

آموزش هنر طراحی

گل‌ها، میوه‌ها و سبزیجات

روش‌هایی ساده برای طراحی فرم‌های طبیعی

جووانی سیواردی

مترجم: بیتا ابراهیمی

اشاروت چا

۳	مقدمه
۴	شروع کار
۸	پرسپکتیو
۱۰	ترکیب بندی
۱۴	آناتومی گیاهی
۱۶	ساختار
۲۰	نورپردازی
۲۲	مراحل طراحی
۲۶	دفتر طراحی گیاهی: گل ها
۴۶	دفتر طراحی گیاهی: میوه ها
۵۶	دفتر طراحی گیاهی: سبزیجات

نوامبر ۲۰۱۳

جووانی گوگلیلمو سیواردی در ۲۳ جولای سال ۱۹۴۷ در میلان ایتالیا به دنیا آمد. در همان با آماتور در زمینه های پیکرتراشی، چهره پردازی و تصویرگری در مدرسه آزاد طراحی آکادمی دی بررا، در زمینه طب و جراحی نیز تحصیلاتش را دنبال کرد. بیشتر از یک دهه را صرف تصویرگری و سفارش هنری به مجله ها، مجله ها و جلد کتاب ها کرد. سیواردی طی سفرهایی که به فرانسه و انگلستان داشت نمایشگاه انفرادی از آثارش برگزار و علاقه اش به مطالعه و تحقیق در زمینه آناتومی پزشکی و فرم بدن انسان را که او به تصویر کشیده شده بود دنبال کرد. سیواردی تجربه هایش را از راه آموزش آناتومی در مدرسه از مدل زنده و چهره پردازی در مدارس و موسسات طی چندین سال به دست آورد که نتیجه آن چاپ کتاب های مختلفی از این هنرمند است.

ناشران چاو

گل ها، میوه ها و سبزیجات

مؤلف: جووانی سیواردی

مترجم: بیتا ابراهیمی

♦ اجرا و نظارت چاپ: محمد نجفی زاده

♦ لیتوگرافی، چاپ و صحافی: طیف نگار

♦ نوبت چاپ: اول، بهار ۱۳۹۳؛ تیراژ: ۱۵۰۰ جلد

♦ قیمت: ۵۵۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۵۴-۳۷-۹

ISBN: 978-964-2554-37-9

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است.

نشانی: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان وحید نظری غربی،

پلاک ۹۹، طبقه چهارم، واحد ۹

تلفن: ۸ - ۶۶۹۷۵۰۰۷؛ فکس: ۶۶۹۷۰۷۱۶

www.chav.ir

info@chav.ir

سرشناسی: Cividri, Giovanni جووانی سیواردی

عنوان و نام پدیدآور: گل ها، میوه ها و سبزیجات: روش هایی ساده برای طراحی فرم های

طبیعی / جووانی سیواردی؛ مترجم: بیتا ابراهیمی.

مشخصات نشر: تهران: چاپ: ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۶۴ صفحه تصویر.

شابک: 978-964-2554-37-9

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Flowers, Fruits & Vegetables

یادداشت: بالای عنوان: آموزش طراحی

عنوان دیگر: آموزش هنر طراحی.

موضوع: تصویرنگاری گیاهان - فن

موضوع: طراحی گل ها

موضوع: طراحی - راهنمای آموزشی

شناسه افزوده: ابراهیمی، بیتا، ۱۳۵۵ - مترجم.

رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۸ گ ۹ س / ND ۲۲۴۴

رده بندی دیویی: ۷۵۱ / ۴۲۴۴۴۳

شماره کتاب شناسی ملی: ۳۴۳۵۹۱۱

اول یاد بگیر چطور اسکیس بزنی، بعد کارت را تکمیل کن.
میکل آنژ (به ژان بولونیه)

یا به صورت یک دسته بررسی یا برای مطالعه ساختار درونی گیاه آن‌ها را برش داد و قطعه‌قطعه کرد. به عبارت دیگر، گل‌ها به هنرمندان کمک می‌کنند که مهارت مشاهده دقیق و طراحی جنبه‌ها و ساختارهای متفاوت را تمرین کنند. به علاوه این سوژه‌ها دامنه‌ای بی‌انتها برای ترکیب‌بندی‌ها یا بازی‌هایی با نور و سایه را در اختیار هنرمندان می‌گذارند. می‌توان آن‌ها را برای تمرین تکنیک‌های پایه‌ای به کار برد که برای طراحی موضوعات پیچیده‌تر یا مشکل‌تری مانند بدن و چهره انسان مورد نیاز است. باید یادآوری کنیم که دوروش پایه متفاوت برای طراحی گل‌ها و گیاهان وجود دارد. دو روشی که یکدیگر را تقویت می‌کنند: سبک علمی بررسی گیاه‌شناسی (که در کتب گیاه‌شناسی قرون وسطی دیده می‌شود) شیوه اصلی برای ارایه توصیفی ساده و واضح از ویژگی‌های پیچیده انواع مختلفی از گل‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها یا گیاهان است. در برابر این سبک، طراحی کاملاً هنری قرار دارد که در آن قصد هنرمند الهام گرفتن از عناصر گیاهی برای خلق احساس یا ایده، و نمایش آزادانه ویژگی‌های گرافیکی، تصویب و زیبایی‌شناسانه موضوع است. توصیه مؤکد من این است که برای رسیدن به دانش هنری باید کار را از مشاهده دقیق آغاز کنید؛ روشی که اگر با فضل‌فروشی افراطی و یا استفاده بیش از حد از قوانین تخریب نشود، بنیانی مفید برای یک شیوه مشاهده هوشمندانه می‌سازد که توانایی هنرمند را در ارایه آزادانه‌تر و گسترده‌ای از سوژه بالا می‌برد.

آنچه طبیعت بی‌جان نامیده می‌شود، قرن‌هاست که یکی از حوزه‌های مورد توجه هنرمندان را تشکیل می‌دهد و گل‌ها، همراه با میوه‌ها و سبزیجات و دیگر خوراکی‌ها و همچنین مواردی که در زندگی روزمره استفاده می‌شوند نیز موضوع بسیاری از این گونه آثار هنری بوده‌اند. در واقع تصاویر گل‌ها، میوه‌ها و گیاهان در آثار هنری بسیاری از تمدن‌های ابتدایی، از جمله تمدن‌های چین و ژاپن دیده می‌شوند. می‌توان این تصاویر را در دیوارنگاره‌ها و تزیینات باستان و نقوش گیاهی قرون وسطی و رنسانس نیز دید، نقوشی که معنایی نمادین داشتند. البته تا به امروز باز این سوژه‌ها به گونه‌ای که به صورت جداگانه موضوع آثار هنری باشند بروز نیفتند، تا اینکه در قرن ۱۷ میلادی در اروپای شمالی نقاشی به زمانی تنها جزئیات نقاشی‌هایی کامل‌تر مانند پرتره‌ها و تصاویر روایت‌های تاریخی و مذهبی را می‌ساختند، به سوژه اصلی نقاشی بدل شدند. نقاشی از طبیعت بی‌جان محبوبیت فراوانی یافت و بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت؛ بالاخص که هنرمندان می‌توانستند با این تصاویر توانایی خود را با ترسیم فرم‌هایی پیچیده نمایش بگذارند. طی قرون بعد، این سبک طراحی، که برخاسته از طبیعت خاموش نیز می‌نامیدند، بسط و ارتقاء یافت و برای مثال می‌توان به سبک‌های مختلفی اشاره کرد که هنرمندانی مانند شاردن، مونه، ون‌گوگ، براک، پیکاسو، ماتیس، موندریان و بسیاری دیگر به کار می‌بردند.

گل‌ها با تنوع گسترده رنگ و فرم‌هایشان یکی از موضوعات دوست‌داشتنی برای نقاشی، طراحی و همه حکاکی شدند (که البته برای حکاکی و نشان دادن جزئیات ظریف گل‌ها به مهارت فراوانی نیاز بود)، اما دلایل عملی زیادی نیز وجود دارد که طراحی دقیق گل‌ها و گیاهان را به یکی از گزینه‌های طراحان بدل ساخته است.

برای مثال گل‌ها هم مانند میوه‌جات همه‌جا پیدا می‌شوند و می‌توان آن‌ها را با بهایی معقول خریداری کرد، همچنین می‌توان آن‌ها را برای مدتی مناسب نگهداری کرد (حداقل آنقدر که بتوان از آن‌ها طراحی یا نقاشی کرد). می‌توان آن‌ها را تک‌تک

ذرت (بررسی ذرت هندی)، حکاکی (۱۹۸۳)، ۱۱۶×۵۹ میلی‌متر

زغال: این ابزار چند منظوره را می‌توان به سهولت برای ایجاد رنگ‌مایه‌های مختلف به کار برد، و همچنین می‌توان با آن جزئیات را به دقت ترسیم کرد. البته بهتر است زغال به صورتی نرم و یکدست و برای ایجاد حجمی از رنگ‌مایه و یا یک حجم مشخص به کار رود؛ روشی که با آن می‌توان بهترین نتیجه را از این ابزار کارآمد کسب کرد. گزینه‌هایی که در اختیار دارید عبارت‌اند از زغال فشرده که ترکیبی متراکم دارد و خطوطی تیره و قوی ایجاد می‌کند و زغال طبیعی که به صورت ترکه‌های بید زغال شده به فروش می‌رسد. با هر کدام از این زغال‌ها که کار می‌کنید، باید مراقب باشید که لکه‌هایی روی کارتان به جا نماند. خطوط زغال را می‌توان به صورت واضح و یا محو (مثلاً با کشیدن انگشت‌تان روی خط) ایجاد کرد و با استفاده از یک پاک‌کن نرم می‌توان سایه‌هایی ایجاد کرد. طراحی نهایی را باید حتماً با لایه‌ای از اسپری فیکساتیو، حفظ کنید.

لاویس (آبرنگ تک‌رنگ): وقتی با تکنیک مناسب با آب، آبرنگ، جوهرهای محلول در آب، تمپرا یا جوهر هندی کار کنید می‌توانید به خوبی این ابزار را برای طراحی گل‌ها و گیاهان به کار ببرید. این ابزار، بیشتر برای نقاشی مناسب‌اند تا طراحی چون با قلم‌مو استفاده می‌شوند و نیازمند سایه‌زدن‌های دقیق و کامل‌اند. برای بررسی‌های سریع می‌توان از مدادها یا قلم‌های محلول در آب (سیاه یا رنگی) استفاده کرد. اثر به‌جا مانده از این مدادها را می‌توان با آب و با کشیدن یک قلم‌موی تر حل کرد. برای این نوع کار باید از کاغذ آبرنگ، کاغذهای ضخیم و تخته‌های نقاشی محکم استفاده کنید تا جلوی چین خوردن کاغذ را پیش‌گیری کنید.

ابزار ترکیبی: منظور استفاده از ابزار مختلف طراحی است که بیشتر به منظور ایجاد یک حس یا خلق تصویری غیرمعمول یا تزئینی انجام می‌شود. برای ترکیب کردن ابزار مختلف باید به دنبال مشابهت‌ها و همچنین استفاده از قوانین کار باشید، وگرنه نتیجه کار به هم ریخته و عاری از زیبایی خواهد شد. ابزار ترکیبی به‌ویژه زمانی نتیجه‌مندی دارد که روی کاغذهای رنگی و بافت‌دار و به‌ویژه تیره به کار گرفته شوند.

سوژه‌تان را از کجا پیدا کنید

در اوقاتی از سال، میوه‌ها و سبزیجات را می‌توانید در گلخانه‌ها، باغ‌ها و مزارع پیدا کنید. اگر جایی زندگی نمی‌کنید که به روستا نزدیک باشد، می‌توانید میوه‌ها و سبزیجات را از فروشگاه‌ها بخرید. در هر دو حالت بهتر است که نمونه‌هایی را انتخاب کنید که کلیه تنوعات یک نوع (رنگ، شکل، رسیده بودن، کالی و

گرچه رنگ یکی از ویژگی‌های مهم هر نوع سوژه گیاهی و به‌ویژه گل‌هاست، من در این کتاب تصمیم دارم تنها با استفاده از بهترین ابزار طراحی یعنی مداد و کاغذ کار کنم. هدف من این است که با این کار توجه‌مان بیشتر بر مشاهده ساختار و فرم متمرکز شود، نه بر کسب جنبه‌های زیبایی‌شناسانه با استفاده از رنگ. در هر حال، امیدوارم که شما بتوانید این اصول را با بررسی‌هایی در زمینه رنگ همراه کنید و یا اگر دوست دارید با استفاده از مداد رنگی، پاستیل، آبرنگ یا ابزار دیگری کار کنید که به خوبی با تکنیک‌های عملی متداول همخوانی دارند.

به یاد داشته باشید زمانی که این موضوعات را طراحی می‌کنید، به‌ویژه زمانی که در خانه و از روی سوژه واقعی کار می‌کنید، بهترین است که از بهترین و متداول‌ترین ابزار مانند مداد، زغال، قلم جوهر، لایو‌نویس، روان‌نویس و غیره استفاده کنید. هر کدام از این ابزار تأثیرات متفاوتی ایجاد می‌کنند و این تأثیر نه‌تنها بر مبنای ویژگی و ترکیب خاصی خاص هر ابزار بلکه بر مبنای بافت و دندانه‌ها و البته رنگ کاغذ مورد استفاده‌تان شکل می‌گیرد.

مداد و گرافیت روی کاغذ: مداد به دلیل ویژگی‌های خاصش مانند سهولت استفاده و دقت و جلوه‌ای که ایجاد می‌کند، بیش از باقی ابزار برای انواع مختلف طراحی استفاده می‌شود. مداد را می‌توان برای خلق طراحی‌هایی ساده و اسکیزی و کارهایی کاملاً تکمیل شده استفاده کرد. مدادهای گرافیتی بیشتر برای ایجاد طراحی‌هایی کامل به کار می‌روند، در حالی که مدادهای مکانیکی با نوک سخت‌تر برای ایجاد طراحی‌های اسکیزی مناسب‌تر هستند. می‌توان نوک‌های کلفت گرافیتی را هم در مدادهای خاص این کار قرار داد که مانند مدادهای سنتی به راحتی قابل نگه‌داشتن و استفاده هستند. نوک مدادها بر اساس میزان سختی‌شان از درجه بسیار سخت 9H که خطی نازک و کم‌رنگ ایجاد می‌کند تا نوک بسیار نرم 6B که خطی کلفت و بسیار پررنگ ایجاد می‌کند، تقسیم‌بندی می‌شوند.

قلم و جوهر: انواع مختلفی از قلم و جوهر وجود دارند که هر کدام تأثیراتی خاص خود ایجاد می‌کنند. از این میان می‌توان به قلم بامبو، قلم خوشنویسی، قلم‌های راپیدوگراف، قلم‌های نوک نمدی و قلم‌های روان‌نویس اشاره کرد. تنوع در رنگ‌مایه را می‌توان با ایجاد تنوع در ضربه‌قلم‌ها به دست آورد و برای این کار می‌توان از فشار زیاد یا کم یا تغییر جهت در ضربه‌زدن استفاده کرد. به این منظور بهتر است که هنگام کار با جوهر و قلم از کاغذ صاف و زیردستی صاف استفاده کنید تا کاغذ پاره و یا جوهر در جایی جمع نشود. (به لاویس مراجعه کنید).