

ART BOOKS

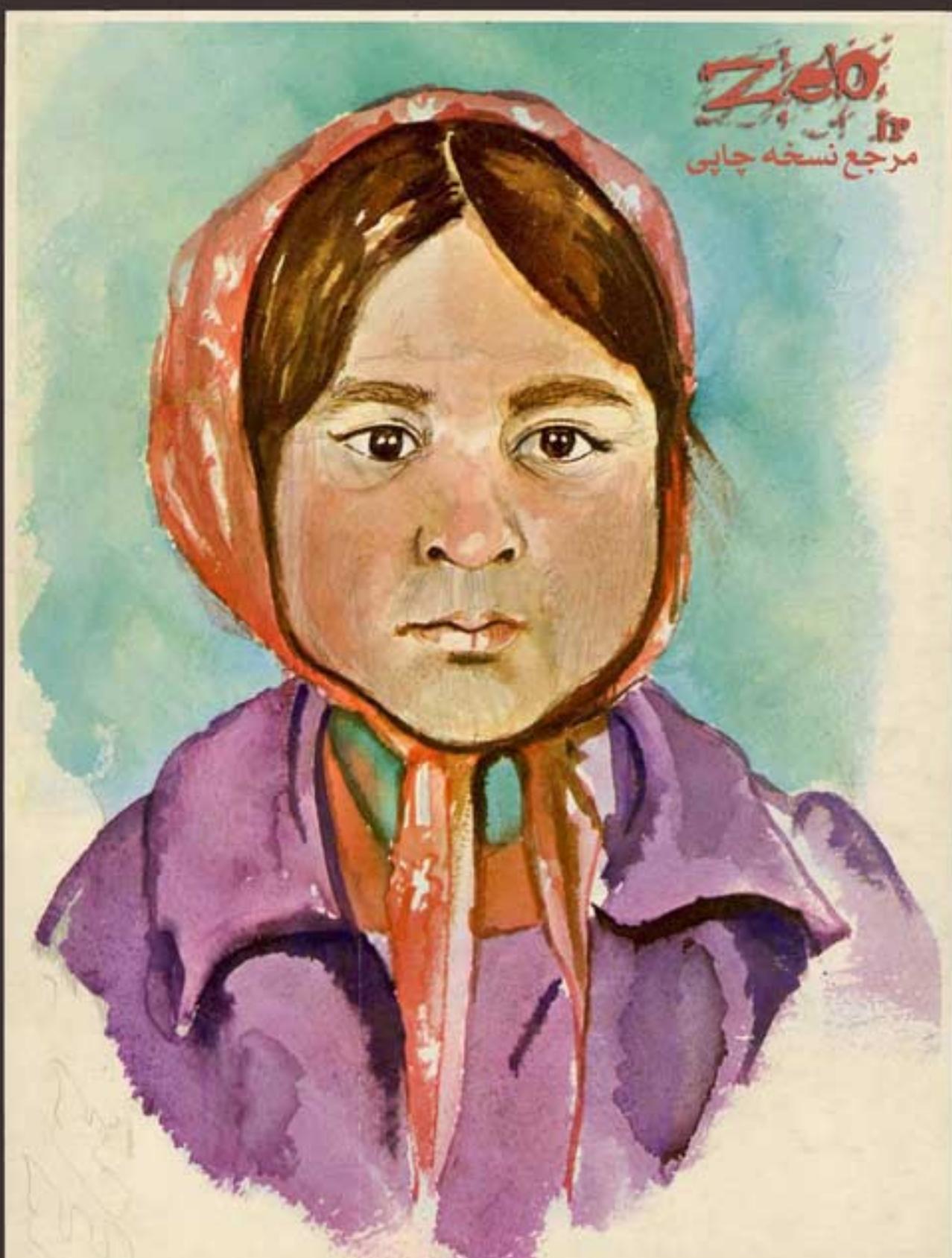
مرکز نشر کتابهای طراحی فنگانی
درازان

صد و یک چهره

با قلم، مداد، قلم مویی

نویسنده: والتر. بی. فاستر | ترجمه: محسن کرامی

دهان، چشم، بینی، گوش‌ها، الفبای طراحی صورت هستند.
بنابراین از تمرین آنها هم بطور جداگانه و هم در رابطه با یکدیگر غفلت نکنید!

سی شک انتشارات و کتابفروشی
بهار با تلاش دسته‌جمعی همکاران
عزیزی چون آفایان عرب‌علی شروع
و محسن کرامتی و دیگر همکاران گردید
تلاش‌های سی‌وفمه برای سلفیق و
ترکیب آن ارزش‌های هنری که مورد
سیار نظرخواه و علاقمندان بوده در
اختبار هموطنان گذاشته است، معقول
است اگر تصور کنیم که محسن کرامتی
از شروع همکاری همواره تلاش نموده
ترجمه‌های خود را باوسواس و حساسی
تعمیم باشود و سور خود بطور منظم
مطالبه و با استفاده از تخصص در
رسانه‌هایی که خود لازمه و پستوانه
یک مترجم هنری است، رای صراحت
علاقمندان تدارک بینند لذا جای
سیار دارد از این عزیزان نکرات
لازم داشته باشیم.

۱۰۷

مکالمہ

جذب: کاروں

1539-1540

卷之三

صد و یک چهره

مرکز تئر کتابهای طراحی و نقاشی
* در ایران *

نویسنده: والتر. نی. فاسنر
ترجمه: محسن گرامی

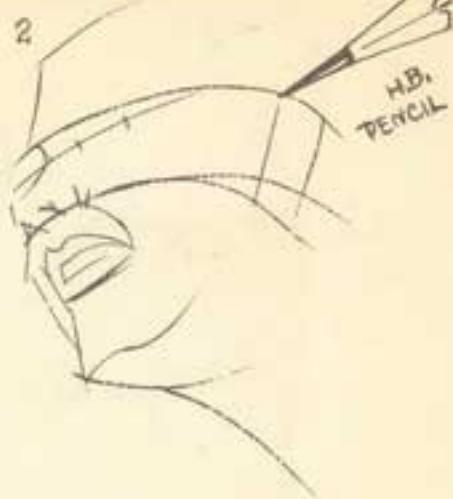
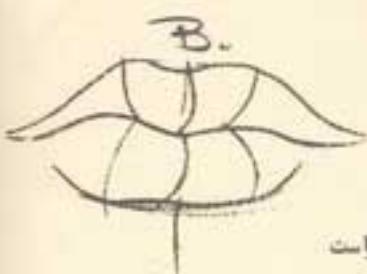
ادوارد مانه اثر: دیا

نقاشی روی جلد از یک طراح ایرانی بنام سهیلا ودودی.

صبا از سهیلا ودودی یک مجموعه (آشنایی با آثار طراحان ایرانی)

توسط استشارات و کتابفروشی بهار منتشر شده است.

انتشارات و کتابفروشی بهار

ابندا بهتر است از نیمچه شروع کنید. اگر با دست راست کار می‌کنید سری را که بسمت راست چرخیده باشد راحت‌تر می‌توانید بکشید، اما شما از هر دو حالت چب و راست طراحی کنید و تنشات‌سوز را بخاطر بسازید. هنگام طراحی کردن با نظر کار کنید. علی‌که در جای نادرست فرار گرفته باشد نهادها بعثتاً کمک نمی‌کند بلکه ابهاد مراحت هم می‌نماید. با یک مداد کارتان را شروع کنید.

- اول خط مستقیم را بکشید،
بعد لب را روی آن بسازید. بین
ترتیب کارتان خیلی ساده‌تر می‌شود.

- آبا زمانی را که کودک بودید و «القا» را تعریف می‌کردید بیاد می‌آورید؟ بسیار خوب، دهان، چشم‌ها، بینی و گوشها القای کار شما در طراحی هستند، بنابراین از تعریف آنها بصورت جداگانه و همچنین در روی صورت غفلت نکنید.

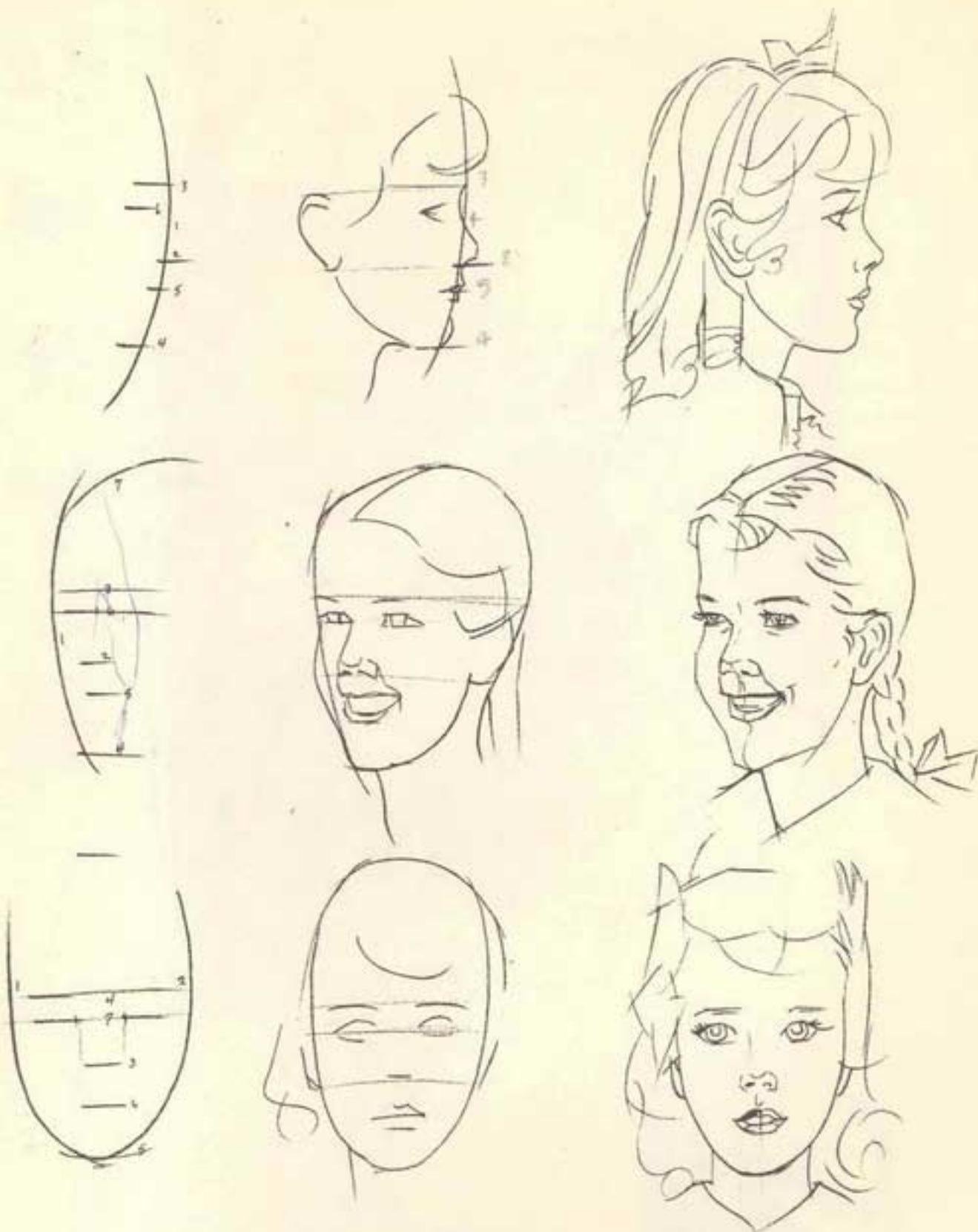

اول × را بکشد، بعد بینی و خطی را که از پستانی روی بینی عبور کرده است رسم نمائید. از قسمت ابرو بانداره دو طول بینی بطرف داخل بیناید تا محل قرار گرفتن نوک گوش پیدا شود. (این اندازه‌گیریها را با تعریف و مطالعه کافی بسادگی می‌توانید تشخیص بدهید). وسط سر بوسیله علامت × مشخص شده است، دو طول بینی بطرف بالای این نقطه، فرق سر، و دو طول بینی بطرف پائین این نقطه، چانه را مشخص می‌کند. فاصله دهان تا بینی پکشوم فاصله بینی تا چانه است. چشم در میانه فاصله فوق سر تا چانه قرار می‌گیرد. تمام این راهنمایی‌های کوچک می‌تواند برای شما بسیار موثر باشد بنابراین آنها را خوب بخاطر بسیار بدد و شدیداً مقید و دست و پا بسته خواهید شد و بسیاری از لذت‌های طراحی کردن را از دست خواهید داد.

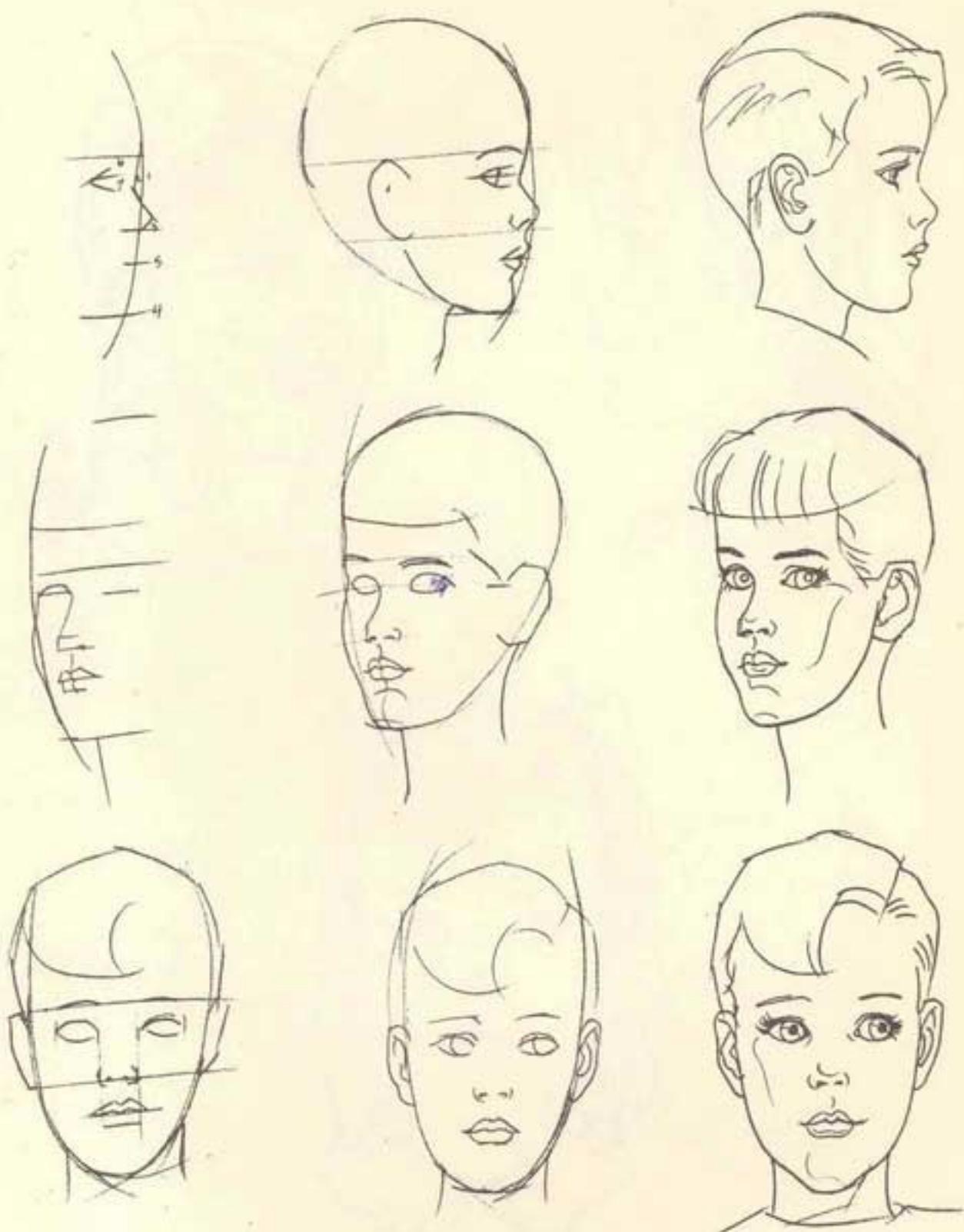
این طراحی بشانتان میدهد که خطوط طراحی خودنان را، خواه با ذغال و خواه مثل من ما کرايون، چگونه باید بکشید شامیتوانید با محون، جیر با انگشت سایدها را محو کنید و با کک پاک کن خمیری روشنانی ها را بدست بیاورید. در پایان میتوانید طراحی تان را با کک فیکاتیو ثابت کنید. در این تصویر زمینه با قلم مو و موکب چین کار شده است.

پیش از مرکبی کردن طراحی بوسیله قلم یا قلم موئی، خطوط مدادی را با پاک کنید که فقط اثر آنها قابل رویت باشد. بعاین ترتیب طراحی بهائی شما زندگیر خواهد شد.

یکی از متدالولترین اشتباهات در طراحی از سر با بدنه سایپردازی بیش از حد است. یادتان باشد، اول باید عیوب‌های طراحی‌نان را برطرف کنید و گرنه سایپردازی نتیجه‌های نخواهد داشت. کارنان را مرور کنید، ابتدا تناسبات و بعد شکل‌بندی و محل جشم‌ها، بینی و دهان، گوشها و سایر اجزا را کنترل نمائید.

سی کنید طراحی نان تا حد امکان تبیز و واضح باشد؛ خودتان متوجه خواهید شد که بناین ترتیب هنرمند مرکبی کردن آن چقدر راحت‌تر خواهید بود.

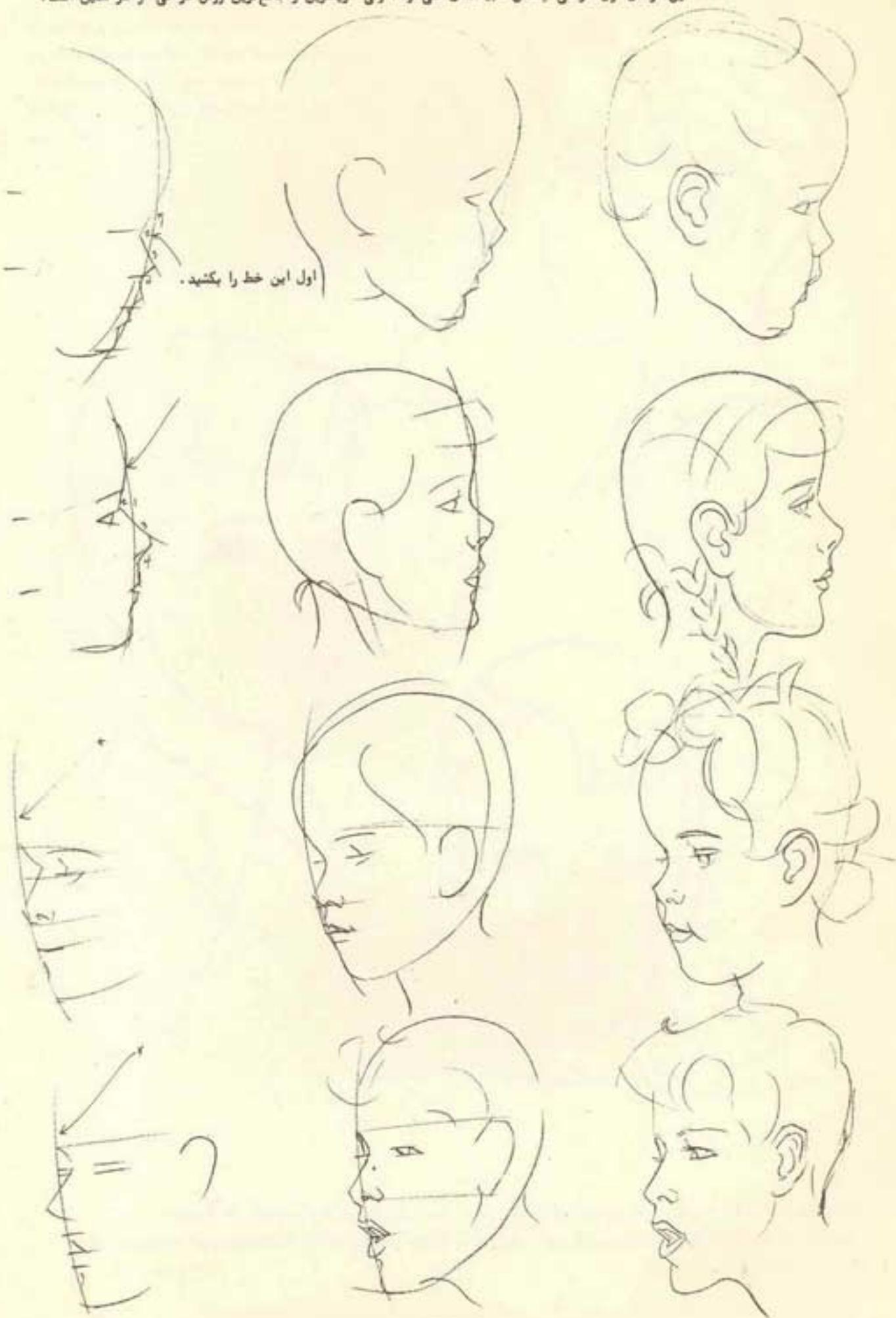

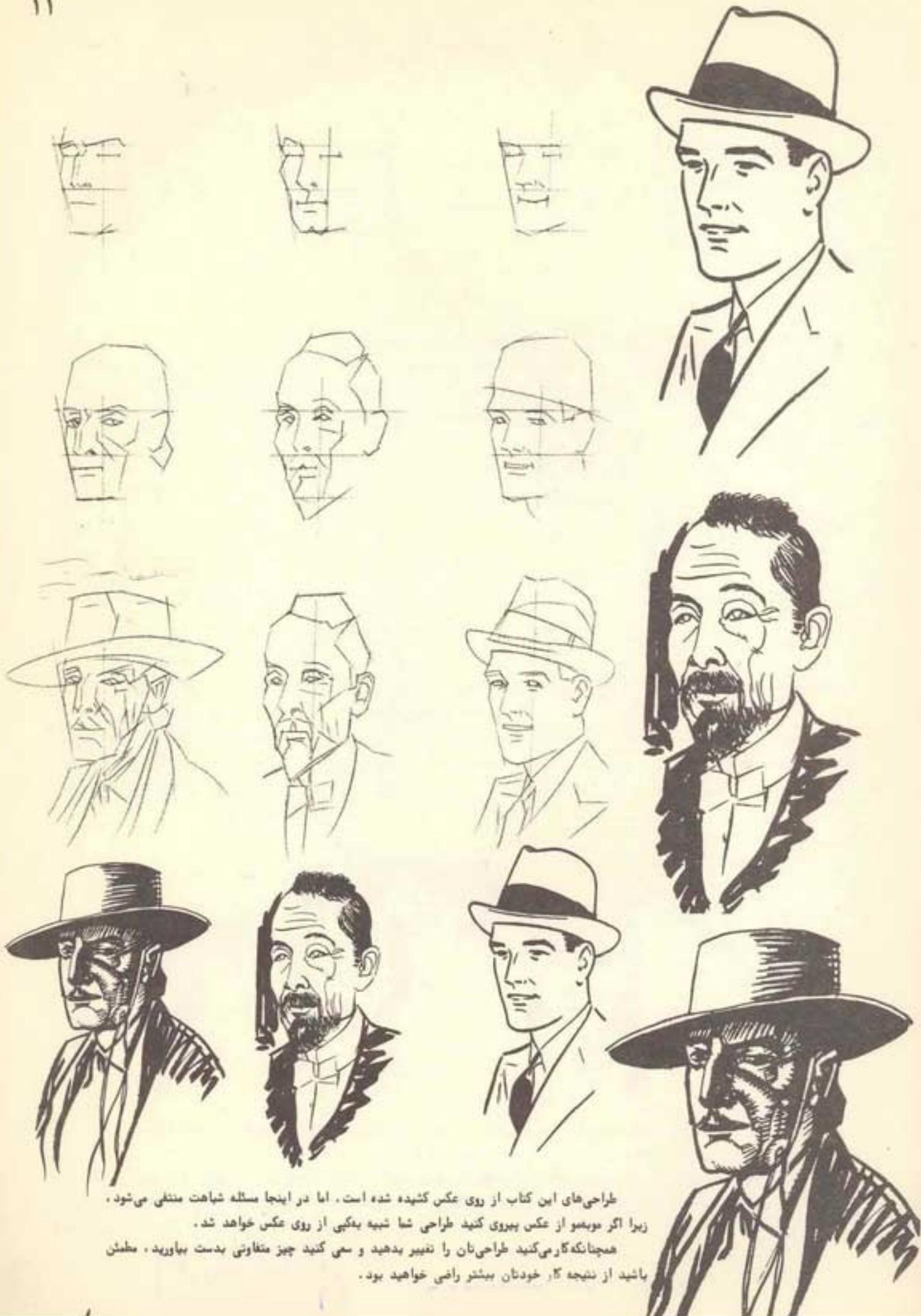
— دلواهی اسلوب پا نکنید بایشید! اسلوب و نکنید همراه
با مطالعه و شناخت بدست می‌آید. در حقیقت همانقدر که
نمی‌توانید شخصیت خودتان را نداشته باشید همانقدر همنهی—
توانید اسلوب پا نکنید بدست نیاورید، بسیارت دیگر اسلوب
پا نکنید در اثر کار کردن خودبخود بدست می‌آید؛ از این
بابت مطمئن باشید.

— آیا هیچ وقت فکر کردید که طراحی یک زیان عمومی است؟ حتی انسان خارشین هم که مجموعه کلمات او از چند صدای
نامفهوم بیشتر نبود و از زیان علام استاده می‌گرد می‌توانست این چشم، گوش و دهان را بشناسد و تشخیص بدهد که این تصویر
یک پسرچه است.

این مراحل اول طراحی چندان شبیه مدل نمی شود، ولی سریعترین و جامع ترین روش طراحی از سر همین است!

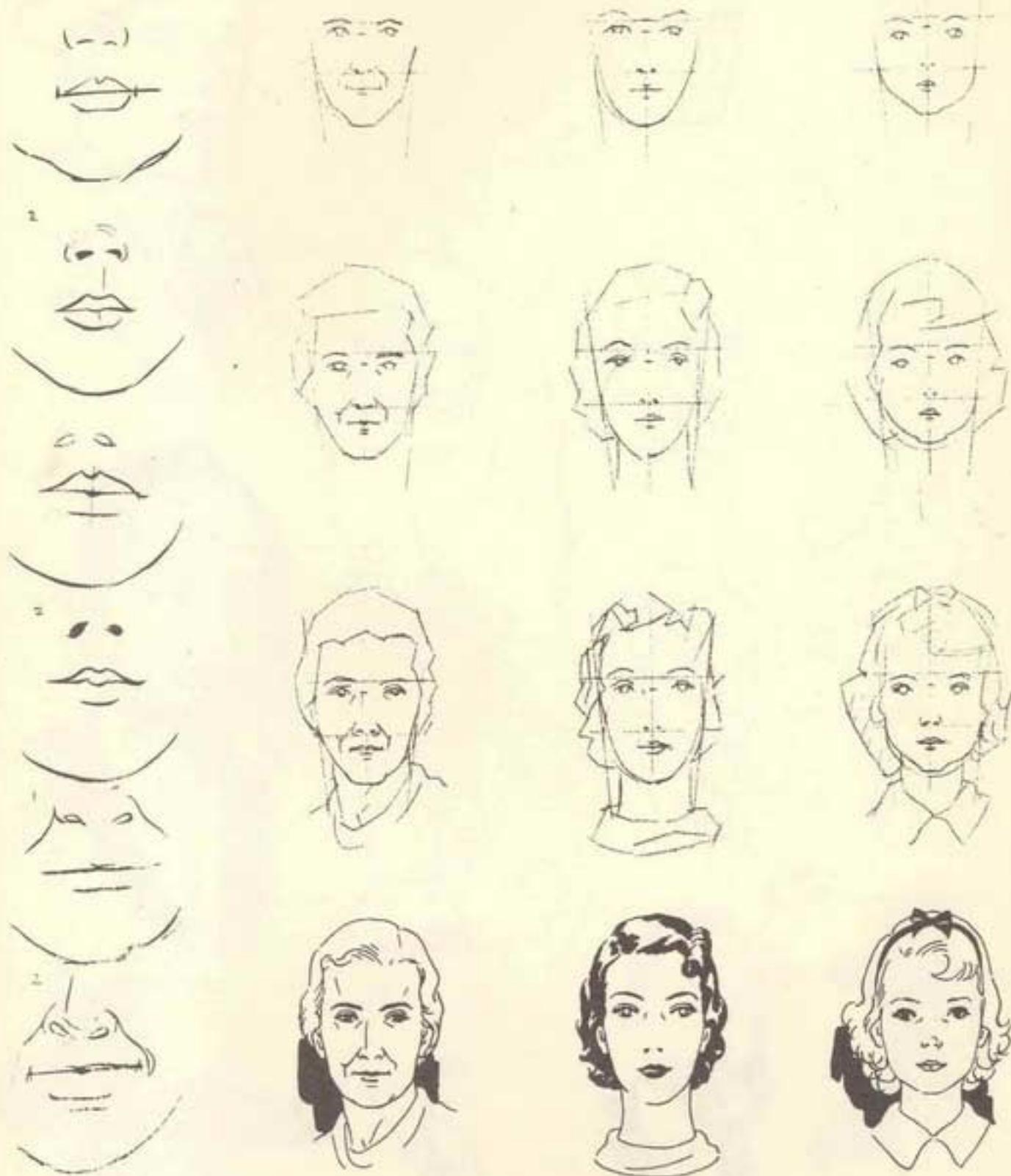

طراحی‌های این کتاب از روی عکس کشیده شده است. اما در اینجا مسئله شاهت منطقی می‌شود.

زیرا اگر موبیوس از عکس پیروی کنید طراحی شما تبیه بدکنی از روی عکس خواهد شد.

همچنانکه کارمی کنید طراحی‌تان را تغییر بدهید و سعی کنید چیز متناظری بدست بخواهید. مطمئن

باشید از نتیجه گار خودتان بیشتر راضی خواهید بود.

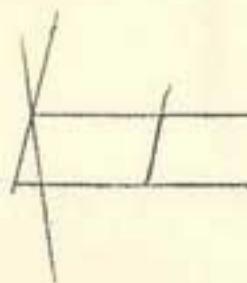

اگر از روشی که برای طراحی از سراهای مختلف ارائه شده است بپرسی که بدینروزی کارهای آشان می‌شود، در ضمن کار متوجه می‌شود که بعضی از سرهای مشکل‌تر از سراهای دیگر هستند، اگر در همان بار اول نمی‌توانید همهٔ آنها را بکنید دلسرد نشوید، باز هم امتحان کنید.

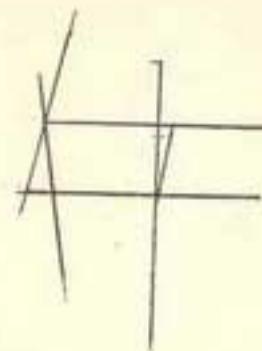
طرز کشیدن این نیم رخ

۱

۲

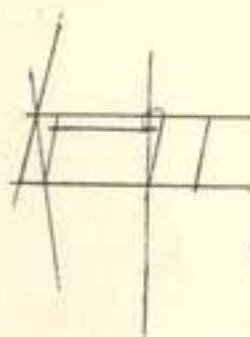

۳

- ابتدا ضریبد (x) نیم رخ را بکشید،
بعد طول بینی را مشخص کنید.

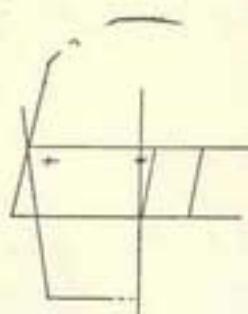
- از محل اپرور دو خط موازی به سمت پس سر امتداد بدهید و در فاصلهای مغایل دو طول بینی از اپرور، محل گوش را با خطی موازی خط بینی مشخص نمایند.

- یک خط عمودی بکشید، بطوریکه مثل تصویر بالا، به خط گوش می‌رسد؛ مرکز سر در روی این خط قرار می‌گیرد.

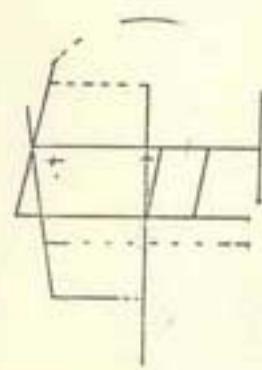
۴

- از خط اپرور و در روی خط عمودی بمانداره فاصله خط گوش تا خط عمودی پائین بماند؛ این نقطه مرکز سر است و خطچشم نیز در امتداد افقی همین نقطه قرار می‌گیرد.

۵

بمانداره دو طول بینی از مرکز سر رو بالا، فرق سر، و بعده اندازه از مرکز سر رو بعایشین، محل چانه را بدست می‌دهد. بلندی خود سر مغایل چهار طول بینی است.

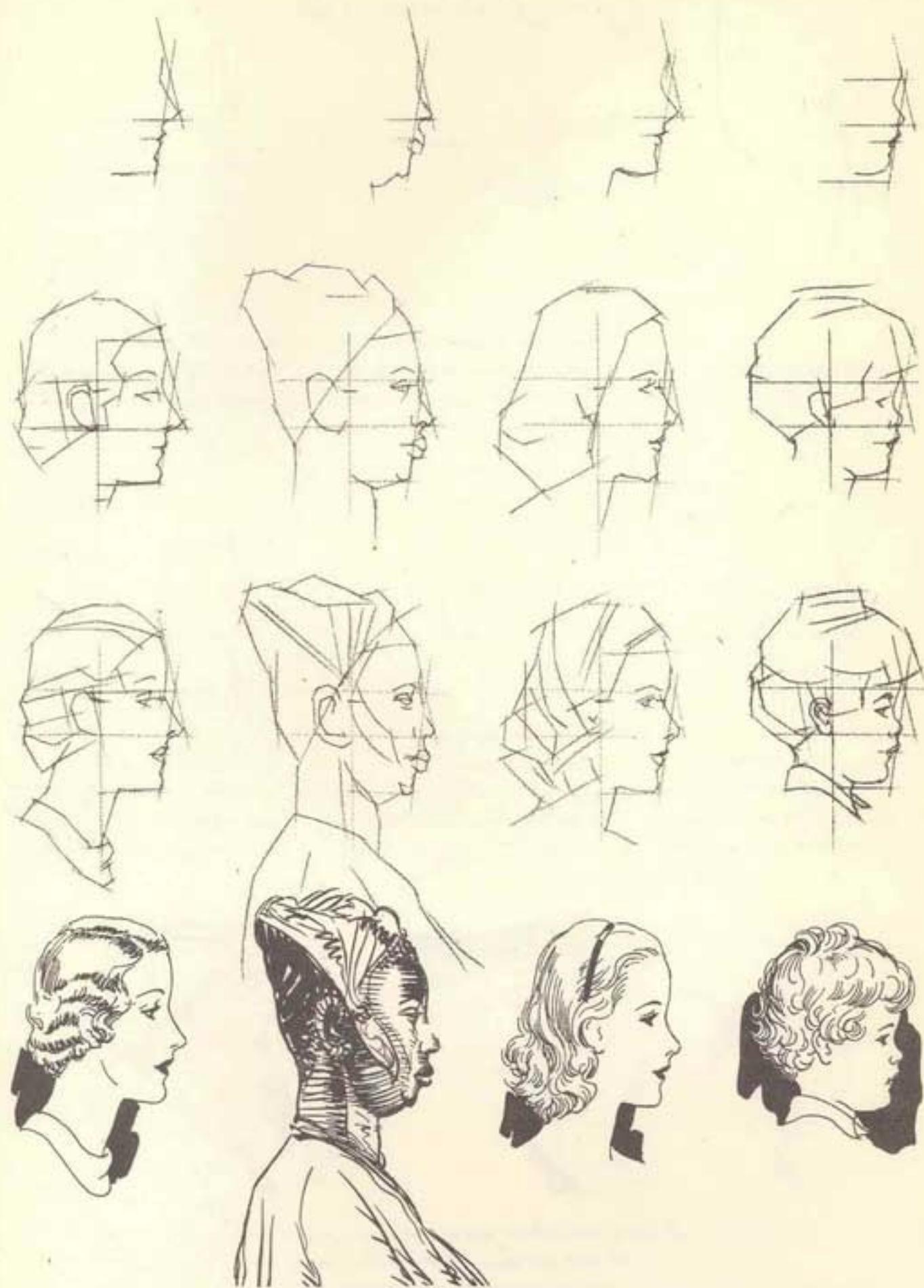
۶

از خط بینی تا مرکز سر مساوی است با فاصله مرکز سر تا پس سر، یعنی با دهان روی یک خط است، فاصله دهان تا بینی بکسرم فاصله چانه تا بینی است.

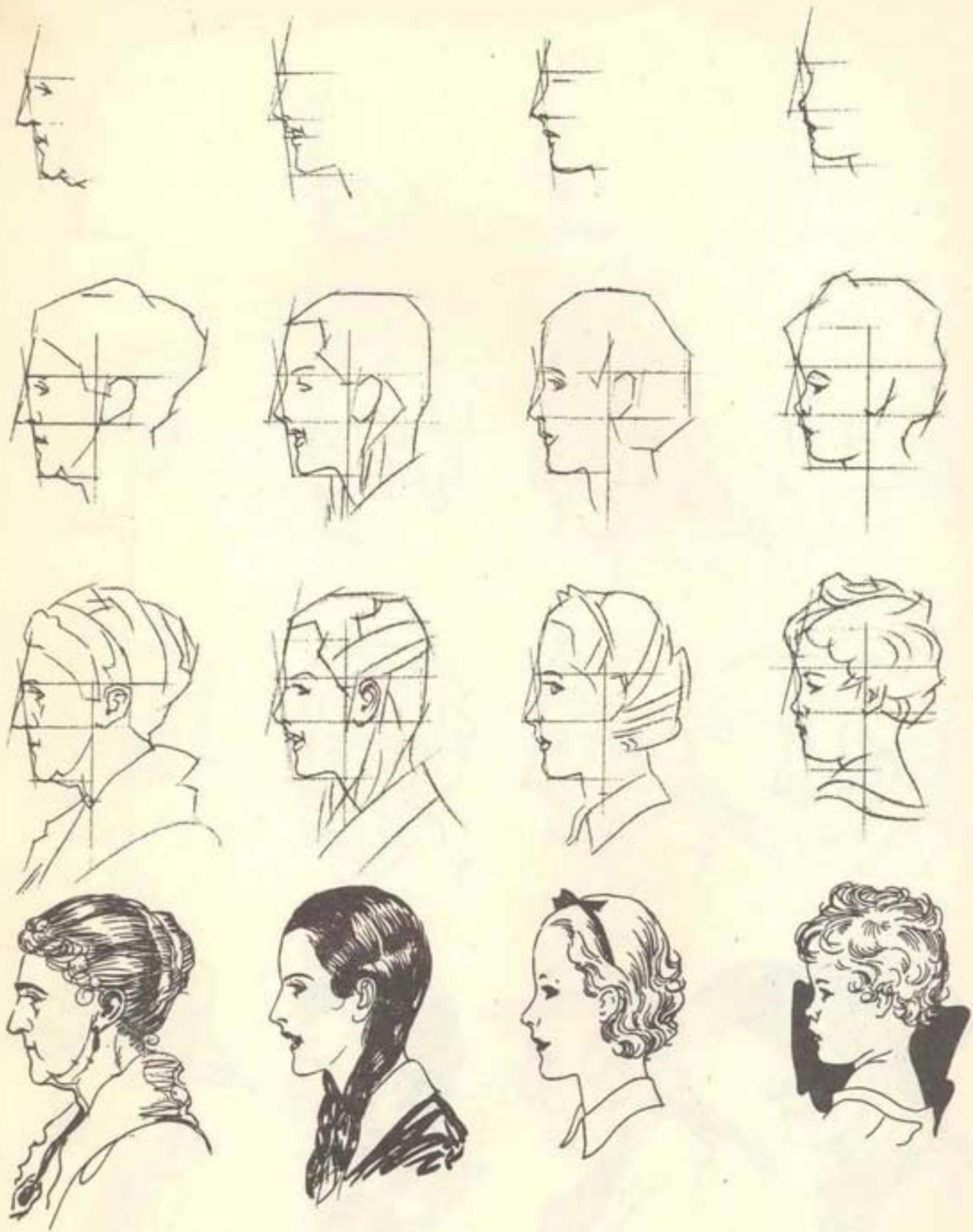

این طراحی‌ها را روی کاغذ پوستی کنید. من بینید که بدون اندازهگیری مجدد می‌توانید این کار را انجام بدید. حالتهای این سرها را بمخاطر بسایرد و از آن برای خودتان تصویری ذهنی درست کنید. نمودارهای دیگر کتاب دیدهای سرخ و نعام رخ را نشان میدهد، بعاتها نگاه کنید.

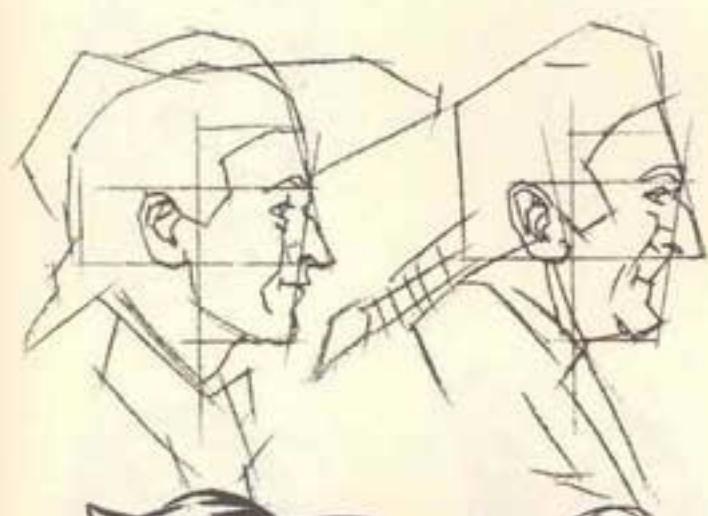
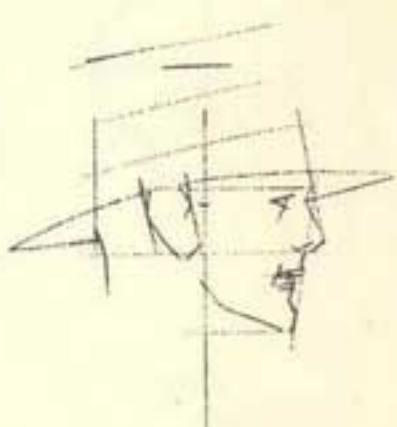
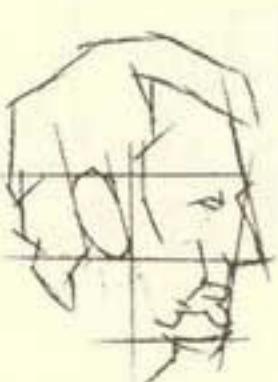
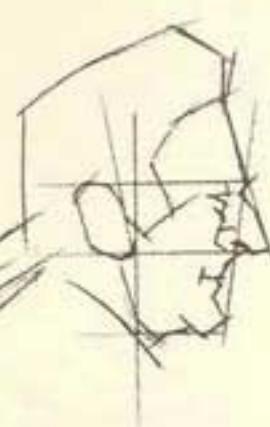
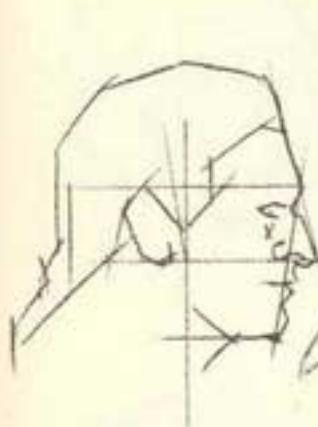
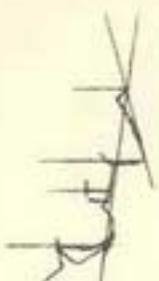
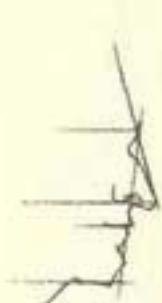
بعاین ترتیب طرز کج کردن انواع سرها را باد می‌گیرد. اگر الگویی در ذهنتان داشته باشد می‌توانید آن الگو را بهتر جویی نمایم بدید. مثلاً "اگر چانه" مدل شما کوچک است آنرا عقب تر از خط چانه بکنید؛ درصورتی که بزرگ است آن را از خط چانه جلوبرینه بسایرد؛ درمورد دهان، بینی و اجزا دیگر چهار نیز بعایشین ترتیب عمل کنید، تا بحال برو طبق این سیستم مذکور هزار سر کشیده شده است و در تعداد زیادی از مدارس از همین سیستم استفاده می‌شود.

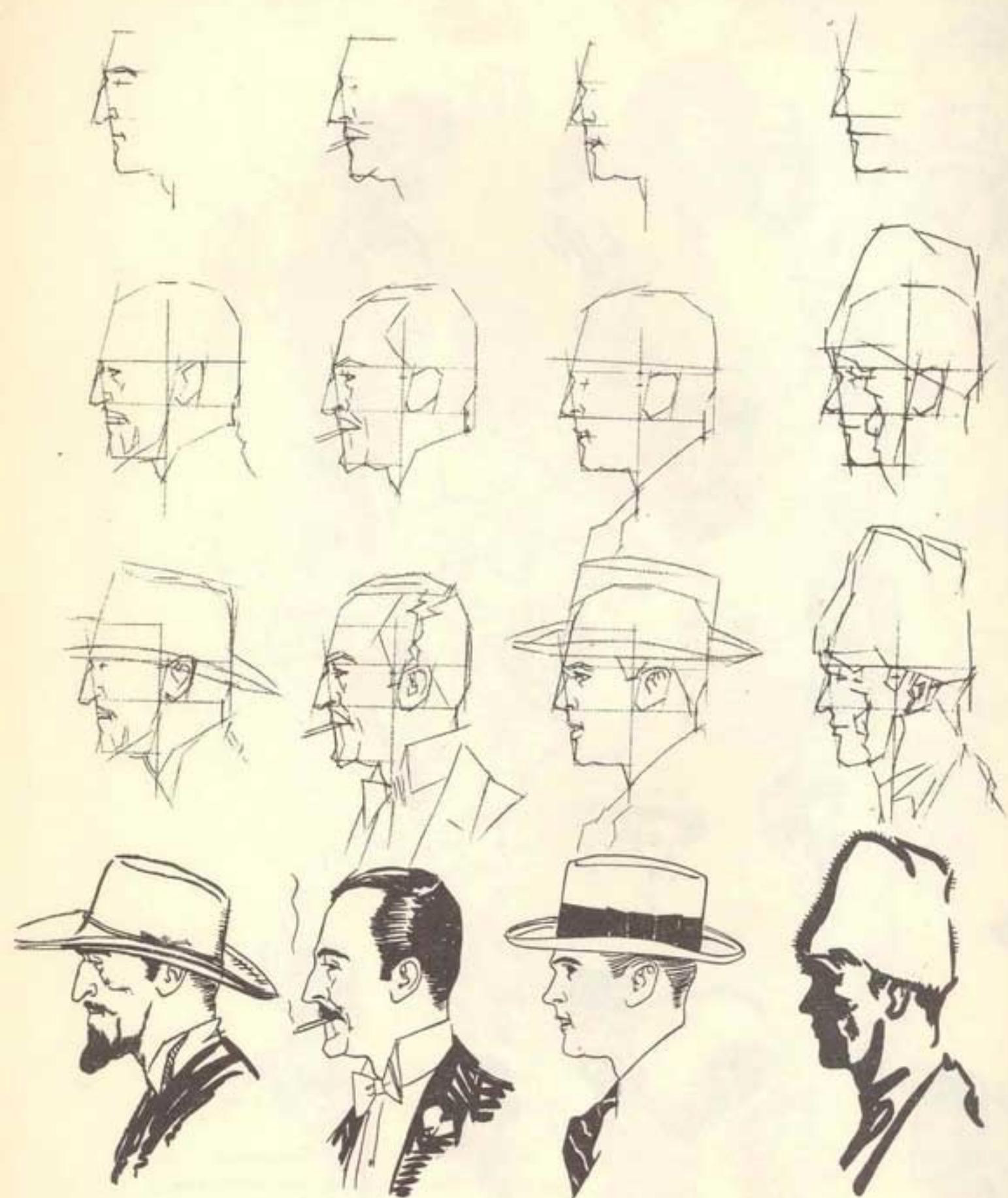

— کافند نازک یا کافند پوسنی را روی این طراحیها بگذارید و با کمک مداد و سپس با استفاده از قلم مو و مرکب آنها را کمی تکیند.
بناین ترتیب درگ شما از سر بیشتر می شود.

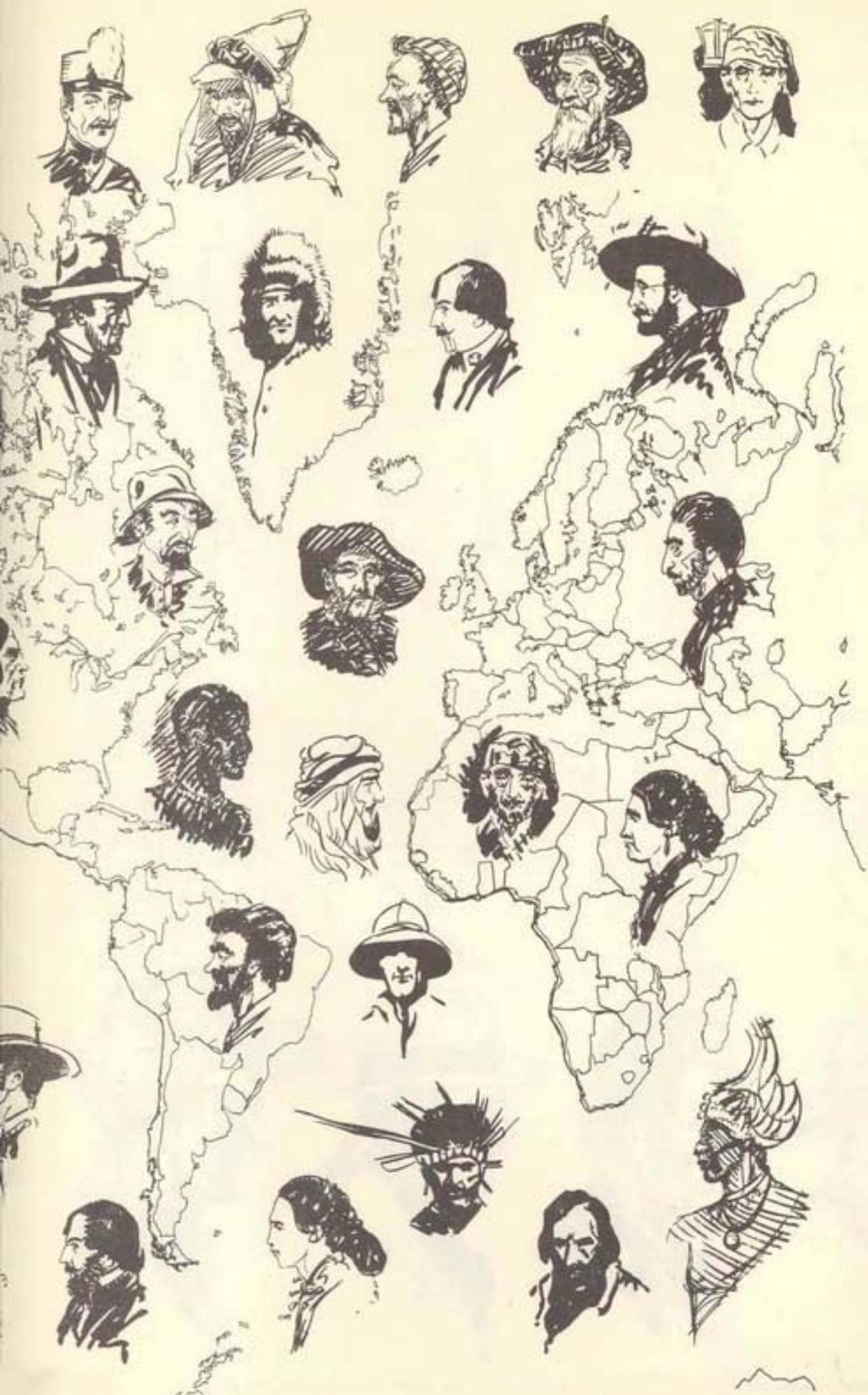

- درصورتی که بکارگیردن با دست راست داشته باشید گشتن نیمچه‌های رو برداشت برای شما ساده‌تر خواهد بود و درصورتیکه
جب دست باشید این نیمچه‌ها را ترجیح خواهید داد! اما با تمرین کافی می‌توانید هر دو نوع نیمچه را بدساندگی بکشید.

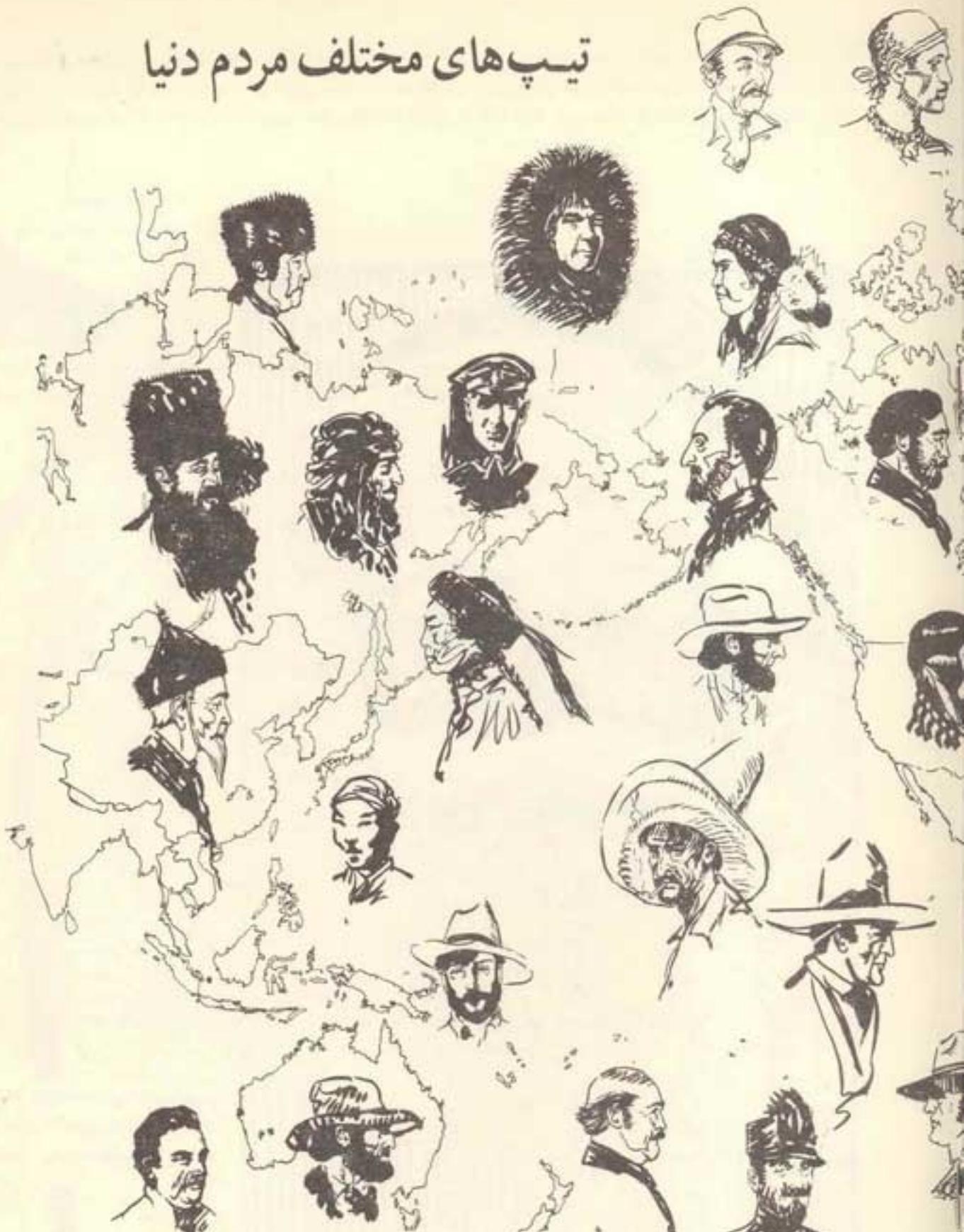

— من اکثر طراحی‌های این کتاب را با قلم‌موی شماره ۲ کشیده‌ام . اگر وقت بکنارید و تصویرها را بخاطر بسازید می‌توانید بدون نگاه گردن آنها را بکشد . با کمک کاغذ بوسی این طراحیها را با هدایت و با قلم و مرکب کمی کنید .

تیپ‌های مختلف مردم دنیا

- تیپ‌های مختلف را مطالعه کنید. روی هر یک از سرها آنقدر کار کنید تا بتوانید خصوصیات آن نژاد بخصوص را باخاطر بسازید.

بسیاری از هنرمندانی که طراحی‌های داستانی‌ای تصویر را تهیه می‌کنند برای شخصیت‌های مختلف داستان تیپ‌ها و قیافه‌های مختلفی انتخاب می‌کنند. مجموع جالتهایی که برای طراحی سر هر یک از شخصیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تقریباً ۶۰ حالت است. اما شما خودتان را محدود نکنید.

— اشاره‌ای به تکنیک قلم‌موی خشک میتواند خیلی بسما کند، و ما این صفحه را به تکنیک مزبور اختصاص داده‌ایم؛ اینهم "اوله ساندا" که برای کارت کریسمس ما طراحی شده است! این طراحی بوسیله قلم‌موی شاره ۳ وینزر و روی مقوا ایلوستریشن پرس سرد کشیده شده و در اینجا کمی کوچکتر از اندازه اصلی چاپ شده است. شما می‌توانید از کراپون استفاده کنید. ولی نتیجه کار بطور کلی متفاوت خواهد شد.

قلم‌موی آغشته به

مرکب را بهاین ترتیب روی
کاغذ بمالید.

— ن مرکب آن گرفته
شود و بتوانید خطوطی شبیه
بهاین

— هیج دو خطی شبیه بهم نمی‌شود، بنابراین
خطوط طراحی شما کاملاً متنوع خواهد شد. البته
این تکنیک بعصرین زیادی احتیاج دارد ولی به
امتحان‌اش می‌ارزد.

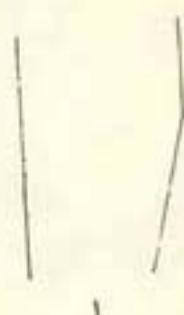
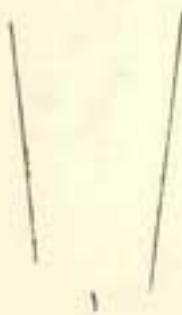
از تکنیک قلم‌موی خشک می‌توانیم برای کشیدن کارتون، مصور کردن داستانها و چیزهای دیگر استفاده کنیم. باز هم حوصله کنید اگر اولین طراحی‌های قلم‌موی خشک آنطور که باید چشگیر نشده است دست از کار نکشید. تنها با کارکردن و باز هم کار کردن است که در اینکوئه طراحی و در هر زمینه دیگر، موقتیت بدست‌می‌آید!

نام رخ

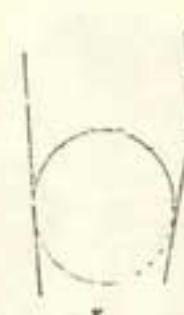
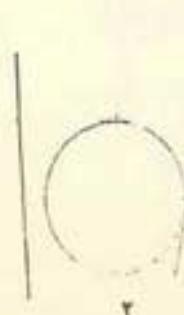
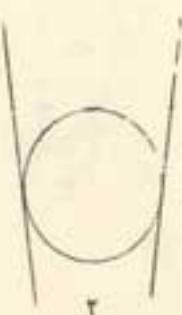
راهنمایی‌ها

رخ

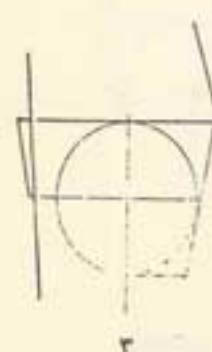
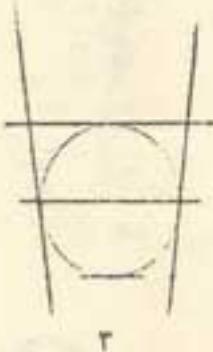
نزدیک بعینه رخ

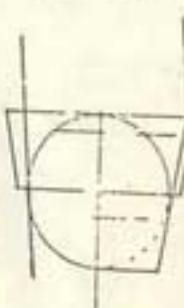
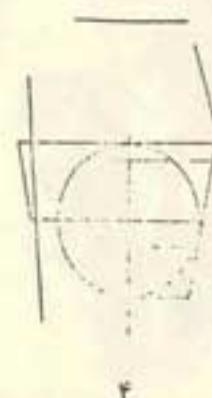
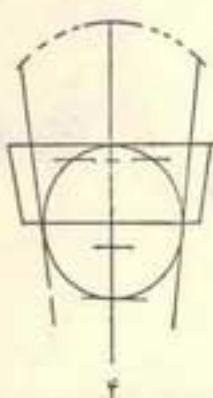
آنقدر از روی این خطوط مایل تمرین کنید تا بتوانید بدون استفاده از گاغذ پوستی آنها را بکشید. این خطوط مایل بکی هستند؛ فقط در دیدهای نزدیک بعینه رخ و سرخ مختصری کجتلو می‌شوند.

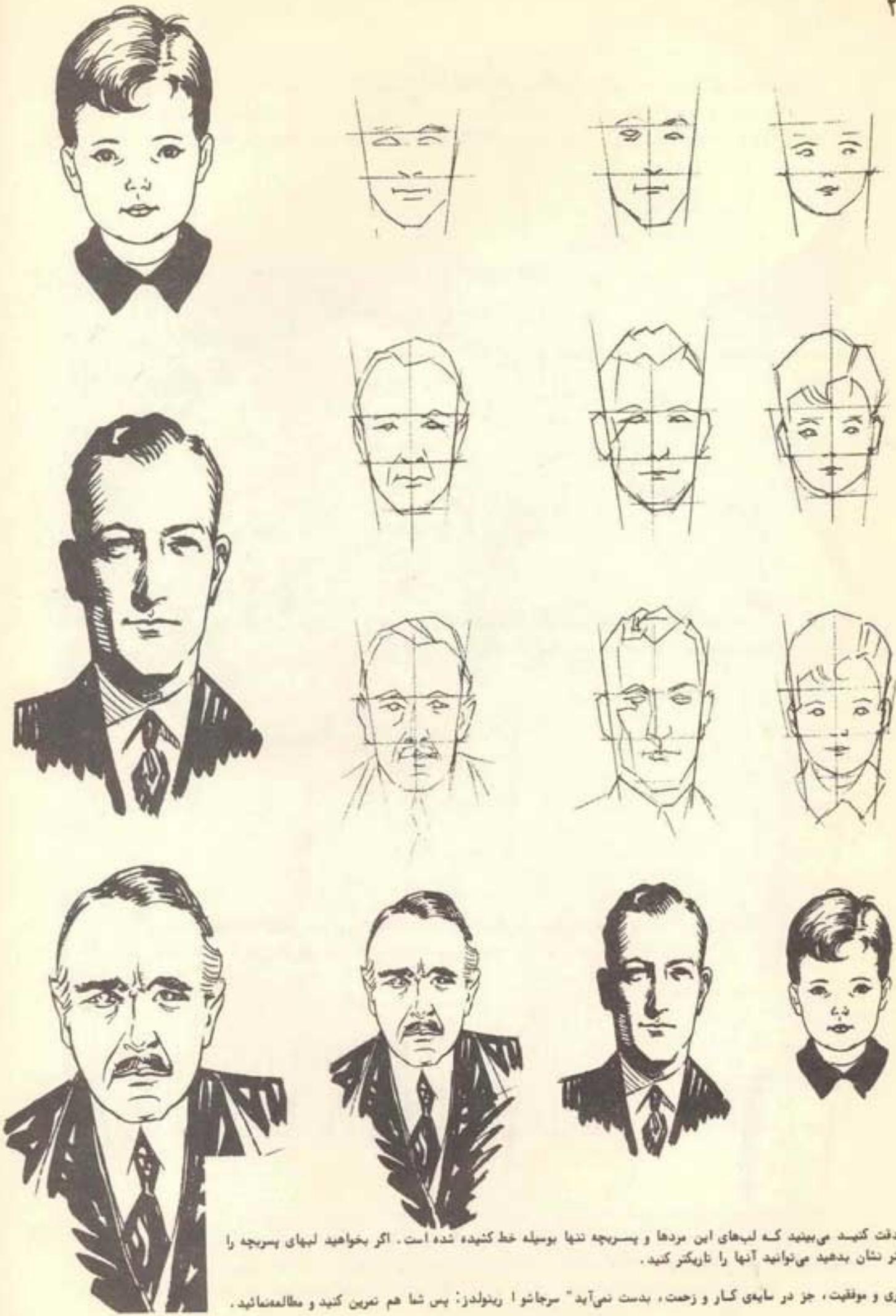
— دایره را می‌توانید در ذهن خودتان مجسم کنید و با یک پرکار آنرا طوری بکشید که به خطوط مایل مساو شود. درست دیدن این دایره در سر احتیاج بعینه رخ دارد. سر معمولاً در دید نزدیک بعینه رخ پهن‌تر است، بنابراین همانطور که در تصویر می‌بینید دایره را کمی پهنست راست بکشید.

— وسط دایره محل فرار گرفتن نوک بینی است؛ قسمت بالای دایره محل ابروها، و قسمت پائین آن محل چانه را به شا نشان می‌دهد. فاصله دهان تا بینی بک سوم ($\frac{1}{3}$) فاصله چانه تا بینی است.

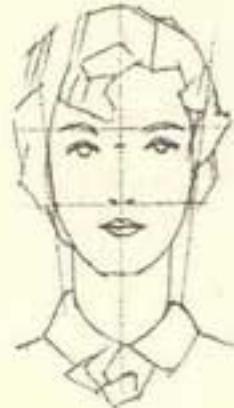

— طول سرچهار برابر طول بینی، و پهنای آن در پهن‌ترین قسمت صورت (امتداد گوشها و بینی) دوبارابر طول بینی است. دایره فقط یک شکل دارد، و من تصویر می‌کنم که پادگرفتن این شکل به مرادب ساده‌تر از پادگرفتن شکل تخم مرغ برای سر است.

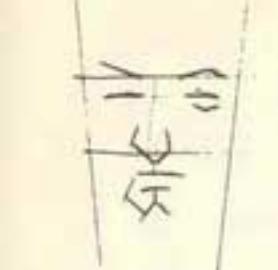

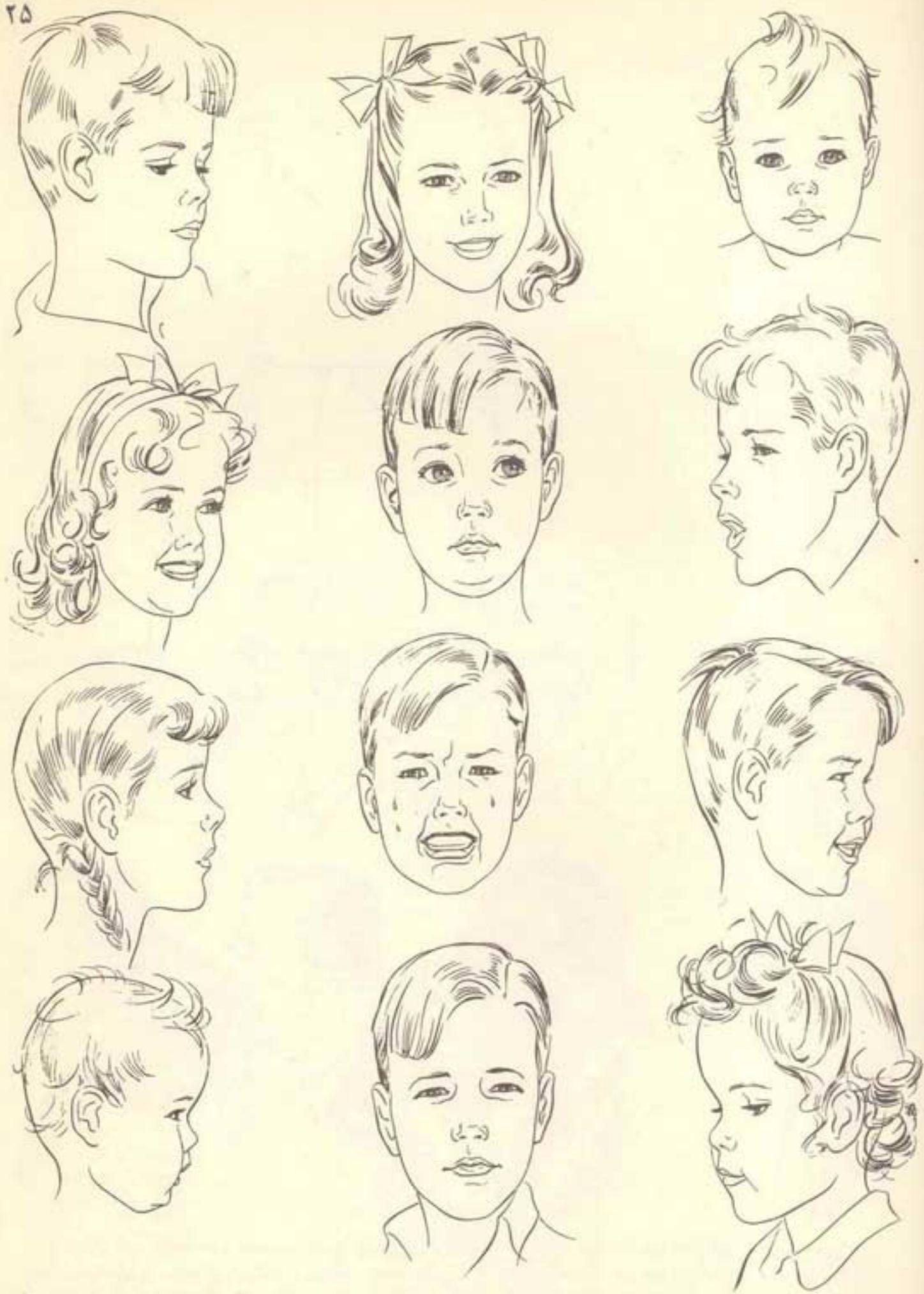
اگر دقت کنید می بینید که لب های این مرد ها و پسریچه تنها بوسیله خط کشیده شده است. اگر بخواهید لب های پسریچه را سوختن بدهید می توانید آنها را ناریکتر کنید.

"برتری و موقتیت، جز در سایهی کار و زحمت، بدست نمی آید" سرجانتو ا رینولدز: پس شا هم تعریف کنید و مطالعه منمایند.

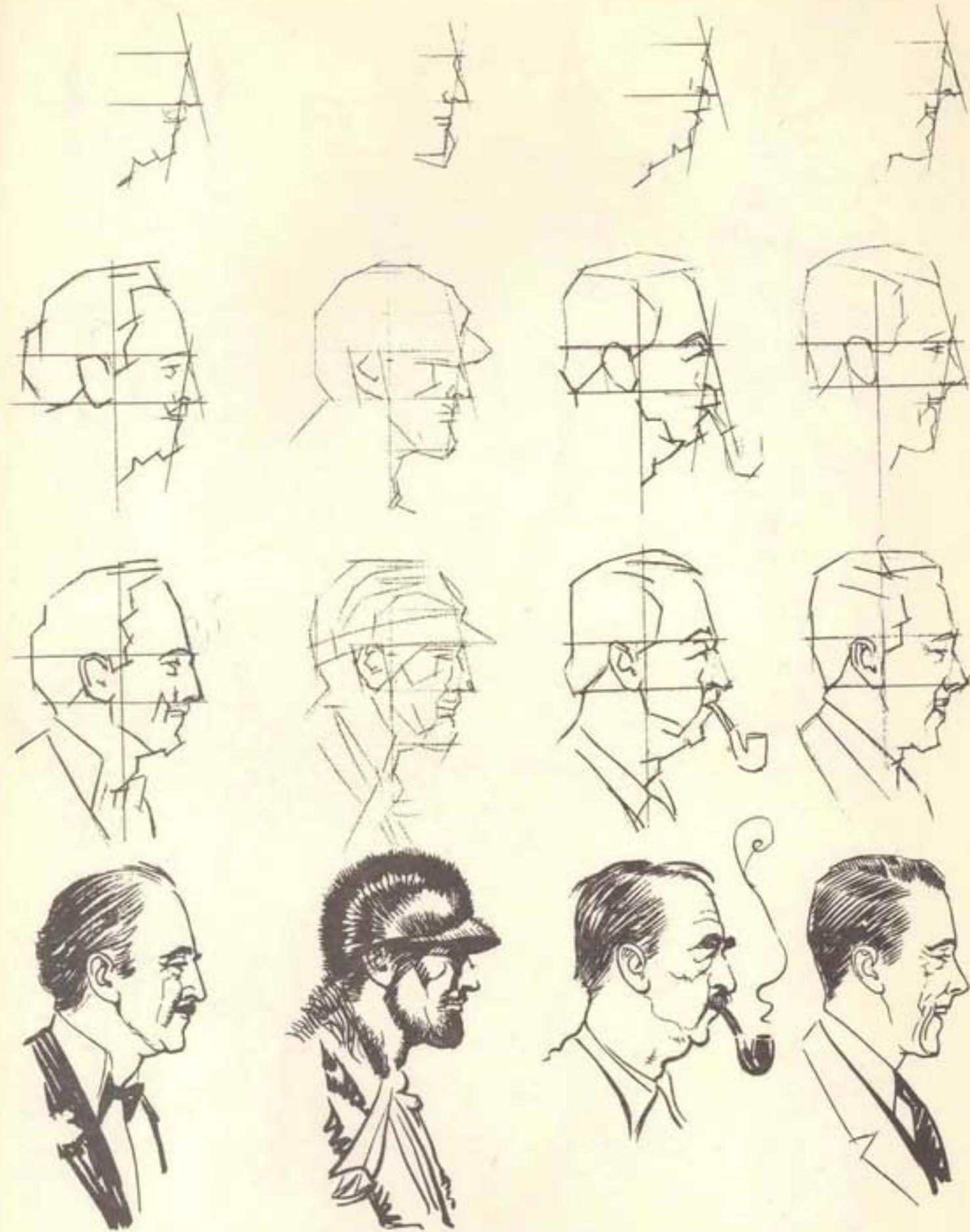

- ارائه نسبات سر در حالت‌ها و حرکت‌های گوناگون، که فراگرفتن آنها با روش‌های متداول سالها وقت می‌گیرد، شک و تردیدهای شما را برطرف می‌کند

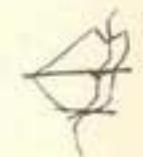
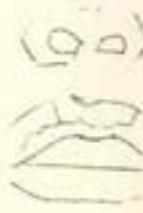
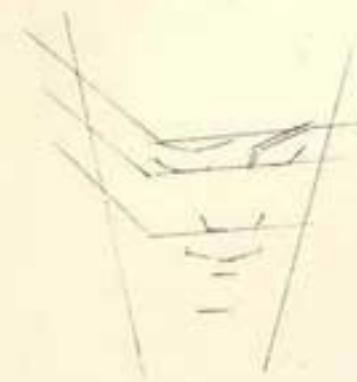

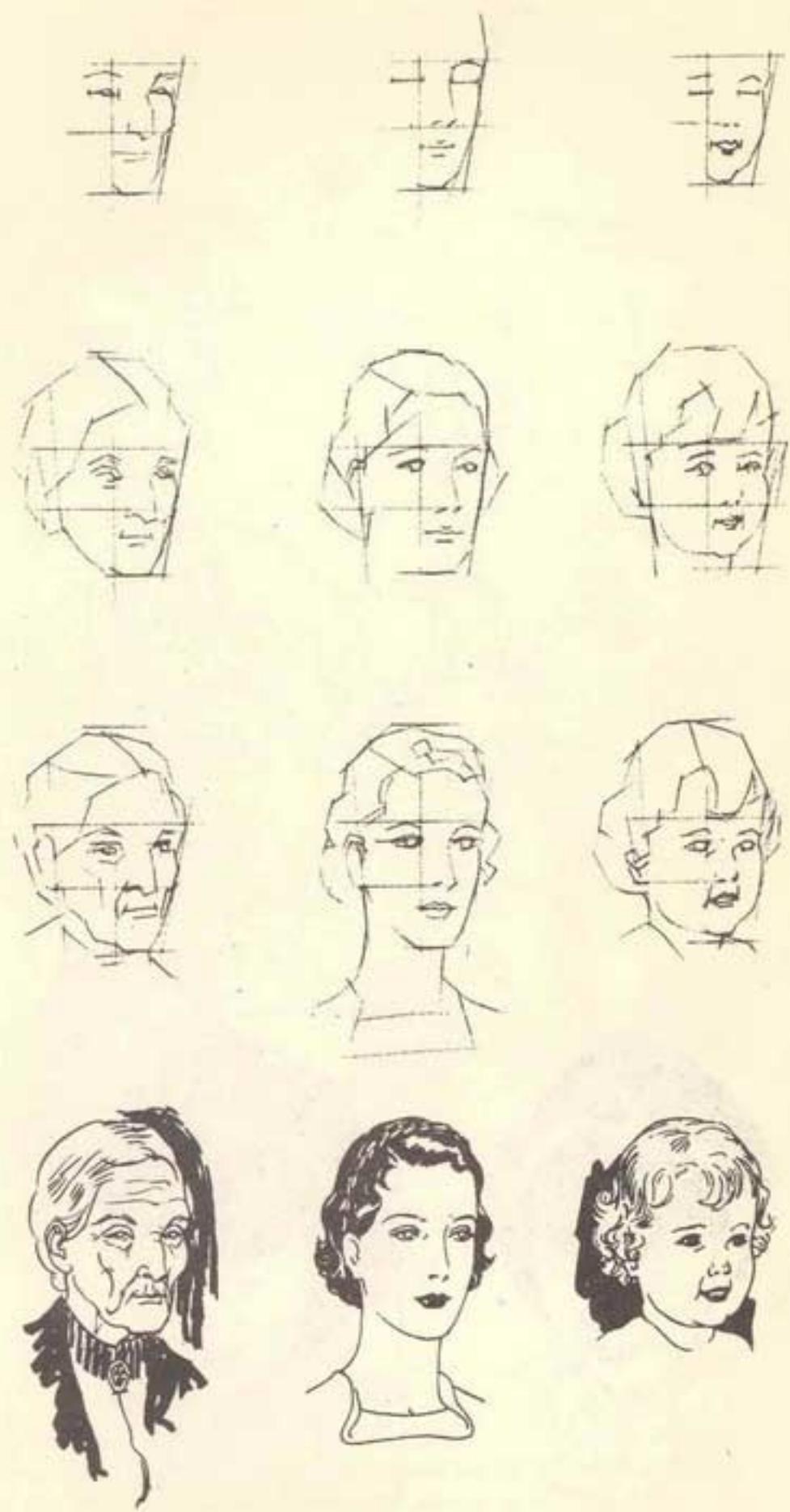

— حالت‌ها و تناسبات صحیح را فقط در اثر تعریف میتوانید پنهان نماید و دشمن بدهید، بنابراین از خودتان انتظار بیش از حد نداشته باشید و بمنیرین ادامه بدهید. در کار طراحی باید آثار هنرمندان دیگر را مطالعه کنید و بپنیم آنها تأثیرات (effects) مختلف را چگونه بدست آورده‌اند. بمنظور تعریف سعی کنید از روی کار ایشان کمی کنید، این کار نتایج فوق العاده‌ای خواهد داشت.

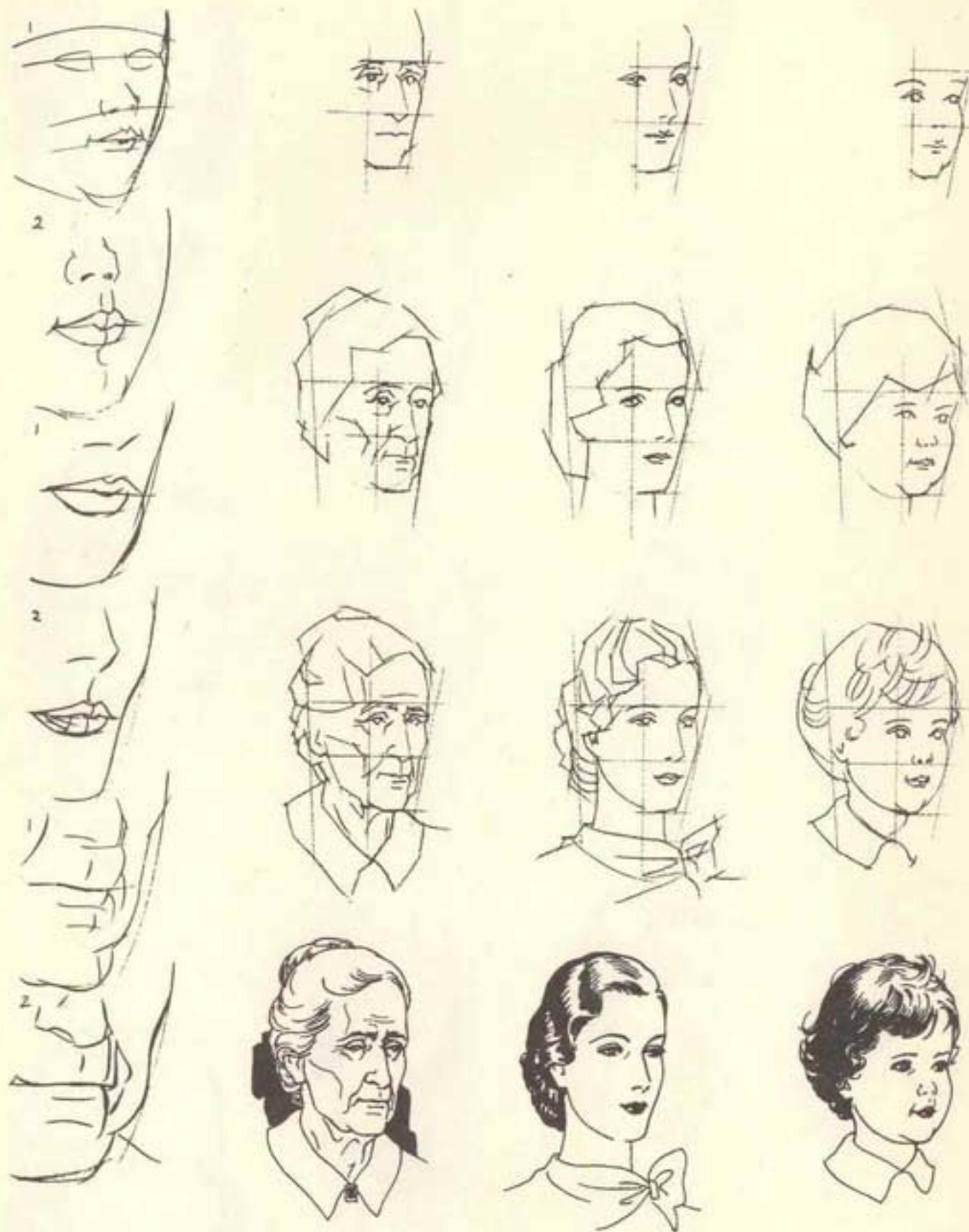
اندازه‌گیری کردن به وجوده جرم نیست، بنابراین در صورت تعابیر می‌توانید اندازه‌گیری کنید و یا آنکه بدون اندازه‌گیری طراحی نمائید، اغلب هنرجویان صراحت موانع و مشکلات کار را می‌بینند و با این ترتیب نمکنند فقط روحیه خود را تضییق می‌کنند بلکه حتی ممکن است بعطراحتی ادامه ندهند و پیش خود بگویند "من استعداد ندارم!" اما این حرف خیلی می‌معنی است!! آن هنرجویانی که شما او را با استعداد تصور می‌کنید بدمتراب پیشتر از شما با من کار کرده است و برای همین هم از رحمت‌های خود نتیجه گرفته است. بنابراین بیشتر، بدکار بیشتر و بحالیم ثناهکار خودتان فکر کنید و خودتان را می‌استعداد ندانید! و اگر بثناهکار فکر نمی‌کنید حداقل به یک طراحی خوب از یک سو - بعطراحتی شی که بتوانید بعآن بیالید - فکر کنید.

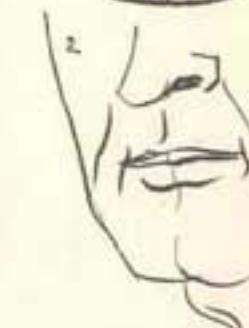

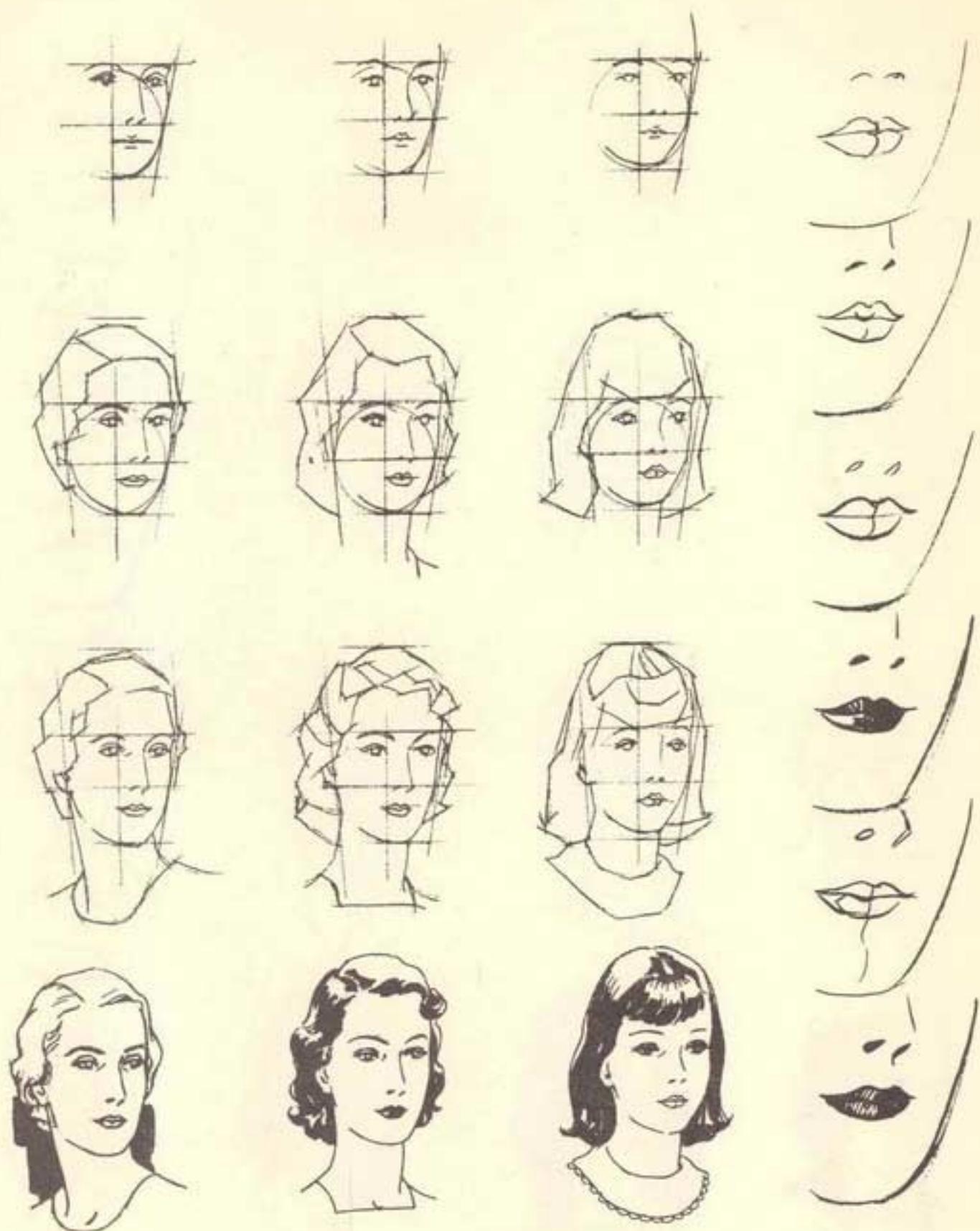
- طراحی از دیدهای تزدیک بعنیرخ ارائه شده در این دو صفحه به مرائب سختتر از طراحی های
نمای رخ با نیمرخ است، بهمین دلیل توصیه می کنم اول به طراحی های دیگر بپردازید.

جالب است بدانید که علیرغم تفاوت‌های اجزا، چهره‌های این دو زن، شکل‌بندی جسمی آنها بکی است! این نوع طراحی، در صورتی که زیادی روی آن کار نشود، گواهی زیادی دارد. طراحی‌تان را تا حد امکان ساده نگهدازد.

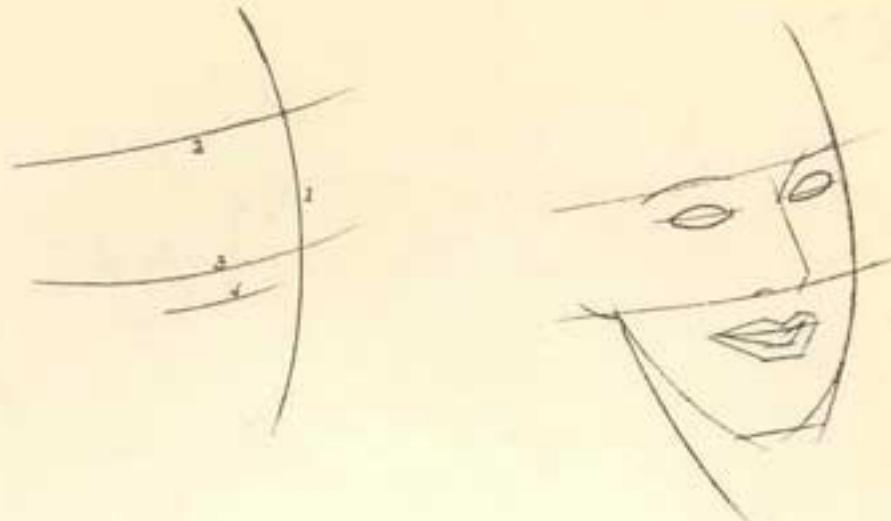
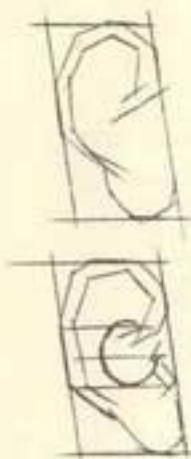
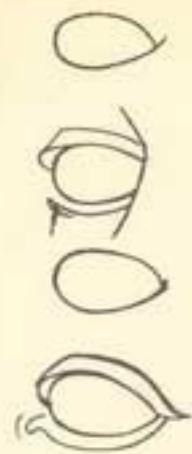
— طراحی از سرهای نزدیک به نیم رخ این دو صفحه نیز سخت‌تر از سایر طراحی‌ها هستند بنابراین توصیه می‌کنم اول طراحی‌های دیگر را تمرین کنید.

– نشان دادن سن و سالهای مختلف کار مشکل است مگر آنکه تفاوت میان سرها را بدانید. در این تصویرها می بینید که سرمن تن جهارجوب طراحی را پر می کند، چهاره زن جوانتر نیز همین وضعیت را دارد فقط «حوضه» قرار گرفتن آن مختصی تفاوت است، و درهود سری با مشخصات سر بجهدها، اگر قسمت بالای سر در میان جهارجوب حا بیفتد چشمها پائین تر و چانه بالاتر از خط دایره قرار میگیرد؛ بعبارت دیگر سر بجهدها بزرگ است و صورت آنها گرد میباشد.

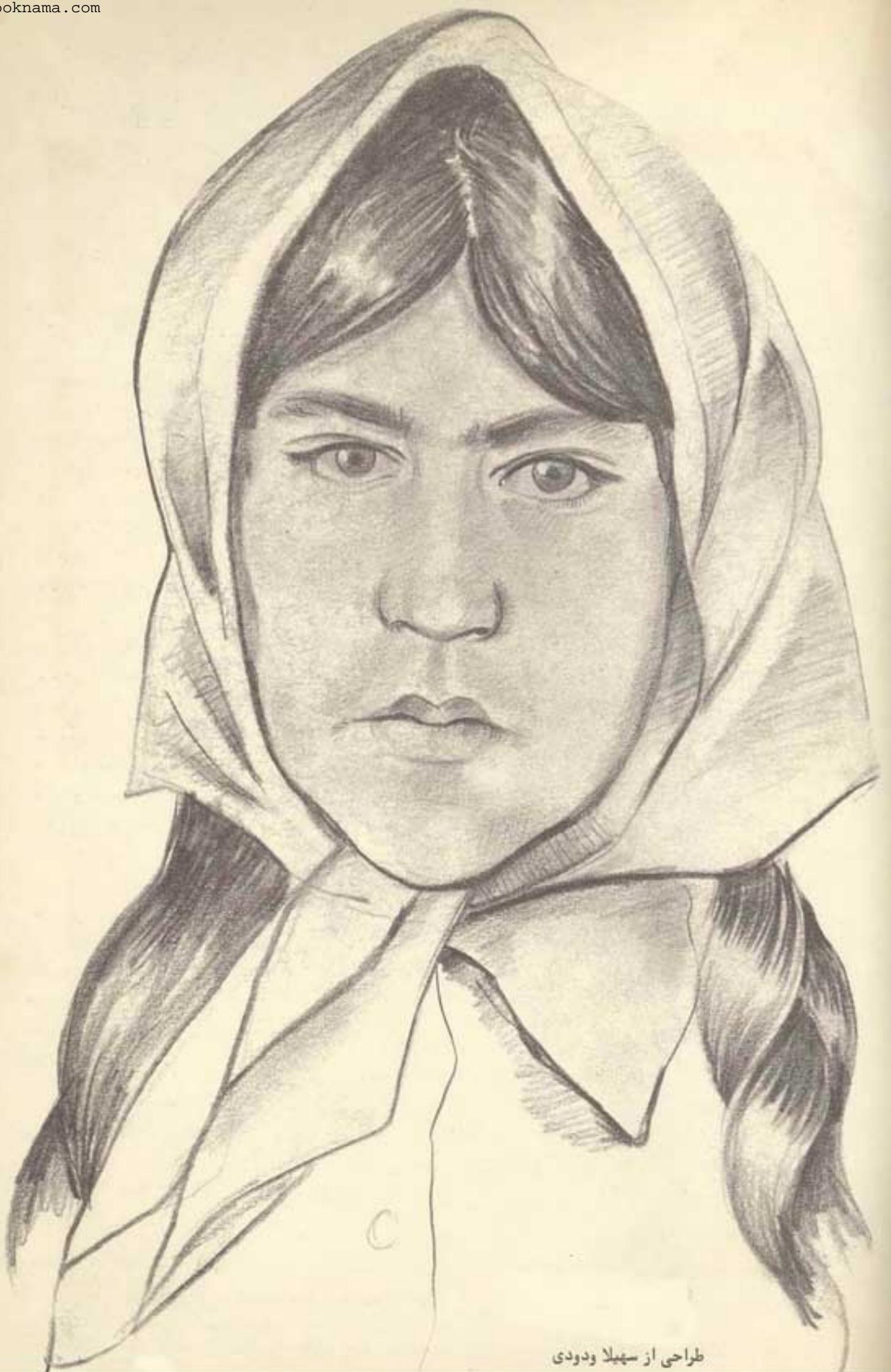

جالب است
بدانید که علیرغم
ظاوتیای اجزا، چهره
های این دوزن،
تکلیفی جمجمی
آنها یکی است!
این نوع طراحی،
در مرورتی که زیادی
روی آن کار نشود،
گبرانی زیادی دارد.
طراحی نان را تا حد
امکان ساده نگهدازید.

قسمت‌های این طراحی
بصورت دیگر طراحی با سایه
روشن را، خودتان تکمیل
کنید.

تا زمانیکه نسبات اجزاء، صورت و نحوه فوار گرفتن آن در صفحه گاذدرست
نشده است طراحی نان را سایه نزندید. از پاک کردن با دوباره شروع کردن نتوسید.
بهینه ترتیب است که کار شما پیشتر می شود. من در این کتاب تعدادی از سرها را
در حالت کوتاه نمودار شده نشان داده‌ام. اما شما کار خودتان را از اینگونه حالاتها
شروع نکنید بلکه ابتدا بعد کافی از روی سرها دیگر نمودن کنید و مرحله پیغامده
پیش بروید. مرکبی کردن با پرینگ کردن طراحی با ذغال با کراین هم برای شما
لازم است، آن را دست کم نگیرید.

طراحی از سهیلا ودودی

رنگ و نقاشی

- نقاشی با آبرنگ
- نقاشی با آبرنگ و رونم (۲۵ درس)
- زرکیت رنگ
- قوت و فن نقاشی
- نقاشی جنی

کتابهایی که در زمینه طراحی و نقاشی و آشنایی با آثار طراحان جهان توسط انتشارات و کتابفروشی بهار منتشر شده است.

آشنایی با آثار

- آشنایی با سکه‌های هنری جهان
- آشنایی با آثار هائنس نوما
- آشنایی با آثار لئوباردی داوینچی
- آشنایی با آثاریزیر آگوست بروز
- آشنایی با آثار گوستاف کورب
- آشنایی با آثار الفردینلی
- آشنایی با آثار رنه مالگریت
- آشنایی با آثار کامیل پزارو
- آشنایی با آثار وان گوگ
- آشنایی با آثار مکل آنر
- آشنایی با آثار گوگن
- آشنایی با آثار بیکاسو
- آشنایی با آثار ونلام نیرز
- آشنایی با آثار رسن
- آشنایی با آثار ریوار
- آشنایی با نقاشی‌های ایوان سیکن
- آلمون رنگی: برگر بددها
- آشنایی با آثار: کیه گل و بخش
- آشنایی با آثار: زان فرانسا مله
- آشنایی با آثار فرانسیسکو گویا
- آشنایی با آثار نقاشان (گل)
- آشنایی با آثار نقاشان (منظمه)
- آشنایی با آثار نقاشان (منظمه)
- آشنایی با آثار دل‌لکروا
- آشنایی با آثار رُوسو
- آشنایی با آثار بیل سران
- آشنایی با آثار بوچولی
- آشنایی با میباشورهای ایران
- آلمون رنگی: برگر بددها شماره ۱-۴-۳-۵

آثار طراحی

- طراحی‌های فیگوراتیویکل آنر
- طراحی از بجهه‌ها
- طراحی‌های مالبس
- طراحی‌های رامبراند
- طراحی‌های دُورز
- طراحی‌های تولوز لوئیک
- طراحی‌های رافائل
- کار بکاتورهای ذوبه حلد ۱-۲-۳-۴
- حیوانات در طراحی
- طراحی‌های گلودلرزن
- طراحی‌های ویلا فور
- طراحی‌های جایی گنویا
- طراحی‌های من زل
- طراحی‌های وانژ
- طراحی‌های ذوبه

آموزش طراحی

- نکبک و روش طراحی
- نو و سایه در طراحی و نقاشی
- پایه و اصول طراحی
- طراحی از طبع
- پرسپکتیو
- طراحی و اسکراج برد
- طراحی با فلم و مرکب
- شوه طراحی با فلم و مرکب
- طراحی از درخت
- طراحی از پرندگان
- طراحی بر زبان ساده
- آشنایی با (کمیک)
- حگونه طراحی کیم
- طراحی بدن انسان
- (برخوردی هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن)
- طراحی از مدل زنده) یکرانسان
- طراحی سر
- طراحی از سرو صورت
- طراحی از جهره و دست
- طراحی از جهره
- طراحی از دست
- طراحی از اسما
- جگونه از بجهه‌ها طراحی کیم
- آشنایی با (نقاش متحرک)
- آناتومی
- (کالبد شناسی هنری) بانصا و بر رنگی
- روش نوین آناتومی هنری - آناتومی حرکتی
- اطلس آناتومی حیوانات
- کمپوزیون در طراحی و نقاشی
- کمپوزیون با اسکلت بندی تابلو
- محمد سازی و قالب گیری

بدن آناتومی

بامطالعه این کتابها می‌توانید بطور اصولی با مسائل طراحی و نقاشی آشنا شوید.

کتابهایی که در زمینه طراحی و نقاشی و آشایی با آثار طراحان جهان توسط انتشارات و کتابفروشی بهار منتشر شده است.

