

به نام خدا

کتاب جامع

رازهای طراحی رئالیستی

کری استوارت پارکس و ریک پارکس

سرشناسه : پارکز، کری

Parks, Carrie

عنوان و نام پدیدآور : کتاب جامع رازهای طراحی رئالیستی: تکنیک‌هایی آسان برای طراحی انسان‌ها، حیوانات و غیره / نویسنده کری استوارت پارکز، ریک پارکز؛ مترجم سعید متقی‌زاده.

مشخصات نشر : تهران: فرهنگسرای میردشتی، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ۲۲۰ ص.

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۶-۰۰۰-۹

یادداشت : عنوان اصلی: The big book of realistic drawing secrets : easy techniques for drawing people, animals and more, c2009.

موضوع : طراحی — فن

شناسه افزوده : پارکز، ریک

شناسه افزوده : Parks, Rick

شناسه افزوده : متقی‌زاده، سعید، ۱۳۶۴ — مترجم

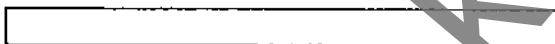
رده بندی کنگره : ۱۳۹۰ ک۲۲۳/۰۷۲۰۱

رده بندی دیویی : ۷۴۱/۲

شماره کتابشناسی ملی : ۲۳۹۲۶۲۵

کتاب جامع رازهای طراحی رئالیستی

نویسنده: کری استوارت پارکس و ریک پارکس

مترجم: سعید متقی زاده
ویراستار: صدیقه صادقی مکی
مدیر هنری: فاطمه خسرووردی
صفحه آرایی: مرضیه بهنامی ف
مدیر تولید: علی راجی
لیتوگرافی: فرایند گویا
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۰
چاپخانه: ابیانه
صحافی: سیمی ساز
ناشر: فرهنگسرای میردشتی
شمارگان: ۳۰۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۶-۰۰-۹

قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، نبش وحدت نظری، مجتمع تجاری نادر، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۰۶۶۰۶۶۰۲۱-۶۶۴۹۱۹۶۸-۰۲۱

مشهد: چهارراه لشکر، به طرف میدان ده دی، پاساژ دیدنیها

تلفن: ۰۵۱۱-۸۵۴۴۹۵۱-۰۵۱۱-۸۵۱۴۷۶۱-۰۵۱۱

www.fmirdashti.com

info@fmirdashti.com

این کتابی است که می‌تواند طراحی را به هر کسی بیاموزد، حتی شما. اگر شما در طراحی هایتان نمی‌توانید به نتایج دلخواه خود برسید یا حتی نمی‌توانید یک خط مستقیم بکشید، کُری و ریک پارکس می‌توانند کمک‌تان کنند. آن دو در مقام مدرسان تقدیر شده و صاحبان آثار ارزنده، برنامه‌ی مشخصی دارند که به هنرمندان در همه‌ی سطوح کمک می‌کند بر مشکلات معمول خود غلبه کنند و شاهد پیشرفت آنی در کارشان باشند. آنها هنرمندان حرفه‌ای‌اند که از ترفندها و ابزار لازم برای دست یافتن به نتایج حقیقی باورنکردنی آگاهی دارند و همه چیز را در این خودآموز دوستانه و مطمئن با شما در میان گذاشته‌اند:

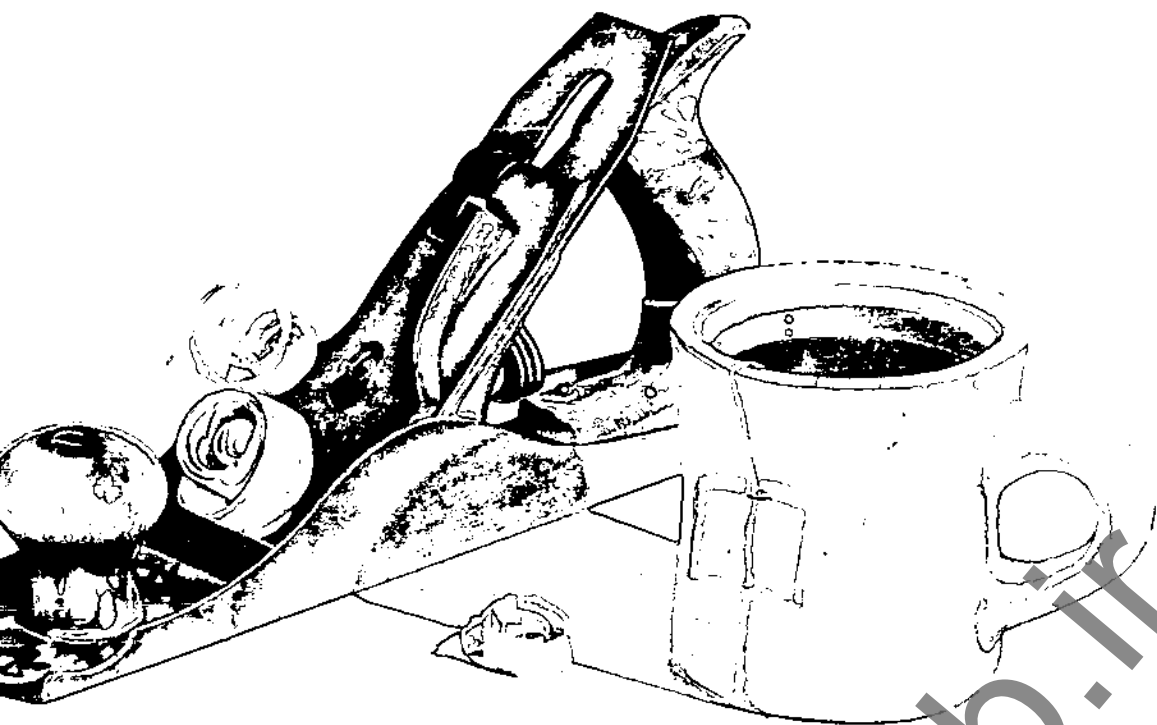
- روش‌های آسان دستیابی به ایجاد عمق در طراحی؛
- نحوه‌ی طراحی بافت‌های هیجان‌انگیز مانند فلز و پشم؛
- شخصیت‌پردازی در پرتره‌های شما؛
- بیش از چهل تصویر گام به گام با انواع موضوعی مانند انسان‌ها و حیوانات و طبیعت.

آن قدر آسان است که مبتدیان به سرعت راه می‌افتند و آن قدر جامع است که به هنرمندان باتجربه در بهبود مهارت‌هایشان کمک می‌کند. این کتاب همه‌ی الزامات را دربر می‌گیرد، رازهای طراحی رئالیستی را مرحله به مرحله به شما می‌آموزد و بدین ترتیب مهارت‌های لازم را به شما می‌دهد که با رضایت خاطر از پس هر موضوعی بر بیایید؛ حتی موضوعی که همواره گمان می‌کردید خارج از حد توانایی شماست. در یک چشم برهم زدن مناظر بدیع و پرتره‌های عالی خواهید کشید و هر چیزی که وادارتان کند قلم را روی کاغذ بفشارید، خلق خواهید کرد.

برای تبدیل	به	ضرب کنید
اینچ	سانتی‌متر	۲,۵۴
سانتی‌متر	اینچ	۰,۴
فوت	سانتی‌متر	۳۰,۵
سانتی‌متر	فوت	۰,۰۳
یارد	متر	۰,۹
متر	یارد	۱,۱

- ۱ مقدمه ۸
- ۲ روش‌های طراحی رئالیستی ۲۸
در این فصل با داشتن ابزار مناسب، استفاده‌ی درست از آنها را بیاموزید.
- ۳ تمرین طراحی ۷۰
تصاویر این فصل را دنبال کنید و روش‌های طراحی را به کار گیرید.
- ۴ روش‌های طراحی رئالیستی از چهره‌ها ۱۱۲
طراحی صورت انسان کار دشواری است. در این فصل رازهای موفقیت را کشف کنید.
- ۵ طراحی رئالیستی اجزای چهره ۱۴۴
با تمرکز روی تک تک اجزای چهره، مهارت خود را برای طراحی صورت بهبود بخشید.
- ۶ طراحی پرتره‌های رئالیستی ۱۸۶
همه‌ی آموخته‌هایتان را کنار هم بگذارید تا پرتره‌هایی از دوستان و عزیزانتان بکشید.

مقدمه

شوم نتوانستند وحشت خود را پنهان کنند. هنر در جایگاه سرگرمی برای آنها خوب بود، اما در جایگاه یک حرفه نه. آنها پس از فکر و بررسی، شجاعانه من را به کالجی در همان نزدیکی فرستادند تا در رشته‌ی گرافیک تبلیغاتی تحصیل کنم.

به سرعت متوجه شدم در محصله افتاده‌ام. استادان، کلاس‌ها را با قرار دادن انبوهی از اشکال سفید روی میز برگزار می‌کردند و ما آنها را می‌کشیدیم: توپ‌های سفید، کفش‌های سفید، پرده‌های سفید و اشیای سفید دیگر. هیچ‌وقت هدف این کار را نمی‌فهمیدم و اینکه سفید چه ویژگی دارد؟ بعدها به میحت رنگ رسیدیم. اشیای سفید را با رنگ‌های اصلی قرمز و آبی و زرد، رنگ می‌کردیم. خدای من! من فقط می‌خواستم طرحی بکشم که واقعاً شبیه سوژه‌ام باشد. بعد از یک سال تلاش و نرسیدن به این هدف،

کتاب است. در مدت کوتاهی، خواهم فهمید که یادگیری طراحی بیشتر از اینکه به استعداد مربوط باشد، به این بسته است که بیاموزید به دنیای اطراف خود به گونه‌ای دیگر بنگرید.

رسیدن به هدف

سیر هنری خود من آن‌قدر پرماجر است که می‌تواند داستان خوب و تأثیرگذاری باشد. شیوه‌های خاصی از طراحی برایم آسان بود، منظورم این است که می‌توانستم به بعضی اشیاء نگاه کنم و تا حدودی دقیق آنها را بکشم. در شهر معدنی کوچکی در آیداهوی شمالی بزرگ شدم، جایی که مدرسه‌ی دولتی‌اش به زحمت می‌توانست کتاب‌های درسی را برای دانش‌آموزان فراهم کند، چه رسد به برنامه‌ی آموزشی هنر. والدین من همه‌ی سعی خود را می‌کردند تا من را تشویق کنند، اما وقتی اعلام کردم که می‌خواهم هنرمندی حرفه‌ای

بارها برایم پیش آمده که کسی تسلیم شده و مدادش را بر زمین گذاشته و با اعتراض گفته است: «آره، ولی طراحی کردن رو به من نمی‌تونید یاد بدید»، اما من می‌توانم طراحی را به شما بیاموزم، حتی اگر قادر نباشید خطی صاف بکشید یا با چاقو خون بکشید. شما در حال خواندن این کتاب‌اید و به نظر من یعنی «علاقه‌ای برای یادگیری» دارید.

طراحی مهارتی کاملاً اکتسابی است. اگر شما طراحی را نیاموخته‌اید و طرح‌هایتان ضعیف‌اند یا استاد هنرتان گفته که بهتر است بافندگی کنید، تنها علتش این است که به درستی آموزش ندیده‌اید. به شما قول نمی‌دهم که با رسیدن به انتهای این کتاب لئوناردو داوینچی خواهید شد، اما واقعاً بر این باورم که قادر خواهید بود بهتر از آنچه که همیشه امید داشتید طراحی کنید. تنها کاری که باید بکنید به کار بستن روش‌ها و تمرین کردن با ابزار طراحی معرفی شده در این

رشته‌ام را چند بار تغییر دادم و به این نتیجه رسیدم که احتمالاً علاقه‌ی هنری‌ام سرانجام به سرگرمی تبدیل خواهد شد. تصور کردم پیرزنی موخاکستری شده‌ام که هر صبح شنبه با رنگ‌روغن‌های نامرغوب سر خود را کرم می‌کند.

تا چند سال از این کالج به آن کالج و از این رشته به رشته‌ی دیگری رفتم و به دانشجویی حرفه‌ای و تمام عیار تبدیل شدم.

پس از آن، روزی در افتتاح یک گالری نقاشی‌های آبرنگ شرکت کردم. در حالی که اطراف سالن می‌چرخیدم و نقاشی‌ها را نگاه می‌کردم، این فکر به ذهنم رسید: «من که می‌توانم این کار را بکنم. می‌توانم به این خوبی نقاشی کنم. پس تفاوت این هنرمند با من در چه بود؟ او چطور نمایشگاهی از کارهای خودش گذاشته بود و من این کار را نکرده بودم؟». شوهرم با لحن خشک و سردی جواب این پرسش را داد: «اون این کار را کرده». او وقت و انرژی صرف کرده و آثار هنری کافی را برای برپایی نمایشگاهی انفرادی خلق کرده بود. همان‌جا و در همان لحظه، تصمیم گرفتم که من هم، به رغم موانع دانشگاهی‌ام، یک هنرمند شوم.

داستان ادامه دارد

پس از مدتی کشیدن نقاشی با آبرنگ، کاربرد جالبی برای مهارت‌های طراحی‌ام یافتم: در آزمایشگاهی جنایی در سمت طراح پزشکی قانونی شروع به کار کردم. بخشی از کارم طرح‌برداری از صحنه‌های جرم بود. دوست داشتم به شما بگویم که به این علت در آنجا استخدام شده بودم که هنرمندی برجسته با توانایی‌های کشف شلوک هولمز بودم. اما در واقع اغراق کرده‌ام. در ۱۹۸۵، در دوره‌ای کوتاه، طراحی ترکیبی را در آکادمی اف.بی.آی کوانتیکوی ویرجینیا آموختم. طرح‌های ترکیبی همان تصاویر مظلومینی است که در اخبار شبانه‌های می‌بینید. معمولاً آنها را با ترکیب اجزای جداگانه‌ی چهره ایجاد می‌کنند که قریانی یا شاهد صحنه‌ی جرم از مجموعه‌ی چهره‌ها انتخاب می‌کند. از این تصویر مرکب برای شناسایی مظلون استفاده می‌کنند. صرفاً به این علت برای شرکت در این دوره دعوت شدم

که اف.بی.آی شرکت کنندگانی از بخش‌های گوناگون ایالات متحده می‌خواست. در این زمان، من در طراحی چهره هنوز مهارت چندانی نداشتم. اما انگیزه‌ی بسیاری برای پیشرفت داشتم.

سخت کار کردم و به الزامات اثر خوب توجه کردم و من را کری پارکس، مفتش مداد، خواندند. طراحی چهره را دوست داشتم و به طراحی پزشکی قانونی علاقه‌مند شدم. سرانجام، تحصیلات دانشگاهی را در دو رشته‌ی علوم اجتماعی و هنر، با موفقیت، به پایان رساندم. باور من این بود: «من یک مداد دارم و نمی‌ترسم از آن استفاده کنم».

اکنون من و شوهرم به سراسر کشور سفر می‌کنیم و دوره‌های طراحی ترکیبی و پزشکی قانونی برگزار می‌کنیم. به افرادی با سطح مهارتی مختلف، به مأموران اف.بی.آی و سرویس مخفی تا به کودکان و کودکان، آموزش داده‌ایم. به پانزده روش‌های تدریس مان جوابی‌ی برده‌ایم و من کتابی مختصراً درباره‌ی طراحی چهره نوشته‌ام. در حالی که زمانی فکر می‌کردم هنر فقط می‌تواند به منزله‌ی سرگرمی باشد!

لذا مراد از این سخن‌ها اینکه...

شما نیز اگر ذهن خود را به کار بگیرید، می‌توانید به آرزوی هنرمند شدن خود تحقق بخشید. هدف این کتاب آموزش دادن نکات لازم برای هنرمند شدن شماست. قصد ندارم مشکی مواد و ابزار مقابلتان بگذارم و انتظار معجزه داشته باشم. همه‌ی روش‌ها را آموزش می‌دهم و راه‌های طراحی رئالیستی را مرحله به مرحله با شما در میان می‌گذارم. در چشم برهم زدن، مناظر بدیع و پرتوهای عالی و هر چیزی را که دوست دارید خواهید کشید.

طی چندین سال تدریس هنر، دریافته‌ام که ویژگی‌هایی موفقیت هنرمند را تعریف می‌کنند: این فهرست کوتاه از قرار زیر است:

میل . میل فقط خواستن یک چیز نیست، بلکه خواستن آن به حدی است که مایل باشید رهیافت متفاوتی را برای رسیدن به آن امتحان کنید. در ابتدا ممکن است نظراتان را جلب نکند، ممکن است در به کار گرفتن آن موفق نشوید، یا

آن را مفید احساس نکنید. اما با این همه مایل آید امتحانش کنید. این ویژگی به شما امکان می‌دهد مهارت‌های هنری خود را رشد بدهید و افزاین تر کنید

علاقه . وقتی عاشق اسب سواری هستید به سختی می‌توانید در خودتان برای کشیدن موتورهای هارلی دیویدسون علاقه ایجاد کنید. شما باید طرح چیزی را بکشید که به آن علاقه دارید و طراحی چیزهایی را که دوست دارید تمرین کنید.

تعلیمات خوب . این نقش من است. آموزش خوب بر عهده‌ی هنرآموز نیست، بلکه بر دوش معلم است. اگر تا به حال در کلاسی شرکت کرده‌اید که به شما گفته شده است چیزی را به شکل خاصی طراحی کنید و اثر علت و نحوه‌ی آن حرفی زده نشده است، شما شکست نخوردید. بلکه معلمان شکست خورده، اگر برایتان بی‌معنی باشد، هرگز چیزی یاد نمی‌گیرید. هنر را باید باز و توصیف کرد و نشان داد. اگر طراحی کردن ساده بود، همین حالا قادر به اجرای آن بودید.

تمرکز . هنرمندانی که بهترین مهارت‌های طراحی را در خود پرورش می‌دهند، معمولاً بهترین مهارت‌های دیداری را دارند. این به معنای دیدن جزئیات و نیز تصویر کلی است. رسیدن به آن نیازمند تمرکز و آموزش است و به زحمتش می‌ارزد.

تمرین . برای پیشرفت در هر حرفه‌ای تمرین لازم است. یکی از هنرآموزان من چنان از مهارت‌های جدیدش هیجان زده شده بود که در هر جایی به طراحی از هر کسی می‌پرداخت. به گمانم هر جا می‌رفت دفتر طراحی خود را به همراه داشت. البته او اکنون هنرمند زبردستی است، چون مهارتش را تمرین کرد.

استعداد . برخی هنرمندان ممکن است آن را داشته باشند. اما لزومی ندارد که برای طراحی خوب، استعداد ذاتی داشته باشید. به نظر من، رسیدن به موفقیت بیشتر نیازمند آموزش و پیشرفت در مهارت‌هاست تا داشتن استعداد ذاتی. هر کسی می‌تواند با میل و علاقه‌اش طراحی را

یاد بگیرد. اگر روی چیزی که می‌آموزید تمرکز داشته باشید و تمرین کنید، من تعلیمات خوب را در اختیاران می‌گذارم و آن وقت همه متقاعد خواهند شد که شما از ابتدا استعدادش را داشته‌اید.

www.ketab.ir