

طرح و ترکیب
در آثار ۱۶ نقاش کوفه‌ای
نویسنده: سید محمد طاهری

سرناسه	:	طاهری، سیدمحمد، ۱۳۶۱، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور	:	طرح و ترکیب در آثار نقاش حرفه‌ای/ سید محمد طاهری.
مشخصات نشر	:	تهران: فروش، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	:	۱۳۷ ص.
شابک	:	۹۷۸-۶۰۰-۴۹۵-۲۰۲-۶
وضعیت فهرست نویسی	:	فیپا
یادداشت	:	عنوان دیگر: طرح و ترکیب‌بندی در آثار ۱۶ نقاش حرفه‌ای
عنوان دیگر	:	طرح و ترکیب‌بندی در آثار ۱۶ نقاش حرفه‌ای
موضوع	:	ترکیب‌بندی(هنر)
موضوع	:	(Composition Art)
موضوع	:	نقاشی - فن
موضوع	:	Painting - Technique
رده‌بندی کنگره	:	۷۴۳۰/ط۲۴ ۱۳۹۶
رده‌بندی دیوبی	:	۷۰۱/۸
شماره کتابشناسی ملی	:	۴۹۸۸۲۰۶

طرح و ترکیب‌بندی در آثار ۱۶ نقاش حرفه‌ای

سید محمد طاهری

ناظر فنی :	۱۰۵۱ رانشاهی
مدیر هنری :	مجتبی حنوی
صفحه آرا :	امیر عطار
طراح جلد :	محسن شمس
نویت چاپ :	اول ۱۳۹۶
تیراژ :	۱۰۰۰ جلد
قیمت :	۲۴۰۰۰۰ ریال

کلیه حقوق چاپ و نشر مخصوص و محفوظ ناشر است.

آدرس: تهران - انقلاب - کارگرمشالی بالاتر از چهارراه فرصت نبش کوچه جعفرزادگان پلاک ۱۰۷۸ - انتشارات فروش

تلفن: ۰۹۱۰۷۸۹۲۷۴۷ و ۶۶۹۳۱۶۶۹ دورنگار: ۸۹۷۸۴۵۵۸

وب سایت: www.farhooshpub.com

مقدمه مترجم

یکی از شگفت‌انگیزترین زوایای فرآیند خلق یک اثر نقاشی، شکل‌گیری و پرورش ایده نخستین و کیفیت تجسم آن بر سطح بوم است. قرن‌هاست که نویسندگان و فلاسفه و زیباشناسانی بزرگ در عرصه هنر قلم‌فرسایی می‌کنند و هریک این جریان را به شیوه‌ای متناسب با ساختار فکری خویش تفسیر کرده و شرح می‌دهند. البته کوشش آنان در جایگاهی سترگ و با ارزش، قابل ستایش است. اما نویسنده و منتقد، در مقام مخاطب، نمی‌تواند اصیل‌ترین تفسیر را از فرآیند شکل‌گیری نقطه اولیه ایده و سیر پردازش آن در ذهن هنرمند و در نهایت، مسیر هیجان‌انگیز انتظام تصویری آن روی کاغذهای اسکیس، بریده‌های کلاژ، بافت‌های گوناگون، ضربه قلم‌های مختلف، الگوها و ریتم‌ها، حذف و اضافات فام‌های رنگی و بازی با مقادیر رنگ‌ها و سرانجام ارتعاشات روح هنرمند، ارائه نماید. پس چاره چیست؟ آیا همه درها به روی اکتشاف ماهیت این مسیر پرشور بسته است؟

کتاب حاضر در جهت پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها تدوین شده و در حقیقت مجموعه‌ای از تجربیات شخصی جمعی از هنرمندان طراز اول معاصر جهان را در قالب ۱۶ مقاله گردآوری کرده است. در اینجا نقاشانی موفق که آثارشان در عرصه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های معتبر در آمریکا، کانادا، بریتانیا و دیگر نقاط جهان ارائه و نمایش می‌شود، از فرآیند تجسم ایده‌هایشان در قالب سبک و روش هنری مختص به خود سخن گفته و طرح‌های کمپوزیسیون نهایی اثر خویش را شرح می‌دهند. اینان، منتخبی از نقاشان برگزیده نشریه مسیر بین‌المللی International Artist Magazine هستند و هریک شیوه‌ای ویژه را در نقاشی نمایندگی می‌کنند.

مجموعه حاضر می‌تواند به عنوان درسی در باب ترکیب‌بندی در نقاشی مورد استفاده هنرمندان، هنرجویان، دانشجویان، و استادان هنر قرار گیرد.

در انتهای سخن، لازم می‌دانم از تلاش‌های دوست‌دارانم و فرهیخته، جناب آقای سعید صابری و مساعدت‌های دوست و همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر ول‌الله کاووسی به خاطر ویراستاری کتاب، نهایت سپاس را داشته باشم. و همچنین از هنرمندان عزیز، آقایان امیر عطاردی، بابت صفحه‌آرایی، محسن شمس، برای طراحی جلد و مجتبی قانونی، به خاطر مدیریت امور هنری و گرافیک کتاب بسیار سپاس‌گزاری کنم.

امیدوارم کتاب حاضر، در مسیر ارتقاء دانش تجسمی و علم ترکیب‌بندی برای هنرمندان و هنردوستان مفید باشد.

سید محمد طاهری

تابستان ۱۳۹۵

۱۱ دونا باسپالی

راهبرد من در ترکیب‌بندی

* برنامه طراحی * اصول بنیادی ترکیب‌بندی * تکنیک ترکیب مواد-فرآیند لایه‌گذاری * ظرافت‌های ترکیب‌بندی
* روش فلسفی * چک‌لیست‌های فرآیندی * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۲۲ رابرت بیتمن

من به دنبال کیفیت آبستره هستم

* برنامه طراحی
* تفکر آبستره
* گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۳۲ الساندراییتلی

پیشنهادی برای احتمالات جدید

* برنامه طراحی * آبستره و واقعیت * روند من * پیش‌طرح‌های تیرگی و روشنی * تقسیم اشکال * تعیین عناصر
* قدم نخست در تقسیم یک شکل * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۴۰ آلن بروس

طراحی از دید ذهن من

* کودک درون * هنر چیست؟ * سه مرحله شکوفایی هنری * سازگار کردن تمامی اجزاء * انگیزه اصلی * پیش‌طرح‌های
تیرگی و روشنی * نقاشی شهودی - گسترش ذهن و تخیل * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۱۶ دال فارل

چشم به دنبال بتم و هارمونی می‌گردم

* برنامه طراحی * تفکر در قالب اشکال * تقسیم‌بندی و ساختار با توازی‌ها * تفکر درباره ترکیب نقوش
چهارگوش و گوش * نقوش بیضوی * تعمقی در ساختارها و توازی‌ها * بهره‌گیری از ریتم و اتصالات *
کاربست ارتباط ریتم - اتصال و تقسیم‌بندی * بهره‌گیری از روابط اشکال به منظور هدایت چشم * تعریف
الگو * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۵۲ پیتر فوکس

من برای یافتن راه حل‌های هوشمندانه و شورانگیز خطر می‌کنم

* برنامه طراحی * تفاوت میان صمیمیت و نقاشی * قوانین ترکیب‌بندی * تعادل * بهره‌گیری از هندسه * طراحی
با مثلث‌ها * طراحی با منحنی‌ها * ترکیب تداوم * تشریح تناسبات طلایی * من برای یافتن راه حل‌های
هوشمندانه و شورانگیز خطر می‌کنم

۶۲ برایتون فرانسیس

اشکال آبستره ترکیب‌بندی مرا حفظ می‌کنند

* برنامه طراحی * هارمونی در نقاشی * ساختار-آرام‌بخش * قدرت فضا * خطوط در طراحی * رویکرد طراحی
* چیزهایی بیش از سیاه و سفید برای دستیابی به یک طرح معنادار * تیرگی و روشنی وجود دارد * خلق هیجان
بصری * شکل‌های نامتقارن، متقارن، افقی و عمودی در ترکیب‌بندی * شکل‌های متضاد و تناسبات * خطوط
ریتمیک و الگوها * گسترش بازتاب‌ها در ترکیب‌بندی * فضای تصویری * تنش فضایی در ترکیب‌بندی * قطرها
در ترکیب‌بندی

۷۰ رابرت جن

من ابتدا ساختار را بررسی می‌کنم

* برنامه طراحی * بازی با ایده‌ها * دستگاه پروژکتور کمکی است برای ترکیب‌بندی * یافتن موارد نامطلوب *
کار با تقارن و ماندگاری * ایجاد وحدت بصری طراحی در میان محدودیت‌های تعیین‌شده * راهی سریع و آسان
برای همبستگی ترکیب‌بندی‌های ضعیف * قانون ۰۶۳ درجه * تفکر پیش‌زمینه * بهره‌گیری از بهترین منابع *
گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۸۰ کیف هالند

ابتدا افکارم را ترکیب‌بندی می‌کنم

* برنامه طراحی
* روش من
* گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۸۶ تام هانتلی

طرح ۵ نکته‌ای من

- * یک برنامه طراحی ۰۳ دقیقه‌ای
- * زاویه دید مناسب را پیدا می‌کنم
- * درباره چگونگی ایجاد یک بیان قوی تر تفکر می‌کنم
- * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۹۰ برایان جانسون

من نامش را تجسم می‌گذارم نه ترکیب‌بندی

- * برنامه طراحی * آیا یک فرمول می‌تواند تمامی مشکلات ترکیب‌بندی را حل کند؟ * مسأله تفکر با سمت چپ یا راست مغز در طراحی چه نقشی دارد؟ * قانون درخت کریسمس برای سازماندهی به پیچیدگی‌ها * آیا این فرمول برای هر نقاشی کارساز است؟
- * ترکیب‌بندی‌های مربوط به سمت چپ مغز * اکنون برآیند تفکر با سمت چپ و راست مغز را امتحان کنید * ترکیب‌بندی و اشیاء پیچیده - ترکیب‌های منحصر به سمت راست مغز * تفکر مبتنی بر سمت راست مغز به آبرنگ امکان درخشش بیشتری می‌دهد * ایده‌های قوی از کجا می‌آیند؟ * فقط آنجا قرارش دهید، بازنگری.

۱۰۲ نیل پترسون

ش. ر. «قبل و بعد، اما هرگز در طی» من را برای طراحی امتحان کنید.

- * برنامه طراحی * هرگز «هی» ریبای در مرکز کادر نقاشی من وجود ندارد * کار بر روی قسمت‌های رها شده، استحکام بخشیدن * وقتی یک شایندگی اینجاست * هرگز * چیز را تغییر دهد * تشریح قانون سایه‌روشن * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۱۱۰ میفانوی پاولیک

من از گزینه‌ها استفاده می‌کنم

- * من هرگز آگاهانه درباره طراحی و ترکیب‌بندی فکر نمی‌کنم، فقط درک می‌کنم که چه چیزی درست است * به پرده اجازت دهید از میان رنگ‌های آشفته پدیدار شود * برنامه طراحی، یک پرتو خارق‌العاده * گالری آثار نقاشی

۱۱۶ نانسی اسلیت

من رقص را در بیعت بی‌جان طرح‌ریزی می‌کنم.

- * برنامه طراحی * از خود بپرسید چرا شیئی را نقاشی می‌کنیم * برای نیل به هدف، خطوط، اشکال، فرم و رنگ باید در کجا قرار گیرند؟ * ایجاد کشش به کمک جای‌گذاری پویای عناصر * استفاده از رنگ‌ها - پختن است * همه چیز را از نو مشاهده کنید * تصمیم‌گیری و زندگی با نتایج * ایده‌ای که جرعه اولیه یک سری نقاشی‌ها * مسأله محدود * جسارت در مشاهده * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۱۲۲ لیک، اد، وب

برای رسیدن به واکنش احساسی قوی، طراحی می‌کنم

- * برنامه طراحی * ۵ مورد را به خاطر داشته باشیم * تصمیم، تصمیم، کنتراست و مشاهده * کار با رنگ و اهمیت‌ها * چگونه یک تم تعیین کنیم * سازماندهی عناصر بصری * سعی در گفتن چه چیزی دارید؟ * نشاءها - حیات * تحلیل نقاط کانونی * گالری آثار نقاشی به همراه آنالیزهای تحلیلی ترکیب‌بندی

۱۲۸ آن زیلنیسکی

من الگوهای اولیه را به ساختارهای تصویری قدرتمند تبدیل می‌کنم

- * برنامه طراحی * نقاشی‌های چشم‌گیر استخوان‌بندی خوبی دارند * اسکس‌های زمینه‌ای بزنید * چندین «آغاز به کار» خودانگیخته نقاشی کنید * «آغاز به کار» را با الگوی ساختاری هماهنگ کنید * به شیء اجازه دهید خود را ابراز کند * در رابطه با رنگ، بافت، الگو و مقادیر تیرگی و روشنی تصمیم‌گیری کنید * فضای مثبت و منفی و لبه‌های بیرونی در الگوهای ساده تیرگی و روشنی * به ساختار زیرین اجازه نمایش دهید * نقاشی‌هایی که با «آغاز به کار» شروع می‌شوند و «آغاز به کار»ی که به تمامی مرتبط با ایجاد حس لذت است * الگوهای ساختاری * کار با تم‌ها * هنر در خدمت ایجاد نمایش.