

۲۲۴۹۴۹
دستی

نحوی طراحی پرتره با زغال

اثر: ناتان فوکس
ترجمه: سونیا رضاپور

انتشارات یساولی

فوکس، ناتان / Fowkes, Nathan -
 نحوه‌ی طراحی پرتره با زغال / اثر ناتان فوکس؛ ترجمه سونیا رضاپور؛
 ویراستار امیررضا ربیعی.
 تهران: یساوی، ۱۴۰۰. ۱۵۲ ص. مصور؛ ۲۹×۲۲ سانتی متر.
 فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا. ۹-۱۹۹-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸
 عنوان اصلی: How to draw portraits in charcoal, 2016.
 ۱. طراحی با زغال ۲. Charcoal drawing ۳. طراحی صورت
 ۴. Portrait drawing
 الف. رضاپور، سونیا، ۱۳۴۸ -، مترجم. ب. Rezapour, Sonia
 ۷۴۱/۲ NC۸۵۰
 ۷۶۶۸۴۹۱ کتابخانه ملی ایران

نحوه‌ی طراحی پرتره با زغال

مؤلف: ناتان فوکس
 ترجمه: سونیا رضاپور
 ویراستار: امیررضا ربیعی
 صفحه‌آرایی: واحد گرافیک انتشارات (مریم خان‌محمدی)
 انتشارات: یساوی
 لیتوگرافی: نقش‌آفرین
 چاپ اول: ۱۴۰۰، نقش رنگ پنجم
 تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

تهران: خیابان انقلاب، بازارچه کتاب، طبقه زیرین، تلفن: ۶۶۴۶۱۰۰۳ نمابر: ۶۶۴۱۱۹۱۳

تهران: خیابان کریم‌خان، پلاک ۷۸، تلفن: ۸۸۳۰۰۴۱۵ نمابر: ۸۸۸۳۲۰۳۸

www.yassavoli.com

info@yassavoli.com

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۶-۱۹۹-۹

حق چاپ محفوظ

انتشارات یساوی
 نحوه‌ی طراحی
 پرتره با زغال
 بها: ۷۵۰۰ تومان

فهرست

پیشگفتار ۷

مقدمه ۹

فصل اول:

مواد و ابزار کار ۱۱

فصل دوم:

به کارگیری مواد ۱۴

فصل سوم:

چهار چالش ۲۹

فصل چهارم:

ساختار ۳۵

فصل پنجم:

وضوح با مهارت هنری ۴۵

فصل ششم:

ارزش نور و سایه ۵۳

فصل هفتم:

طراحی لبه ها ۶۱

فصل هشتم:

ترکیب بندی پرتره ۶۶

فصل نهم:

اشتباهات متداول ۷۴

فصل دهم:

همه تکنیک ها را با هم به کار بگیرید ۸۸

فصل یازدهم:

پیش طرح (اسکیس) ۱۰۰

فصل دوازدهم:

گالری طراحی ها ۱۱۵

سخن پایانی ۱۵۱

در مورد نویسنده ۱۵۲

ناتان فوکس: فراتر از ظاهر

برای آن عده که آثار هنری ناتان فوکس را به صورت آنلاین دنبال کرده‌اند، این کتاب فرصتی مناسب برای بررسی آثار زغالی خیره‌کننده‌ی او با جزئیات زیباست. طرح‌های پرتوی او سرشار از مهارت و ذوق هنری‌اند. ضرب‌قلم‌های کشیده و پر انرژی در صفحه به رقص در می‌آیند، گویی که استادی تردست آنها را به حرکت در آورده است. نورپردازی آن قدر روشن است که گویی بر سفیدی کاغذ هم غلبه می‌کند. سایه‌ها، ملایم و رمزآلود، بیش از آنچه را که نشان می‌دهند، در خود پنهان می‌کنند.

هنرجو یا هنرمند جوانی که به دنبال روش کار و نحوه‌ی اجرای دقیق است، از مطالعه‌ی این کتاب بسیار خرسند می‌شود، زیرا ناتان فهرست مفصلی از تمامی ابزارهای مورد استفاده و مراحل قدم به قدم پیشبرد کار را ارائه داده و نحوه‌ی تکمیل طراحی‌ها و گرفتن و چاپ عکس‌ها به خوبی مشخص است.

تا این مرحله، این کتاب هدیه‌ای ارزشمند است که می‌توان آن را در قفسه‌ی کتاب‌های طراحی پرتی قرار داد. اما از سبک و ظاهر باز هم فراتر می‌رود. ناتان تفکر و طرح‌ریزی نهفته در طراحی‌هایش را عمیقاً مورد بررسی قرار می‌دهد.

با به‌کارگیری روشی تطبیقی که فرانک رابلی (۱۹۶۷-۱۹۰۶)، در لیگ دانشجویان هنر آموزش می‌داد، ضرب‌قلم‌های نقاش، لایه‌ای محکم از طراحی خطی را می‌پوشانند. پایه‌ریزی نموداری طراحی‌ها باعث شده آنها با هم مرتبط باشند. طرح اصلی شامل یک طراحی بنیادی ساده، حجم‌های ساده از ارزش‌های نور برای تشریح فرم‌های بزرگ و طراحی لبه‌های واضح و محو است.

ناتان قوانین خود را در مورد ساختار، نورپردازی، سطوح و لبه‌ها بیان می‌کند. دیدگاه‌های او طلایی هستند: «وقتی که ابتدا شکل‌های ساده را دنبال می‌کنم، بهتر می‌توانم شکل‌های پیچیده را بکشم». موضوع تکراری این است که طراحی بیانی ادبی نیست، بلکه تفسیر آن چیزی است که می‌بینیم.

اگرچه او روش‌ها و قوانین خود را به دقت توصیف می‌کند، اما تعصبی نسبت به آنها ندارد. او از هنرجویان نمی‌خواهد که از سبک او کپی برداری کنند، بلکه آنها را تشویق می‌کند تا روش طراحی او را امتحان کنند و اگر مایل بودند در کارهای خود از آن استفاده کنند.

ناتان به سوژه‌های خود عشق می‌ورزد. سوژه‌هایش مدل‌های ناشناخته نیستند، بلکه انسان‌اند. او علاوه بر بررسی مشخصات چهره‌ی شخص، شخصیتش را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. او داستان یکی از مدل‌های خود به نام کلارک را تعریف می‌کند که به عنوان بازیگر، شغل موفقی داشت تا این که چند شکست غم‌انگیز مسیر زندگی‌اش را عوض کرد. طراحی‌های ناتان از کلارک نشانگر بزرگ‌منشی و استقامت این مرد است.

این کتاب نمونه‌ی خوبی از طراحی پرتی است و من امیدوارم در آینده کتاب‌های این چنینی بیشتری از نقاشی مشاهده‌ای و کار ابتکاری ناتان ببینم.

جیمز گورنی

نویسنده‌ی رنگ و نور، واقع‌گرایی تخیلی و دینوتوپیا