

بافت‌های واقع‌گرایانه

دایان کارداسی
پیمانه پاکیزه روح

فهرست

۲۴	شربت و پنیر	۳	مقدمه
۲۸	بافت مدل زنده در گل‌ها	۴	ابزارها و مواد طراحی
۲۹	پارچی از گل‌های زنبق	۶	نحوه در دست گرفتن مداد
۳۴	بافت‌ها در حیات وحش	۷	تمرین کشیدن خط
۳۶	زاغ کبود	۸	نقاشی با مداد
۴۰	بافت در منظره	۹	یافتن روش منحصر به فرد خود
۴۲	دریاچه	۱۰	کار با تکنیک‌های متفاوت
۴۶	بافت‌های شهری	۱۲	درک مفهوم ارزش نور
۴۸	بازارچه	۱۳	شکل حجم را دنبال کنید
۵۲	بافت‌های حیوانی	۱۴	تأثیر نور بر روی بافت
۵۳	سگ یورک‌شایر تری‌یر	۱۵	پیاده‌سازی فاصله در طراحی
۵۸	بافت‌ها در پرتره	۱۶	بافت‌های گیاهی
۵۹	دختر جوان	۱۸	گل زنگوله‌ای
۶۴	کلام آخر	۲۲	بافت سنتی مدل زنده

انتشارات
برگ‌نگار

بافت‌های واقع‌گرایانه

اثر دایان کارداسی

ترجمه پیمان پاکیزه‌روح

ویراستار: عباس رکنی؛ اجرای صفحات: محمد نجفی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: طیف‌نگار؛ نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰

تیراژ: ۳۰۰۰ جلد؛ بهاء: ۲۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۵۲-۴۲-۰

ISBN: 978-964-7352-42-0

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است.

نشانی: خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، خیابان

باباطاهر، کوچه سهند شرقی، پلاک ۷، طبقه دوم

تلفن: ۸۸۹۹۶۵۹۵-۸۸۹۷۴۳۹۳؛ فکس: ۸۸۹۷۴۳۸۹

www.bargnegar.com

info@bargnegar.com

سرشناسه : کارداسی، دایان

Cardaci, Diane

عنوان و نام پدیدآورنده : بافت‌های واقع‌گرایانه / دایان کارداسی؛

ترجمه پیمان پاکیزه‌روح

مشخصات نشر : تهران: برگ‌نگار، ۱۳۸۹

مشخصات ظاهری : ۶۴ ص: مصور.

شابک : 978-964-7352-42-0

وضعیت فهرست‌نویسی : فیا

موضوع : بافت هنری.

موضوع : طراحی با مداد - فن.

شناسه افزوده : پاکیزه‌روح، پیمان، ۱۳۵۴ - مترجم.

رده‌بندی کنگره : ۱۳۸۹ ب ۲ ک ۱۶ / NCA۹۰

رده‌بندی دیویی : ۷۴۱ / ۲۴

شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۰۳۲۳۷

مقدمه

مداد ابزار بسیار ساده‌ای است. ابزاری ارزان‌قیمت و قابل حمل و نقل که به آموزش یا تبحر خاصی برای استفاده نیاز ندارد. شما مطمئناً بدون فکر کردن به این موضوعات، سال‌ها از مداد استفاده کرده‌اید. با وجود این، اشخاصی که به دنبال تنوع‌اند، می‌توانند تجربه بی‌پایانی از ساعت‌ها تفریح و سرگرمی را ایجاد کنند. این ابزار ساده شما را به سمت دنیایی از خلاقیت و به همراه رضایت خاطر هدایت می‌کند. با وجود آنکه بسیاری از هنرمندان ممکن است از آن به عنوان وسیله ساده‌ای برای اسکیس استفاده کنند، اما شما قادر خواهید بود تا با استفاده از این ابزار بافت‌های فریبی طبیعی یا صنعتی را ایجاد کنید. با مداد قادر خواهید بود تا ظرافت و زیبایی بال پروانه را یا ابهت آسمان خراشی با روکش استیل را به تصویر بکشید. از ظرافت خطوط ایجاد شده توسط مداد سخت نوک‌تیز تا رد مخملین ایجاد شده توسط مداد نرم، محدوده متفاوتی از حالت‌های مختلف را خواهید داشت.

سال‌ها تجربه افسون ایجاد بافت توسط مداد، مشوق من برای استفاده از آن به عنوان ابزاری قوی برای کارهای هنری بوده است. از استاد‌های مجرب و هنرمندان نامدار آموزش دیده‌ام و سال‌ها به بررسی آثار هنری هنرمندان برجسته قدیمی پرداخته‌ام. اگرچه تکنیک‌های مورد علاقه‌ام را توسط تجربه آزادکار با مداد مانند نحوه گرفتن مداد در دست، میوان فشار وارده، نوع سختی و نرمی گرافیت و کاغذی با بافت‌های متفاوت به دست آورده‌ام. این کتاب برای انتقال تجربیاتی که با روش آزمون و خطا به دست آورده‌ام، به شما و همچنین تشویق‌تان به بازی و تمرین کردن با مداد برای ایجاد بافت‌ها طراحی شده است. در کنار درس‌های استاندارد و قدم به قدم، تمرین‌های خلاقانه را برای ایجاد تمرکز بر روی طبیعت هنری شما قرار داده‌ام. دنیای بافت را جستجو کرده و کشف کنید که خالق چه چیزهایی می‌توانید باشید.

ابزارها و مواد طراحی

شما تقریباً قادر خواهید بود که هر بافت قابل تصویری را توسط مداد و کاغذ ایجاد کنید. به ابزارهای زیادی برای دنبال کردن تمرین‌های این کتاب نیاز ندارید، اما لازم است که به ابزارهای پایه مجهز باشید. همزمان با پیشرفت کار می‌توانید ابزارهای مختلف را امتحان کنید تا ابزار مناسب خود را بیابید.

مدادها

مدادها با عدد و حرف شماره‌گذاری شده‌اند و حروف مشخص‌کننده سختی (H) و نرمی (B) نوک مداد است و شماره‌ها مشخص‌کننده میزان سختی و نرمی خواهد بود. بنابراین 9B نرم‌ترین حالت نوک مداد است و 2B نرمی متوسطی داشته و HB مابین مدادهای B و H قرار دارد. مدادهای نرم‌تر خطوط پهن‌تر و تیره‌تری را ایجاد می‌کنند، در حالی که با مدادهای سخت خطوط نازک‌تر و روشن‌تری را می‌توان کشید.

مدادها در انواع مختلفی ارائه می‌شوند: مدادهای بدون لایه محافظ چوب که شبیه نوک مداد بزرگ‌اند و می‌توانند خطوط نازک ایجاد کنند، مدادهای مکانیکی که قادر به ایجاد خطوط متحدالشکل‌اند، مدادهای نجاری که خطوط بسیار پهنی را ایجاد می‌کنند و مدادهای حل‌شدنی در آب که خطوط محوی را به‌وجود می‌آورند و شما می‌توانید به‌وسیله قلم‌مو و آب، طرح خود را به کاری مشابه آبرنگ تبدیل کنید و نیز نگه‌دارنده‌ها یا «محافظ»‌های نوک‌اند که هر نوع نوک مداد را در خود نگه‌می‌دارند.

کاغذها

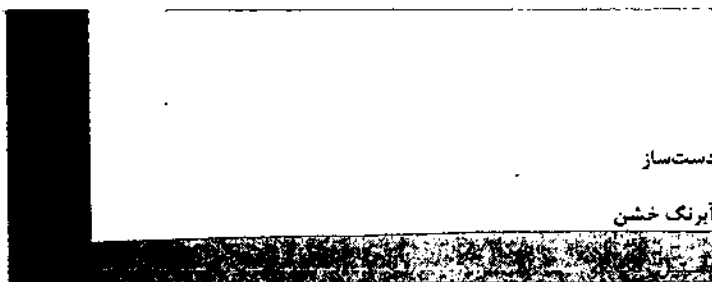
انتخاب کاغذ به اندازه انتخاب مداد اهمیت دارد. می‌توانیم عموماً از کاغذ بیسترونل استفاده می‌کنیم. کاغذهای سنگینی که در انواع ولوم (سخت) و پلایت (صاف) وجود دارد. کاغذهای پرس سرد، تیرگی‌های عمیق‌تری را ایجاد می‌کنند و ضربه‌های مداد را در سطح خود می‌شکنند. این نوع کاغذ برای طراحی از سنگ‌ها و بافت‌های منظره مناسب‌اند. کاغذهای صاف و نرم پرس گرم، بیشتر مناسبی برای ایجاد طراحی با جزئیات زیاد به‌شمار می‌روند. هر چه سطح کاغذ خشن‌تر باشد، برجستگی‌ها و بافت آن بیشتر است. از کاغذهای بدون اسید استفاده کنید تا از خراب شدن و تغییر رنگ به مرور زمان آثارتان جلوگیری شود.

پاک‌کن‌ها

پاک‌کن‌ها برای ایجاد سایه‌روشن ابزارهای مناسبی‌اند. من پاک‌کن خمیری را ترجیح می‌دهم، زیرا که می‌توان آن را بر اساس نیازم به شکل‌های مختلف درآورم. آنها از پاک‌کن‌های معمولی که شما در مدرسه استفاده می‌کردید، نرم‌تر و منعطف‌ترند و برای کار بر روی طرح پایانی نیز مناسب هستند.

تمیز کردن در این تصویر پاک‌کن الکتریکی، پاک‌کن خمیری و پاک‌کن معمولی دوران تحصیل را می‌بینید.

دست‌ساز

آبرنگ خشن

آبرنگ پرس سرد

دست‌ساز سنگین‌وزن

تجربه کردن با کاغذ تنوع بسیار زیادی برای انتخاب کاغذ وجود دارد. عکس‌ها از بالا به پایین: کاغذ دست‌ساز است که لبه‌های صافی دارد و برای طراحی‌های کوچک ایده‌آل است. کاغذ آبرنگ خشن دارای بافت زیادی است، اما الگوی بافت یکسان است. کاغذ پاستیل رنگدار دارای برجستگی‌های مناسبی است. کاغذ آبرنگ پرس سرد که برای کار با مداد حل‌شونده در آب بسیار مناسب است و در انتها، کاغذ دست‌ساز سنگین‌وزن که دارای بافت بسیار خشن با الگوی بی‌قاعده است.