

طراحی از روی عکس

نویسنده دایان کارداسی

مترجم: پیوند جلالی

کارداسی، دایان

Coraaci, Giane

عنوان و نام پدیدآور : طراحی از روی عکس / نویسنده دایان کارداسی؛ مترجم پیوند جلالی.

مشخصات نشر : تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ۶۸ ص.: مصور؛ ۲۹×۲۲ س.م.

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۲۱-۱

وضعیت فهرست نویسی : فیا

یادداشت : عنوان اصلی: What for photo

موضوع : طراحی از روی عکس

موضوع : طراحی -- آموزش

شناسه افزوده : جلالی، پیوند، ۱۳۶۶ - مترجم

رده بندی کنگره : ۱۳۹۰/۷۲۶۴-NC۷۳۰

رده بندی دیویی : ۷۴۱/۲

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۷۳۵۱۰

طراحی از روی عکس

اثر: دایان کارداسی

مترجم: پیوند جلالی

ویراستار: مهران موسوی

لیتوگرافی، چاپ، صحافی: طیف نگار

صفحه آرای و طرح جلد: مان هنر هشتم، نسترن عسگری

ناظر چاپ: سودابه سلیمی

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰

قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال

تیراژ: ۲۰۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۲۱-۱

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوی داریان، مجتمع ناشران، طبقه هم کف، واحد ۱۰

تلفن: (عخط ویژه) ۶۶۹۵۵۰۱۲

فکس: ۶۶۴۰۱۶۴۳

پست الکترونیک: info@abanbook.com

وب سایت: www.abanbook.com

فهرست مطالب

مقدمه	۷
ابزارها و وسایل نقاشی	۸
دوربین‌های عکاسی	۱۰
عکس‌برداری	۱۱
اصلاح اعوجاج تصویر	۱۲
درک نور پردازی	۱۳
اولین گام‌های طراحی	۱۴
مبانی ترکیب بندی	۱۵
تکنیک‌های طراحی	۱۶
دستیابی به سبک شخصی	۱۷
آماده کردن چیدمان	۱۸
نمایش سوژه‌های روشن	۲۴
استفاده از شبکه همچون راهنما	۲۸
طراحی از طبیعت	۳۴
ایجاد بافت‌های ملایم و لطیف	۳۶
فریفتن چشم‌ها	۴۰
درک زمینه سوژه	۴۴
نمایش پرسپکتیو خطی	۵۰
دستیابی به عمق	۵۴
انتخاب بهترین چارچوب طراحی	۵۸
جمع‌بندی	۶۲
سخنی برای دلگرمی	۶۸

مقدمه

وقتی طراحان به دنیا نگاه می‌کنند، تقریباً از هر چیزی الهام می‌گیرند؛ از نحوه چیده شدن میوه‌ها در میوه‌فروشی گرفته تا درخشش قطرات باران روی ماشین‌ها در یک روز بارانی. اما در زندگی پرهیاهوی امروزی، همیشه فرصت کافی برای به تصویر کشیدن مناظر الهام بخش وجود ندارد. یک راه خوب دیگر برای این کار این است که یک دوربین عکاسی به همراه داشته باشید؛ دوربین با متوقف کردن حرکت و ثبت تمامی جزئیات قابل رؤیت، آن لحظه را برای شما شکار می‌کند تا در زمانی مناسب‌تر، هنگامی که خود شما هم وقت کافی برای توقف دارید، از آن استفاده کنید.

ما خوش اقبال ایم که در عصری زندگی می‌کنیم که عکاسی کردن بسیار ساده شده است. امروزه، برای هر طراحی ابزار مناسبی وجود دارد: از دوربین‌های دیجیتال جیبی و ارزان قیمت گرفته تا دوربین‌های بازتابی تک لنز (SLR) حرفه‌ای و گران قیمت. دوربین‌های دیجیتال تهیه تصاویر متعدد را، بی توجه به هزینه فیلم یا آماده‌سازی عکس‌ها، ممکن کرده‌اند. همچنین با وجود پیشرفت در فناوری «نشانه‌روی-عکس برداری» خودکار، دیگر در مورد جنبه‌های فنی عکاسی هم جای نگرانی نیست! امروزه کم‌تر طراحی پیدا می‌شود که از مزایای این ابزار فوق‌العاده در راه بینش هنری خود استفاده نکند.

عکس‌ها می‌توانند سرمایه بزرگی برای یک طراح به حساب بیایند؛ اما با اینکه دوربین وسیله‌ای فوق‌العاده است، نباید فراموش کنیم که اتکای بیش از حد به عکس، مخل فرآیند رشد هنری است.

به رغم سادگی استفاده از بیش تر دوربین‌ها، مهم است که برخی مهارت‌های پایه‌ای را در به تصویر کشیدن درست سوژه هنری (و همچنین تفسیر کردن آن سوژه، پیش از انتقال آن از عکس روی کاغذ) بیاموزیم. در این کتاب، به شما بعضی از کاربردهای عکس‌ها را در نقاشی نشان می‌دهم، و به شما کمک خواهیم کرد تا از برخی اشتباهات رایج در این زمینه اجتناب کنید. پس بیایید ببینیم چطور این ابزار بسیار نو به کمک هنری به قدمت عمر بشر می‌آید!

ابزارها و وسایل نقاشی

شما می‌توانید با یک مداد و کاغذ، تقریباً هرگونه بافت قابل‌تصویری را خلق کنید. برای انجام تمرین‌های این کتاب، به وسایل زیادی نیاز ندارید، اما می‌بایست با ابزارهای اصلی کار آشنا شوید. می‌توانید در خلال کار با ابزارهای مختلف تمرین کنید تا ببینید کدام ابزار برای شما مناسب‌تر است.

انواع مداد

مدادها را با اعداد و حروف نام‌گذاری می‌کنند. حرف روی مداد نشان‌دهنده سخت (H) یا نرم (B) بودن مغزی مداد، و عدد آن نشان‌دهنده درجه سختی یا نرمی است؛ هرچه عدد بزرگ‌تر باشد، مغزی سخت‌تر یا نرم‌تر است. بنابراین ۹B نرم‌ترین مداد در میان مدادهای B است و مداد ۲B نسبتاً نرم است. مداد HB نه سخت است و نه نرم. مغزی‌های نرم خطوطی ضخیم و تیره ایجاد می‌کنند؛ مغزی‌های سخت خطوطی نازک‌تر و روشن‌تر به‌دست می‌دهند. مدادها انواع مختلفی دارند: مداد بدون چوب، مغزی بزرگ‌تری دارد که می‌تواند نقاطی ظریف ایجاد کند؛ مداد مکانیکی خطوطی یکنواخت ایجاد می‌کند؛ خطوط حاصل از مداد نجاری بسیار پهن هستند؛ مدادهای قابل‌حل در آب لکه‌هایی ایجاد می‌کنند که به نقاشی آبرنگ شبیه هستند؛ و سرانجام گیره مغزی نوعی «غلاف» است که می‌تواند همه نوع مغزی را در خود نگه دارد.

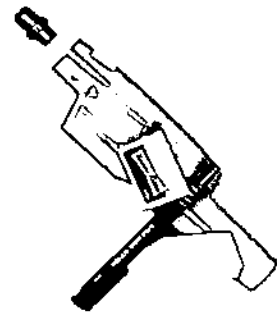
انتخاب مداد در این تصویر به ترتیب از سمت چپ به راست مداد نجاری، مداد گرافیتی بدون چوب و گیره‌های مغزی بزرگ و کوچک را می‌بینید.

انواع پاک‌کن

پاک‌کن‌ها برای ایجاد لکه‌های نور و سایه‌پردازی بسیار عالی هستند. من شخصاً پاک‌کن خمیری را ترجیح می‌دهم، چون می‌توانم آن را به هر شکل و اندازه‌ای دریاورم که نیاز دارم. پاک‌کن خمیری نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر از پاک‌کن‌های وینیلی است که معمولاً دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. این پاک‌کن برای تمیز کردن طرح تمام‌شده بسیار مناسب است، چون خرده‌های آن روی کاغذ نمی‌ماند.

تمیزکاری در اینجا پاک‌کن باتری خور، پاک‌کن خمیری، پاک‌کن وینیلی و پاک‌کن مخصوص خودکار را می‌بینید.

دست‌ساز

آبرنگ زیر

نقاشی با مداد رنگی

آبرنگ پرس سرد

دست‌ساز سنگین

کار با انواع کاغذ کاغذهایی که می‌توانید با آن‌ها کار کنید بسیار متنوع‌اند. در اینجا، به ترتیب از بالا به پایین، این‌ها را می‌بینید: کاغذ دست‌ساز کوچک، که لبه‌های صاف دارد و برای طراحی‌های کوچک بسیار مناسب است؛ کاغذ آبرنگ زیر، که بافتی بسیار درشت اما منظم دارد؛ کاغذ نقاشی با مدادرنگی، که بافتی نرم دارد؛ کاغذ آبرنگ پرس سرد، که برای طراحی با مداد قابل‌حل در آب عالی است؛ و دست آخر کاغذ دست‌ساز سنگین، که بافتی بسیار زیر و نامنظم دارد.

انواع کاغذ

انتخاب کاغذ مناسب، به‌اندازه انتخاب مداد مناسب، اهمیت دارد. من معمولاً از تخته بریستول استفاده می‌کنم؛ کاغذ سنگینی که به‌صورت کاغذ پوست (زبر) یا پلیت (نرم) موجود است. کاغذهای زیر یا کاغذهای پرس سرد درجه تیرگی بیش‌تری به بار آورده، خطوط را از هم تفکیک می‌کنند، و برای طراحی بافت سنگ‌ها و مناظر طبیعی عالی هستند. کاغذهای نرم یا پرس گرم سطح بسیار مناسبی برای طراحی جزئیات و ظرایف فراهم می‌کنند. هرچه سطح کاغذ زبرتر باشد، دندان‌ها (یا بافت) آن بیش‌تر است. برای جلوگیری از زردشدن و پوسیدن کاغذ، تا حد امکان از کاغذهای بدون اسید استفاده کنید.