

ketabTala

آموزش کامل طراحی

گردآوری: فریبرز فریدافشین و مریم خسروشاهی

ویراستاری: مهراڤن موسوی

صفحه‌آرایی: آتیه طراحی تهران

آینترگرایی: جامع هنر

چاپ و صفحه‌آرایی: چاپ واژه

نوبت چاپ: هشتم، ۱۴۰۰

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۵۸۰۷

میراثنامه فریدافشین، فریبرز، ۱۳۹۹ - گزینشنامه

میراث، و با همکاری آرش کامل طراحی

گردآوری: فریبرز فریدافشین، مریم خسروشاهی

مشخصات نشر تهران: آبان، ۱۳۹۳

مشخصات طراحی: ۲۳۹ صفحه - ۱۷×۲۵ سانتی‌متر

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۵۸۰۷

وضعیت فهرست نویسی: آبا

موضوع طراحی: آموزش - هنر

شابک: فریبرز فریدافشین، مریم، ۱۳۹۹ - گزینشنامه

رشته‌های کتابخانه: ۷۳۹.۱۳۹۳ - ۷۳۰.۹۷۰

رشته‌های دیویی: ۷۳۹.۱۳۹

شماره کتابشناسی ملی: ۳۰۵۰۰۰۰۳

میدون آبانی

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخرآری، کوی قاضی نازبان، طبقه همکف، واحد ۱۰، شماره تماس: ۰۲۶۹۵۵۰۱۲، دورنگار: ۰۲۶۹۰۱۶۴۳

پست الکترونیک: info@abanbook.net، وب‌سایت: www.abanbook.net

آموزش کامل طراحی

9 786004 413587

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

۷ پیشگفتار

۹ آشنایی مقدماتی با طراحی

۱۱ پرسپکتیو

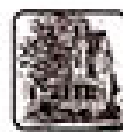
۵۱ طراحی از طبیعت بی جان

۹۹ وسایل حمل و نقل

۱۱۹ ساختمان‌ها

۱۲۳ منظره

۲۰۹ حیوانات

۲۸۲ طراحی از چهره

۳۴۵ آناتومی بدن انسان

۳۹۳ طراحی از انسان

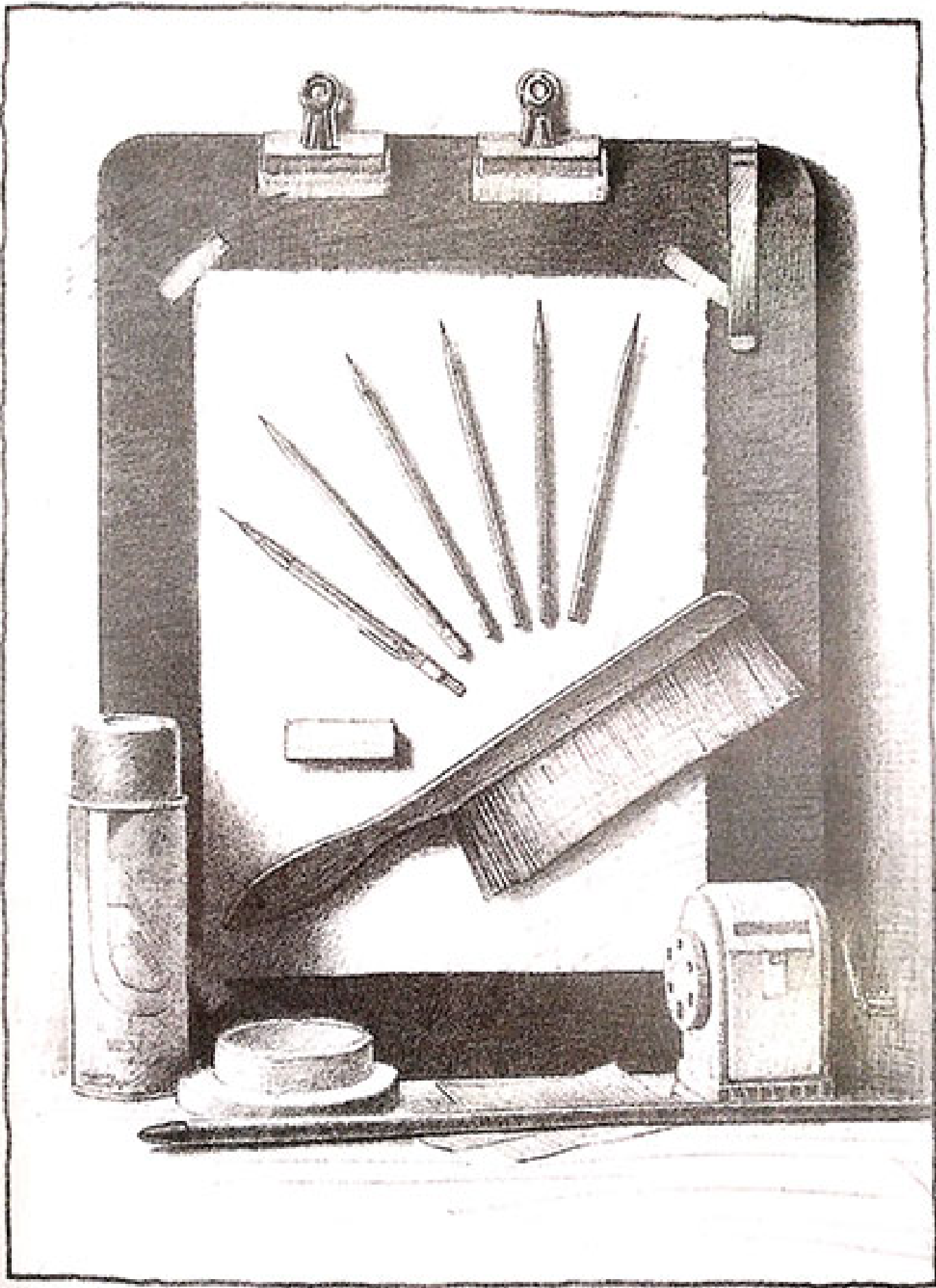
به دنیای بزرگ مداد خوش آمدید. شاید این کتاب یکی از کمترین و بزرگترین مجموعه‌هایی باشد که دربارهٔ مداد نوشته شده است. موضوعات متنوعی، از حیوانات گرفته تا انسانها، در این کتاب می‌بیند. طرح‌های این کتاب طرح‌های ابتدایی، پیش‌طرح‌ها و طرح‌های نهایی هستند که با تعداد تیرگی و روشنی، بافت و سایه مناسب کشیده شده‌اند.

نویسندگان هم‌مدت این کتابها در استفاده از مداد برای طراحی تجربه زیست‌دانی دارند. این کتاب حاصل تجربه‌های تمامی آنهاست. آنها زمان زیادی را صرف کرده تا موضوع مناسبی پیدا کنند و آن را به خوبی تزیین و تزیین کنند. با در طبعیت مطلق زمان خاصی شده‌اند. تا وقتی مورد نظرشان را نگیرند، بسیاری از کاغذها و مدادها را آزموده‌اند تا انواع مناسب آنها را برای کارشان پیدا کنند. نوع قلم رن و ترک مدادها را مطابق موضوع، طراحی تعیین می‌کنند. همین مسائل پایه‌ای هستند که باعث پیشرفت در کار هنری می‌شوند. بهتر است شما نیز بیاموزید تا برای کارتان وقت بگذرانید. این یکی از درسهای این کتاب کوچک است. هنرمندان معمولاً دوست ندارند که آنها را هنرمند خطاب کنند. زیرا معتقد هستند که هنر را خداوند به آنها هدیه کرده است و آنها تنها از آن استفاده می‌کنند. همچنین باور دارند که کارهای هنری را باید با آنهايي قسمت کرد که آن را می‌فهمند.

چنین فرائض معتقد است که طراحی با مداد دانشدای راه آموزش طراحی است. در حالی که کشیدن پیش‌طرح برای یک نقاش یا ساخت یک مجسمه بسیار آرام است. آنرا می‌توان به تنهایی قلم کرد و نمایش داد و مداد اولین و ساده‌ترین وسیله‌ای است که یک هنرمند با آن سر و کار دارد. پس، مهم است که هنرمندان ابتدا طراحی با مداد را به خوبی بیاموزند. وقتی که یک هنرمند سیاه و سفید فکر می‌کند شکل‌ها را به ساده‌ترین و شاید به شاعرانه‌ترین صورت ممکن می‌سازد. حتی یک طراحی کوچک و ساده مثل یک کار هنری تمام شده به حساب می‌آید. طراحی‌های بسیاری از هنرمندان مطرح دنیا در موزه‌ها نگه‌داری می‌شوند. طرح‌های سیاه و سفید و سایر و اهمیت خاص خود را دارند. افرادی که این کتاب را می‌خوانند مسه دست هستند. دانش‌آموزان یا دانشجویان که گام به گام با طراحی مدادی آشنا می‌شوند. این کتاب به آنها کمک می‌کند که قابلیت استفاده از مداد را در خود تقویت کنند. هنرمندان حرفه‌ای‌تر به سبک شخصی خود پایبند خواهند ماند و با این کتاب روش آموزش آن به دیگران برایشان آسان‌تر خواهد شد. گروه بعدی هنردوستان هستند که دوست دارند یاد بگیرند به خوبی با مداد طراحی کنند و دیگران تعجبشان کنند. روی هدفی برای هدایت خوانندگان این کتاب آرزو می‌کنم که مداد را از درجهٔ تاریخی تجربه کنند.

امیدوارم که از این کتاب لذت ببرید و طرح‌های این کتاب کمک‌کننده کند و بیش از پیش فعالیت کنید. مدادتان را همیشه همراهتان داشته باشید و هر جا که رسیدید و وقت کردید، طراحی کنید. به دنیا نشان دهید که دنیای مداد چه زیباترین برایشان آرزوی پیروزی می‌کنم.

آشنایی مقدماتی با طراحی

مداد

من در این کتاب از هر دو نوع مدادهای چوبی و مدادهای اتود استفاده کرده‌ام. برای شروع کار، این مدادها را به شما توصیه می‌کنم:

مدادهای چوبی

نرم ← 5B 3B B HB F ← سخت

مدادهای اتود

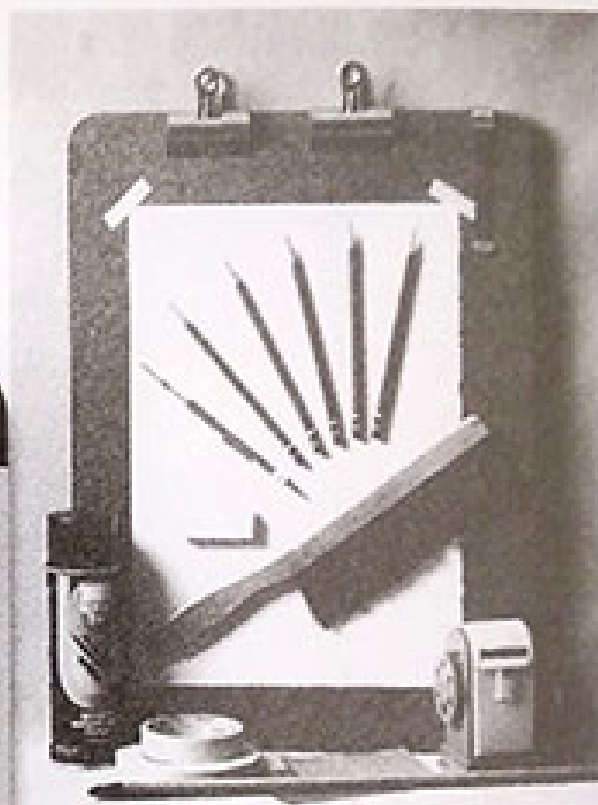
اتودهای با اندازه فیزی و مغزی H که برای کشیدن طرح اولیه استفاده می‌شوند.

کاغذ

ممن کاغذ صاف و بدون بافت را ترجیح می‌دهم. چرا که خودم می‌توانم هر بافتی را بسازم.

ابزار اضافی

یک «نخته طراحی» صاف، «چسب کاغذی» یا «گیره» برای چسباندن کاغذ به نخته طراحی، «پاک‌کن مسدادی» (من فقط از این نوع پاک‌کن استفاده می‌کنم چون به کاغذ آسیب نمی‌رساند)، یک برگ «کاغذ سفید ساده» برای گذاشتن زیر دست در هنگام کار کردن تا طراحی کثیف نشود، «مداد تراش»، «کاغذ سفید» برای شکل دادن نوک مداد، «فیکساتور» که به صورت قوطی‌های اسپری است. در انتهای کار، چند لایه از این فیکساتور برای جلوگیری از کثیف شدن به کار نهایی اسپری می‌شود.

آشنایی

وفتی با ابزار و طریقه آماده‌سازی آنها آشنا شدید و تمرین‌های مربوط به سایه روشن و خط‌های مدادی را که در صفحه‌های بعد می‌آیند، انجام دادید. آنگاه آماده‌اید تا چهار مرحله لازم برای کشیدن طراحی‌های مدادی را شروع کنید. باید وقت زیادی را صرف هر کدام از این مراحل کنید. تمرین درست، تأثیر بسزایی در طراحی‌های نهایی‌تان خواهد داشت. پس تصمیم بگیرید که برای کسب مهارت در طراحی با مداد به اندازه کافی تلاش کنید.

مرحله اول: کشیدن طرح اولیه

طرح اولیه را به وسیله مداد اتود یا مغزی H بکشید. مداد اتود را صاف و موازی با کاغذ در زیر دستتان نگه دارید. سعی کنید با حرکت بازو خط‌های آزاد بکشید. در این مرحله تنها به شکل‌های اصلی فکر کنید. جزئیات را بعداً اضافه خواهید کرد. این مرحله را بارها و بارها تمرین کنید.

مرحله دوم: طراحی خطی

صرف وقت و تمرین زیادی لازم است تا بتوانید یک طراحی خوب بکشید. با نوک مداد اتود (H) یا (F) با مداد این طراحی * خطی را بکشید. مداد را هم مثل حالت نوشتن و هم حالتی که مداد در زیر دست باشد در دست بگیرید. در حالتی که مداد زیر دست باشد، می‌توانید در ضخامت خط‌ها تنوع به وجود آورید. بدین صورت که اگر مداد را به پهلو بچرخانید خط‌ها پهن‌تر و اگر از نوک مداد استفاده کنید خط‌ها نازک‌تر خواهند بود. سعی کنید طوری تمرین کنید که بتوانید گرد بودن اشیا و عمق و با خط‌های گویا نشان دهید.

مرحله سوم: سایه‌های مقدماتی

برای آن که کادر درست سایه زده شود، باید طرح ساختاری را به دقت و کم‌رنگ مشخص کنید. به آرامی لایه‌های خاکستری متوسط را روی هم قرار دهید تا تیرگی‌ها و سایه‌ها را بسازید. خیلی سریع سایه‌ها را کلاً تیره نکنید. وقتی از کارتان مطمئن شدید، این قسمت‌ها را با فشار بیشتر مداد یا با استفاده از مدادهای نرم‌تر تیره کنید. نوک مداد را صاف و عمیق نگه دارید تا تیرگی‌ها پدیدار شوند.

مرحله چهارم: پایان کار

برای سایه زدن نهایی از مداد تیره با نوک صیقلی استفاده کنید تا بر تیرگی‌ها تسلط داشته باشید. مراحل مختلف سایه‌زدن را بارها و بارها با مدادهای نرم تکرار کنید تا به تیرگی موردنظرتان در سایه‌ها برسید. با پیشرفت کار خط‌ها را تقویت و بر بعضی قسمت‌ها تأکید کنید. در انتها چند خط بویا در کارتان بکشید تا جلوه هنری آن را بالا ببرید.

به هر کدام از طراحی‌های نهایی این کتاب توجه و جزئیات آن را به دقت مشاهده کنید و از سایر مراحل تمرین تنها به عنوان اشارات و تذکرات استفاده کنید. سپس روی نحوه در دست گرفتن و برخورد شخصی خودتان با مداد تمرکز کنید.

برای جلوگیری از کثیف‌شدن کار، روی کار نهایی چندین لایه فیکساتیو قابل اصلاح بپاشید (اگر بلافاصله پس از اتمام کار آن را در قاب و زیر شیشه می‌گذارید، نیازی نیست فیکساتیو بپاشید).

گاهی ممکن است بخواهید یک کار کامل را تنها با یک دوچرخه از سبکی مداد بکشید. مداد (HB) با سبکی و تیرگی متوسط برای این کار مناسب است. ممکن است بخواهید کارتان را با سه مداد HB که هر کدام میزان گردی سرشان متفاوت است، شروع کنید. با ایجاد تنوع در میزان فشار بر سر مداد و تغییر در وضعیت دست، می‌توانید تیرگی‌های متعدد و گسترده وسیعی از خط‌ها را به وجود آورید.

* در سرتاسر کتاب اشاره به معنای مداد اتود که به‌دندان مغزی و مغزی قابل تمییز دارد، آمده است. اندازه اشاره به مدادهای با بدنه چوبی دارد.

آمادگی برای طراحی

طراحی کردن مثل نوشتن اسمتان نیست. در نوشتن شما از خط‌های برای کشیدن شکل‌ها استفاده می‌کنید. در هنر طراحی شما از این فراتر می‌روید و از روش‌های مسایله‌رسانی برای ایجاد توده سه‌بعدی استفاده می‌کنید.

تنها چند وسیله اولیه برای طراحی کردن لازم است. تمام وسایلهای لازم برای کشیدن طراحی‌های این کتاب در اینجا آمده است.

کاغذ

کاغذها از نظر رنگ، ضخامت و کیفیت سطح عمدتاً بر مبنای زبری متفاوتند. وقتی روش‌های طراحی را خوب یاد گرفتید، کاغذهای بهتری را امتحان کنید تا تأثیرشان بر کارتان را ببینید.

پاک‌کن‌ها

پاک‌کن‌ها فقط برای تصحیح اشتباهات مفید نیستند. بلکه ابزارهای مناسبی برای طراحی هم هستند. با توجه به نحوه کاربرد، از بین انواع پاک‌کن‌ها شامل خمیری، پستی و پاک‌کن معمولی انتخاب کنید. مثلاً می‌توانید پاک‌کن خمیری را خشک بدهید و با نگاهی از آن را برای درآوردن لکه‌های نور پس‌انداز بافت جدا کنید. پاک‌کن معمولی برای پاک کردن بخش‌های بزرگ مناسب است.

آمادگی‌های نهایی

پیش از شروع طراحی، یک جای وسیع با نور طبیعی فراوان برای کار انتخاب کنید. دقت کنید که همه وسایلهای کارتان از جایی که نشسته‌اید قابل دسترسی باشد. از آنجا که ممکن است برای ساعت‌ها بنشینید، روی یک طراحی کار کنید. یک صندلی راحت پیدا کنید.

گوشه‌های کاغذ را به تخت طراحی‌تان بچسبانید تا هنگام کار کردن حرکت نکند.

ابزار مفید دیگر

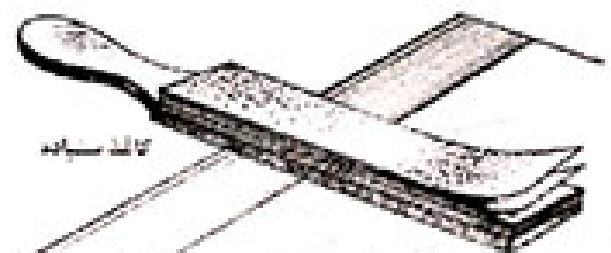
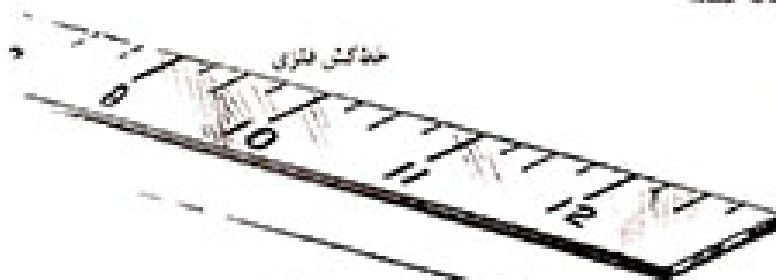
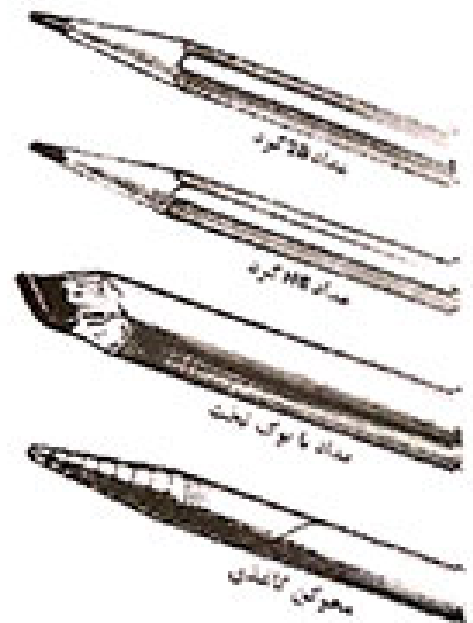
باید یک محورکن کاغذی برای ایجاد بافت و محورکاری داشته باشید. محورکن کاغذی بافت خاصی می‌سازد و هنگامی که با سیاه‌سرب مدادها پوشیده شود، می‌توان از آن برای کشیدن خط استفاده کرد.

برای صرفه‌جویی در مداد، از کاغذ سنباده برای تیز کردن نوک مداد به جای تراشیدن آن استفاده کنید. می‌توانید یک تراش دستی و یک خط‌کش فلزی هم تهیه کنید. در آخر یک تخت طراحی محکم تهیه کنید تا سطح استواری برای طراحی‌تان بسازد.

مدادها

مدادها با انواع درجه‌های سرب، و از خیلی نرم تا سخت تولید می‌شوند (مثل 2B, 4B, 6B و HB) و بعضی مدادهای سربی که سخت‌تر هستند. خط‌های گم‌رنگ‌تری می‌کشند و برای طرح‌های مقدماتی مناسب هستند. و بعضی مدادهای سربی دیگر نرم‌تر هستند و معمولاً برای سایه‌زنی استفاده می‌شوند.

مداد وسیله‌ای اساسی برای طراحی است. اما خود را به آن محدود نکنید. استفاده از زغال، مداد رنگی، چوب‌هر، مدادشمعی و پاستل را هم امتحان کنید. این وسایله‌ها می‌توانند به کارتان رنگ و بعد اضافه کنند.

تخت طراحی

کاغذ طراحی

کاغذ سنباده

خط‌کش فلزی

