

۱۰۵۱۱۱

راهنمای کامل نقاشی،

طراحی استیل و مواد

کالین هیز

ترجمه: ماندانا علیپور

📖 نام کتاب: راهنمای کامل نقاشی: طراحی اسلوب ها و مواد

👤 پدید آورنده: ماندانا علی پور

📖 ناشر: اندیشه عصر - ۶۶۴۲۴۶۱۷-۶۶۹۱۴۳۰۱

📖 شمارگان: ۵۰۰ نسخه

📖 نوبت چاپ: اول-۱۳۹۸

📖 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۱-۲۳۵-۹

📖 قیمت رنگی گلاس: ۲۰۰۰۰۰۰ تومان

عنوان و مؤلف: راهنمای کامل نقاشی، طراحی اسلوب ها و مواد/ ماندانا علی پور

مشخصات نشر: تهران؛ اندیشه عصر، ۱۳۹۸

مشخصات نشر: ۲۴۰ ص، رحلی

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: The complete guide to painting and drawing techniques and materials , 1978.

موضوع: ترسیم و طراحی -- فن

موضوع: Drawing -- Technique

موضوع: نقاشی -- فن

موضوع: Painting -- Technique

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۱-۲۳۵-۹

رده بندی کنگره: NC۷۳۰

رده بندی دیویی: ۷۴۱/۲

شماره کتاب شناسی ملی: ۵۸۲۹۰۳۵

مرکز پخش: تهران- میدان انقلاب- ابتدای خیابان آزادی- روبروی سینما مرکزی

بازار بزرگ انقلاب- طبقه زیر همکف- پلاک ۹

۰۹۳۵ - ۲۱۴۴۹۶۸

مقدمه مترجم:

کتاب پیش رو راهنمایی عملی است برای کسب مهارت‌های لازم در فنون نقاشی و طراحی. توضیحاتی در خصوص مواد و لوازم هنری، به همراه روش‌های قدم به قدم ساخت مواد، ابزار و فنون قابل اجرا. تاریخچه‌ای مختصر نیز در هر فصل داده شده است.

این کتاب از تجربیات هنرمندانی شکل گرفته که هر کدام در زمینه کار خود هنرمندانی مطرح هستند. از جمله کالین هیز دانشیار نقاشی در کالج هنری سلطنتی لندن و آکادمی عصر سلطنتی، مایکل پوپ مدرس ارشد در کالج نقاشی لندن، لئونارد روسومن هنرمندی نظامی در جنگ جهانی دوم، استن اسمیت معاون مدیر مدرسه کالج سلطنتی هنر لندن، گای ردون متخصص در کار با پاستل که آثاری در گالری چهره نگاری ملی لندن دارد، دیوید تسدل متخصص در نقاشی با تمپرا عضو آکادمی سلطنتی، رایان تامس متخصص نقاشی دیواری که برای کلیسای جامع سینت پال شانزده ویتراي رنگی و برای وست منستر بی شش عدد انجام داده است، جان گریفیتس متخصص در تصویرسازی و طراحی که در موزه هنر مدرن نیویورک نمایشگاه‌هایی برپا کرده است. آلیستر گرانت، استاد ارشد در چاپ کالج سلطنتی هنر، جیمز تریمبل مدیر فنی در کالج سلطنتی هنر و متخصص در آب رنگ و رنگ روغن، گراهام کوپر متخصص در نقاشی دیواری خارج از بنا و کارولین ویلرز متخصص هنر در انستیتوی هنر کتال لندن.

هر یک از هنرمندان فوق از رنگ، اسلوب و بازاری مختلف جهت خلق اثر خود استفاده نموده‌اند که در تنظیم این کتاب مصور از تجربیات آن‌ها استفاده شده است.

امید آن که این کتاب راهنمایی برای ارتقاء سطح علمی و درسی. لاقه‌مندان به رشته نقاشی و تصویرسازی باشد.

ماندانا علی پور

۱	پیشگفتار
۷	فصل اول مبانی طراحی و نقاشی
۷	تناسبات
۸	رنگ
۱۱	زرقنمایی (پرسپکتیو)
۱۳	فصل دوم تکامل کار - ماده‌ای هنری
۱۳	چوب
۱۴	منسوجات
۱۵	زمینه کار
۱۷	رنگ
۱۷	رنگرزه‌ها
۲۱	واسطه
۲۱	موم
۲۲	صمغ
۲۲	تخم مرغ
۲۲	روغن
۲۵	آکریلی
۲۵	هنرمندان رنگساز
۲۹	فصل سوم رنگ روغن
۳۳	سطوح
۳۳	بوم
۳۵	چوب
۳۵	تخته چن‌لا
۳۵	نئوپان
۳۵	تخته فشاری یا فیبر
۳۵	تخته اسکس
۳۵	تخته آماده
۳۶	مقوا
۳۶	کاغذ
۳۶	فلز
۳۶	بوم‌های ترکیبی
۳۷	آستر زدن
۳۷	چسب استخوان
۳۷	آهار از ضایعات چرم
۳۷	چسب کازنین
۳۷	زمینه‌ها
۳۸	زمینه‌های آماده تجاری
۳۸	زمینه‌های روغنی
۳۸	زمینه گچ بوم یا جسو
۳۹	زمینه امولسیون (شیرابه)
۳۹	زمینه آکریلی برای رنگ روغن
۳۹	رنگ‌ها
۳۹	بودر رنگ یا رنگرزه

۴۰	رنگ‌سازی
۴۰	پست، چسب رنگ
۴۰	روغن بزرک
۴۱	روغن بزرک با پرس سرد
۴۱	روغن بزرک تصفیه شده
۴۱	روغن بزرک خام
۴۱	روغن بزرک جوشانده یا استند
۴۱	روغن بزرک حرارت دیده و غلیظ شده در آفتاب
۴۱	روغن خشخاش
۴۱	روغن گردو
۴۲	روغن کافیشه و روغن درخت جلا
۴۲	روغن‌های دست‌ساخت خشک‌ساز
۴۳	واسطه نقاشی
۴۳	واسطه ترباتین
۴۴	واسطه روغن جلا
۴۴	واسطه موم
۴۴	واسطه موم و روغن
۴۴	واسطه رزین ترکیبی
۴۴	واسطه ماروجر
۴۵	رواسازها
۴۵	ترباتین
۴۵	• ترباتین ونیزی
۴۵	ورنی یا جلا
۴۵	جلای مصطکی (کندررومی)
۴۵	جلای دامار
۴۶	جلای شلاک
۴۶	رنگ‌های الکیدی
۴۶	ابزارها و لوازم
۴۶	قلم موها
۴۶	قلم موی تخت و کوتاه
۴۷	قلم موهای گرد
۴۷	قلم موی سر هلالی
۴۷	قلم موی تخت بلند
۴۷	قلم موی دم اسکنه‌ای
۴۷	قلم موی چتری
۴۷	قلم موی بادبزی
۴۸	شستن قلم موها
۴۸	کاردک تخته شستی
۴۸	کاردک نقاشی
۴۸	تخته شستی، پالت
۴۹	پیاله گیره‌دار
۴۹	چوب تکیه دست
۴۹	سه پایه نقاشی
۴۹	اسلوب‌ها
۵۰	رنگ گذاری یک ضرب (آلایریم)
۵۰	طرح‌ریزی نقاشی

۵۱	زیرنگاره یا زیررنگ
۵۲	رنگابه گذاری یا لعاب گذاری (گلیر)
۵۲	رنگ گذاری ضخیم (امپاستو)
۵۳	رنگ گذاری نیم پوش
۵۳	روش مرطوب بر مرطوب
۵۳	نقش ساب یا نقش اندازی سایشی
۵۵	جلازنی تابلوی پایان یافته
۵۹	فصل چهارم آکریلی
۶۲	سطوح
۶۲	بوم
۶۲	کاغذ و مقوا
۶۲	چوب
۶۳	فلز
۶۳	دیوار نگاره ها
۶۴	آستر زنی
۶۴	رنگها
۶۵	واسطه
۶۶	گوآش و آکریلی
۶۶	ایزار و لوازم
۶۶	اسلوب ها
۶۷	کاربرد زمینه
۶۷	روش لعاب کاری
۶۷	رنگهای کدر
۶۸	ضربه های قلم مو
۶۹	رنگ گذاری ضخیم
۶۹	نقاشی در سطح خیس رنگ
۷۰	نقاشی خطی
۷۰	رنگ زدن بوم
۷۰	جلازنی و تمیز سازی
۷۳	فصل پنجم رنگ لعابی تمپرا
۷۷	سطوح
۷۷	بوم
۷۷	قاب بندها
۷۸	آهار
۷۸	آهار ژلاتین
۷۸	زمینه ها
۷۹	جسو برای قاب بند
۷۹	جسو برای بوم
۷۹	رنگها
۸۰	رنگریزه ها
۸۱	خمیر رنگریزه
۸۱	تمپرا با زرد نخم مرغ
۸۲	اختلاط تمپرا با رنگریزه
۸۳	ایزار و لوازم
۸۳	قلم موها

۸۳	ظروف جای رنگ
۸۴	اسلوب‌ها
۸۵	رنگ‌زدن
۸۷	گونه‌های قلم‌زنی
۸۸	لعاب کاری
۸۸	قلم‌موی خشک
۸۸	هاشور زنی
۸۹	نقطه‌گذاری یا ترشح رنگ
۸۹	پاشیدن رنگ
۸۹	زدودن رنگ
۸۹	اصلاح طرح
۹۱	شابلون و محافظ
۹۱	حفاظت از آثار پایان یافته
۹۱	شیرابه تخم‌مرغ-روغن
۹۱	شیرابه تخم‌مرغ-روغن
۹۱	تخم‌مرغ و روغن بزرک
۹۱	تخم‌مرغ، روغن بزرک، جوته‌ده با استند و جلای دامار
۹۲	سفیده و زرده تخم‌مرغ و روغن بزرک
۹۳	فصل ششم فرسک (دیوارنگار)
۹۵	سطح
۹۵	آماده‌سازی خمیر
۹۵	• آماده‌سازی دیوار
۹۵	• ملاطزنی
۹۷	رنگ‌ها
۹۹	اسلوب‌ها
۹۹	ساخت نمونه
۹۹	رنگ‌زدن
۱۰۱	فصل هفتم نقاشی دیواری خارج بنا
۱۰۳	دیوارها
۱۰۴	پاکیزه‌سازی دیوار
۱۰۵	قلیا و شوره قلبایی
۱۰۵	رشد مواد طبیعی
۱۰۵	پوشش دادن رنگ‌های قبلی
۱۰۵	رنگ‌زدایی
۱۰۶	اندود کاری با آسترزنی
۱۰۷	رنگ‌ها
۱۰۷	رنگ جهت سطوح
۱۰۸	شیرابه و جلا
۱۰۹	رنگ در کاربرد بیرون بنا
۱۰۹	رنگ سلیکات
۱۰۹	اختلاط و رقیق‌سازی رنگ‌ها
۱۱۰	محلول‌های تثبیت
۱۱۰	جلاها
۱۱۰	رنگ‌کننده‌های بتون
۱۱۰	اندود کاری آسترزنی رنگین
۱۱۰	اندود پلاستیکی

۱۱۱	ابزار و لوازم
۱۱۲	اسلوب ها
۱۱۲	آماده سازی طرح
۱۱۲	کاربرد طرح شطرنجی
۱۱۲	افزودن رنگ
۱۱۳	فصل هشتم آبرنگ
۱۱۷	سطوح
۱۱۷	کاغذ
۱۱۷	کاغذ تحت فشار گرم
۱۱۷	کاغذ تحت فشار سرد
۱۱۷	کاغذ زیر
۱۱۸	وزن کاغذ
۱۱۸	کشیدن کاغذ بر سطح
۱۱۸	کاغذ دست ساز
۱۱۹	کاغذ برنجی
۱۱۹	کاغذسازان
۱۲۰	تخته های آماده
۱۲۱	رنگ ها
۱۲۱	ساخت رنگ
۱۲۲	رنگ های آماده
۱۲۲	آبرنگ ها
۱۲۳	منابع رنگرزه ها
۱۲۵	ابزار و لوازم
۱۲۵	قلم موها
۱۲۷	سه پایه و تخته نقاشی
۱۲۸	جعبه لوازم
۱۲۸	جعبه های رنگ
۱۲۸	ظرف آب
۱۲۸	اسلوب ها
۱۲۹	رنگابه یکدست
۱۳۰	رنگابه درجه بندی شده
۱۳۱	رنگابه چندرنگ
۱۳۱	نقطه پردازی
۱۳۱	رنگ گذاری نیم پوش
۱۳۱	قلم موی خشک
۱۳۴	رنگابه و خط
۱۳۵	کاربرد اسفنج
۱۳۵	پاک کن
۱۳۶	نیغ یا کاردک
۱۳۶	رنگ پاشی
۱۳۷	افزودنی ها و عملکرد آن
۱۳۸	سطح پوشانی و نوار چسبانی
۱۴۰	دمیدن در لکه ها
۱۴۰	درهم آمیزی روش ها
۱۴۱	فصل نهم گواش

۱۴۲	سطوح
۱۴۲	کاغذ
۱۴۲	تخته کار
۱۴۳	رنگ‌ها و ابزارها
۱۴۳	گوآش
۱۴۳	رنگ‌های پودری و رنگ پوستر
۱۴۳	قلم مو و سه پایه
۱۴۳	اسلوب‌ها
۱۴۴	تکه زنی تخت و حجیم
۱۴۴	رنگابه‌ها
۱۴۵	رنگ گذاری روی رنگ
۱۴۵	رنگ پاشی
۱۴۵	خراش اندازی رنگ
۱۴۵	بافت‌ها
۱۴۶	ایجاد درخشش
۱۴۶	پوشش دهندگی
۱۴۶	گوآش و سایر وسایل
۱۴۶	خطازدایی
۱۴۷	فصل دهم سبج رنگ یا پاستل
۱۵۱	سطوح
۱۵۱	کاغذ
۱۵۳	• آماده سازی کاغذ
۱۵۵	بوم
۱۵۵	رنگریزه
۱۵۶	انتخاب رنگ
۱۵۶	جدول درجات رنگ
۱۵۶	ساخت پاستل
۱۵۷	پاستل‌های روغنی
۱۵۸	اسلوب‌ها
۱۵۸	طرح آغازین
۱۵۸	ضربه‌های پاستل
۱۵۹	گذاشتن رنگ ضخیم با پاستل
۱۵۹	کاربرد پاستل با دیگر لوازم کار
۱۵۹	بخارزنی و قلم موکاری
۱۶۰	تثبیت پاستل
۱۶۳	فصل یازدهم زغال طراحی
۱۶۳	کاغذ
۱۶۵	انواع زغال طراحی
۱۶۵	زغال قلمی شکل
۱۶۵	زغال فشرده
۱۶۵	مداد زغالی
۱۶۶	اسلوب‌ها
۱۶۷	فصل دوازدهم قلم و مرکب
۱۶۸	قلم‌ها و نوک‌ها
۱۶۸	قلم‌های تحریر
۱۶۸	قلم خودنویس

۱۶۸	قلم‌های مخزن‌دار
۱۶۹	کاربرد قلم‌ها
۱۷۰	مرکب و کاغذ
۱۷۰	مرکب طراحی
۱۷۰	مرکب‌های غیر ضد آب
۱۷۰	کاغذ
۱۷۱	اسلوب‌ها
۱۷۱	مرکب‌زنی
۱۷۱	رنگسایه و سایه روشن
۱۷۲	تأثیرات هنری ویژه
۱۷۲	زمان خشک شدن
۱۷۲	پاک‌سازی و لکه‌زدایی
۱۷۳	فصل سیزدهم مداد
۱۷۵	انواع مداد
۱۷۵	گرافیت
۱۷۶	زغال و کربن
۱۷۶	مداد رنگی
۱۷۶	کاغذ
۱۷۷	ابزار و لوازم
۱۷۷	پاک کن
۱۷۷	چاقوها، تیغ‌ها، و مداد تراش‌ها
۱۷۸	ثبیت کننده
۱۷۸	گیره‌های مداد
۱۷۸	اسلوب‌ها
۱۷۸	خطوط
۱۷۹	رنگمایه‌ها
۱۸۰	بافت
۱۸۰	پاک کردن
۱۸۱	فصل چهاردهم نقاشی با قلم رنگپاش یا ابراش
۱۸۲	انواع قلم رنگپاش
۱۸۲	نگهداری و تمیز کردن
۱۸۲	مخزن هوا
۱۸۳	واسطه‌ها و سطوح
۱۸۳	آبرنگ و گواش
۱۸۴	رنگ روغن و آکرلی
۱۸۴	رنگ‌های جوهری عکاسی
۱۸۴	مرکب‌ها
۱۸۵	اسلوب‌ها
۱۸۵	آماده‌سازی
۱۸۵	کار با قلم رنگ پاش
۱۸۶	تعویض رنگ
۱۸۶	خطوط ظریف (نازک)
۱۸۶	تکه‌های یکدست رنگ
۱۸۶	رنگسایه‌های درجه‌بندی
۱۸۶	درجه‌بندی رنگ‌ها

۱۸۶	پاشیدن
۱۸۶	پوشش دهندگی
۱۸۸	مشکلات کار با قلم رنگپاش
۱۸۸	رنگ پرانی
۱۸۸	جریان رنگ بی قاعده
۱۸۸	اسپری نامتعادل
۱۸۸	جمع شدن رنگ
۱۸۹	فصل پانزدهم ابزارهای کمکی طراحی
۱۹۵	فصل شانزدهم چاپ، نقش سازی
۱۹۵	ابزار و لوازم
۱۹۶	چاپ برجسته
۱۹۶	چاپ لینوئومی
۱۹۷	کاربرد مقوا
۱۹۷	چاپ چوبی
۱۹۸	باسمه با لوح چوب یا حکاکی چوبین
۱۹۹	چاپ برجسته تیزابی
۱۹۹	ترکیب سطوح برجسته
۲۰۰	نقش کاغذ در چاپ برجسته
۲۰۰	چاپ لوح برجسته
۲۰۱	چاپ گود
۲۰۲	چاپ تیزابی
۲۰۳	• حکاکی آب مرکب نما
۲۰۳	حکاکی تیزابی شکری
۲۰۵	حکاکی تیزابی بافت نما
۲۰۵	حمام اسید
۲۰۵	چاپ قلمی یا سوزنی
۲۰۵	چاپ نقش یا کنده کاری
۲۰۵	کاغذ برای چاپ تیزابی و چاپ نقش
۲۰۶	چاپ نقش تیزابی و چاپ نقش
۲۰۷	چاپ نیمه محو
۲۰۷	چاپ نقش شابلون یا سیلک (مشبک)
۲۰۷	مواد مایع شابلون
۲۰۷	شابلون توپر
۲۰۹	چاپ سیلک با عکس
۲۰۹	شابلون مستقیم
۲۰۹	شابلون غیر مستقیم
۲۰۹	سطوح جهت چاپ سیلک
۲۱۰	چاپ همسطح یا مسطح
۲۱۰	گج لیتو
۲۱۳	قلم لیتو
۲۱۳	تصحیح خطاها
۲۱۳	کاغذ لیتوگرافی
۲۱۳	چاپ لیتوگراف
۲۱۵	فصل هفدهم عرضه و انبارسازی
۲۱۵	قاب کردن
۲۱۶	انتخاب قاب های زیستی برجسته

۲۱۷.....	حفظ آمار.....
۲۱۷.....	برش.....
۲۱۷.....	سوار کردن قاب.....
۲۱۹.....	قاب‌های ترکیبی.....
۲۱۹.....	پرداخت قاب.....
۲۱۹.....	کاربرد پارچه.....
۲۲۰.....	تثیت تصویر در قاب.....
۲۲۰.....	شیشه.....
۲۲۱.....	سوار و نصب کردن.....
۲۲۱.....	قاب‌بندی.....
۲۲۲.....	نصب ورق خشک و تر.....
۲۲۳.....	منابع.....
۲۲۴.....	کتابنامه.....

جوهره اصلی این کتاب را عملی بودن آن شکل می‌بخشد. این اثر، به ساخت موادی که در دسترس هنرمند قرار داشته، یا آن چه که وی به سهولت قادر به ساخت آن‌ها بوده پرداخته است. نویسندگانی در ادوار مختلف مبادرت به شرح مطالب خود نموده و چگونگی کسب مواد مختلف و قابل دسترس در زمان‌های مختلف یا آن چه را که به وجود آمده است را، شرح داده‌اند. اما منظور اصلی آنان اشاعه یا ارائه دستورالعمل بفرنج و پیچیده گذشته نبوده، بلکه مقصودشان شامل اجزای سازنده‌ای می‌شود که اکنون نیازمند آزمایشگاه یا افراد مجرب و کارآموزانی جهت تولید آن‌هاست.

کتاب به شرح ماهیت و کاربرد موادی می‌پردازد که هنرمند منطقاً می‌توانسته به آن دست یابد، یعنی موادی قابل دسترس یا ساخته شده‌ای که در روزگار کنونی نیز کارساز است. درست همسنگ موادی که روزگاری در کارگاه روبنس در قرن هفدهم ساخته می‌شد و اکنون نیز در دسترس ماست.

بی‌تردید از اوایل رنسانس و عصر چینیو چینی Cennino cennini که کتاب "راهنمای هنرمندان" به سال ۱۳۹۰ نگاشته شد، گونه‌های مختلف مواد و روش‌هایی که هنرمندان کنونی نیز از آن بهره می‌جویند، پیشرفتی شگرف داشته و حتی به صورت فرآورده‌های تجاری عرضه می‌گردد. این گسترش و پیشرفت نه فقط موجب کاهش مواد، بلکه باعث نقصان تولید شده و هنرمند را با مشکل روبرو می‌کند.

این مشکلات با وجود آزادی بیان در سده بیستم نیز کاهش نیافت و رنوار ۱۸۴۱-۱۹۱۹ در مقدمه‌ای نگاشته بر یکی از چاپ‌های کتاب چینیو چینی به ارائه روش متفاوت و شیوه ناشی عصر رنسانس با کار هنرمند معاصر پرداخت و اظهار داشت: «در عصر چینیو چینی انسان به تزئین معابد می‌پرداخت اما در روزگار کنونی، ایستگاه‌های راه آهن را تزئین می‌کند و باید اعتراف کرد که هنرمندان معاصر در مقایسه با پیشینیان کمتر از الهامات الهی بهره می‌جویند. اما به‌ویژه آن که، در همه آثار جمعی اصل مشخصی که یکنواختی را موجب می‌شود وجود ندارد. نقاشان همگی شیوه مشخصی را دنبال می‌کردند و این روشی بود که برای هیچ یک از ما به تمامی قابل شناخت نیست زیرا از زمانی که از قید و بند سنت رها شدیم کسی آن را به ما نیاموخت» وی در ادامه می‌افزاید: «شیوه نقاشان عصر رنسانس همان روش پیشینیان آن‌ها بود و اگر از یونانیان رسال‌های برجای می‌ماند مطمئناً بازتاب همان شیوه عصر چینی بود و به نظر می‌رسد که تمامی آثار نقاشی یونان و پمپئی از پوسن Poussin تا کرو Corot از رنگ‌های مشابهی استفاده شده است این روش، از استادان آموخته می‌شد و نوآوری‌هایی توسط نوابغ صورت می‌گرفت. در روزگار چینی نوآموزان حرفه نقاشی با آموزندگان حرفه‌های دیگر تفاوتی نداشتند آن‌ها در کارگاه استاد نه فقط به فراگیری اسلوب نقاشی می‌پرداختند، بلکه با شیوه ساخت قلم مو، ساییدن رنگ، ساخت بوم و قاب بند نیز آشنا می‌شدند و بدین صورت بود که وی فقط از طریق تجربه می‌توانست آن چه که از نسلی به نسلی منتقل شده است را بیاموزد.»

البته این ادعای رنوار مبنی بر این که مواد مورد استفاده و پیشه هنر از عصر باستان تا دوره کرو (۱۷۹۶-۱۸۷۵) دستخوش هیچ گونه تحولی نشده است اندکی مبالغه آمیز به نظر می‌رسد.

م-۱ تصویری از قرون وسطی: شاگرد هنرجو در حال ساییدن رنگریزه و مخلوط کردن آن با واسطه جهت ساخت رنگ

با وجود این وی شرایط متفاوتی که هنرمند کنونی و عصر کهن با آن مواجه بوده را مدنظر قرار داده است. نوآموز سنتی در طی آموزش مواد، به شیوه کاربرد آن‌ها پی می‌برد. آن گونه که رنوار اشاره می‌کند، هنرجو می‌باید رنگ‌ها و قلم موی خود را بسازد و در هنگام تهیه این ملزومات برای استاد، کاربرد آن‌ها را نیز فرا می‌گرفت و درمی‌یافت که ساخت لوازم غیر ضروری از واجبات نیست.

امروزه تمامی لوازم مورد نیاز ما برایمان ساخته می‌شود و با انبوهی از لوازم که گاه حتی کاربرد آن‌ها برایمان قابل شناخت نیست مواجه‌ایم که شاید برای تمامی هنرمندان نیز قابل استفاده نباشد، هیچ گونه روش سنتی واحدی برای راهنمایی^۱ در کار نیست.

بدین روی، کتابی مشتمل بر مطالبی که بتواند راهنمای اصول هنری بوده باشد، تا به حل مشکلات امروزه هنرمندان پردازد، مورد لزوم بود. ارائهٔ نسخه‌ای، ششده از مجموعهٔ رنگ‌سازان و لوازم، غیر ضروری به نظر می‌رسد، در نتیجه سعی بر شرح گستردگی و ماهیت لوازم هنری شده تا هنرمند با توجه به نیازهای شخصی و شیوه کار خود به انتخاب آن‌ها پردازد.

از آن‌جا که امروزه هنرمندان مجبور به ساخت تمامی مواد مورد نیاز خود نبوده و تمامی آن‌ها را از بازار تهیه می‌(?) کنند، بنابراین در تولید رنگ، نیاز و سلیقهٔ همهٔ هنرمندان مدنظر قرار می‌گیرد و در این راستا تنوع بسیاری در کار است. کشف توان بالقوهٔ لوازم، استفاده و عدم کاربرد آن تجربه‌ای است که هنرمندان و هنرجویان باید بیاموزند و این امر هدف اصلی مولف اثر حاضر بوده است.

از آن‌جا که در عرضهٔ چنین راهنمایی‌هایی تجربهٔ عملی واجد نقش مهمی است تمامی دست‌اندرکاران در راستای کسب تجربیات خود، مجبور به کشف و بهره‌برداری از برخی مواد مشخصی شدند و مجموعهٔ تجربیات حرفه‌ای آن‌ها، موجد اصولی شد که هر هنرمند مایل به کسب آن بود. از میان تمامی همکاران شاید لئونارد روسومن Leonard Rosoman تنها هنرمندی بوده باشد که نشان داده است که یک هنرمند آگاه تا چه اندازه می‌تواند از ابزار موجود در بازار بهره‌جوید. روسومن سال‌ها با رنگ روغن، گواش و آبرنگ سروکار داشت و در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی بود که وی با رنگ‌های آکریلی آشنا شد و حاصل آن را چنین ابراز می‌دارد: «در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ من بیشترین استفاده را از ترکیب گواش با آبرنگ می‌نمودم. رنگاب‌های رقیق، بر کل سطح قرار می‌گرفت، سپس بعضی از قسمت‌ها را با گواش می‌ساختم. بدین لحاظ در پاره‌ای از بخش‌ها آبرنگ هویدا می‌شد و حاصل کار، ترکیبی از رنگ‌های شفاف و کدر بود. من این شیوهٔ مطلوب خود را با رنگ و روغن بر روی بوم تجربه کردم و به مرور به این نتیجه رسیدم که با آبرنگ و گواش، اثر بهتری عرضه می‌شود و در ضمن چگونگی توانایی خود در هنر را تجربه می‌کردم.

بر اثر آشنایی با رنگ آکریلی و استفاده از آن بود که برای نخستین بار توانستم تخیلات و تصورات خود را بر بوم بزرگ، درست به همان شیوه‌ای که با گواش و آبرنگ، بر روی کاغذ انجام می‌دادم تجربه کنم. این احساس‌هایی تأثیری روانی بر من نهاد و بر روی بوم به صورتی بصری تجلی یافت. هنوز احساس شادی و شعفی را که به سبب لعاب زنی بر روی سطوح گسترده و مشاهده خشک شدن سیلان رنگ ضمن چند ثانیه، ایجاد سطوح زیبای مات درخشان که آماده مرحله بعدی از کار می‌شدند را به‌خاطر می‌آورم.» روسومان از آن پس با آکرلیک به کار پرداخت و شهرت بسیاری به عنوان پیشتاز کاربرد این ماده به دست آورد.

یکی از مراحل کار، عرضه اطلاعات به هنرجویان درباره لوازم غیر ضروری است که این امر خود از نظر اقتصادی برای هنرمندان ارزشمند است. غالباً در اجرای آثار هنری مواد زاید، به جای کمک در اجرای کار زاحم آن می‌شوند؛ وجود رنگ‌های مختلف و زیاد بر روی پالت گاه در پس آن‌ها ضروری باشند مضراند و لوازم غیر ضروری به راحتی دست و پاگیر می‌شوند و باید تصور شود که تولید آن‌ها الزاماً در کار مورد نیاز است. تمامی لوازم موجود، برای همه هنرمندان فاقد ضرورت‌اند و هیچ‌کس جز نقاش منظره‌ساز این مطلب آگاه نیست، زیرا باید لوازم ضروری را خود حمل کند.

البته این آگاهی‌ها ارزشمند ولی کافی‌اند، حتی اگر رنوار در ارائه این نظر که ما دارای هیچ گونه شیوه متعارفی نیستیم، بی‌حق باشد، با وجود این، هیچ فهرست محدودی از مواد را نیز نمی‌توان به دست داد، هنرمند روزگاری از طریق کسب تجربه هنگام نوآموزی می‌توانست به گستره رنگ‌ریزه‌های نسبتاً محدود، واسطه‌ها، لوازم ترسیمی و سایر ابزارها پی ببرد. هنرجویان معاصر به سهولت بسیاری از مواد موجودی را که می‌توانند برای نیازهایشان مؤثر واقع شود، در نظر نمی‌گیرند.

نقاشی: تصویری از یک نقاش رنگ روغن در کارگاه خود، اوایل

از این رو نقطه نظر اصلی این کتاب در رابطه با مقاصد تجربی هنرمند است. همچنین توجیه و غالباً ارائه نقاش با آنچه که با مواد در دسترس خود می‌تواند انجام دهد. اغلب، هنرمندان کنونی ممکن است با وجود شناخت ماهیت مواد از توانایی‌های آن ناآگاه باشند، یا شاید با مشاهده کیفیت و علائم آثاری که توسط هنرمندان دیگر پدید می‌آید از کار- ماده‌ها و ابزار به کار رفته اطلاع نداشته باشند و یا ندانند که کدام کاغذ مناسب و کدام لوازم ترسیمی بهتر است.

تلاش ما همیاری با هنرمند در یافتن مسیر خود است تا بتواند لوازم مورد نیاز خود را جهت بیان هنری با آگاهی بیشتری انتخاب کند.

هر مطلبی در این اثر ویژگی فصل یا بخش مربوط به خود را تعیین می‌کند. فصل‌های مربوط به رنگ و روغن، رنگ آکرلی، نقاشی بیرون بنا، آبرنگ و طراحی یا ابزارهای ترسیم بطور کلی، بازتاب برندهای تجاری قابل دسترس در بازار تجارت است. فصل تمپرا توجیه می‌کند که چگونه یک هنرمند می‌تواند به بهترین وجه زمینه کار را بیاراید و و البته تمپرا مرجح وی که به آسانی در دسترس است را بسازد.

فصل فرسک (دیوارنگاره) موردی مستثنی است: که شرح مهارت فنی با کاربرد سنتی می‌پردازد مع‌هذا عدم ارائه توضیحی از مواد و روش‌هایی که بسیاری از شاهکارهای هنری که در آن نشأت گرفته‌اند، نامعقول است.

فضای اندکی به دستورالعمل‌های دست ساخت اختصاص یافته است، زیرا سبب دشواری بهتر است که از بازار تهیه شود. اما دست ساخته‌های خانگی برخی اوقات قابل توجه‌اند، به عنوان مثال در بازار رنگ با تنوع بسیاری از پاستل مشاهده می‌شود، اما به سبب آن که رنگمایه مورد نظر را نمی‌توان به سهولت رنگ مایع منسوط کرد، هنرمند پاستل کار باید بتواند درجه رنگ مورد نیاز خود را بسازد.

۳-۴ پیر اوگوست رنوار Pierre-Auguste Renoir: پورت
نگاره‌ای از کلود مونه (Claude Monet)

م-۴ رنگ روغن، سرخانه بنزر و نیوتون، هاروی انگلستان.

کتاب ارائه کننده این گونه اطلاعات باید حاوی نظم و هنجار ویژه‌ای باشد که مطالعه کننده را دچار سردرگمی و آشفتگی نکند. اما نوآموز باید با مطالعه فصل‌ها به صورت مجزا دریابد با آن که هر وسیله نام ویژه خود را داراست، ولی نمی‌توان به دلخواه به ترکیب آن‌ها پرداخت برای مثال نمی‌توان بر بستر رنگ با پایه آبرنگ با پایه رنگ روغن کار کرد، اما در پاره‌ای موارد، انجام این گونه احتیاط‌ها ضروری نیست و می‌توان به دلخواه عمل نمود. بنابراین دلیل وجود ندارد که نتوان آبرنگ و گوآش را کنار هم به کار برد و پاستل و مرکب را نیز بر آن افزود و از لحاظ فنی می‌توان تصویری را با اکریلیک آغاز و با رنگ روغن به پایان رساند، اما عکس آن امکان پذیر نیست.

همکاران ما گاه این گونه امکانات را عرضه داشته و استادان، شیوه کار را معرفی کرد. این‌ها مانند دگا. اما این گونه امکانات و شیوه‌ها نامحدودند بنابراین، پیشنهاد می‌شود که هنرمندان به آزمایش در این زمینه بپردازند.

کالین هیز