

درک نور در طراحی

نویسنده: کن گولدمن

مترجم: فاطمه موسوی

سرشناسه : گللمن، کن

Gooman, Keen

عنوان و نام پدیدآور : درک نور در طراحی / اثر کن گللمن؛ ترجمه فاطمه موسوی .

مشخصات نشر : تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ۶۸ ص: مصور.

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۰۶-۸

وضعیت فهرست نویسی : فیا

یادداشت : عنوان اصلی: Nderstandin valvs, ۴۰۰۶.

عنوان دیگر : شناخت ارزش های نور.

موضوع : طراحی با مناد — فن

شناسه افزوده : موسوی، فاطمه، ۱۳۶۵ -

رده بندی کنگره : ۹۱۳۹۰ ش ۸/گ ۸/NC۸۹۰

رده بندی دیویی : ۷۴۱/۲۴

شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۶۲۳۸۰

درک نور در طراحی

اثر: کن گلدمن

مترجم: فاطمه موسوی

ویراستار: مهران موسوی

لیتوگرافی، چاپ، صحافی: طیف نگار

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

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰

قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال

تیراژ: ۲۰۰۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۱۳۰۶۸

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوی داریان، مجتمع ناشران، طبقه همکف،

واحد ۱۰

تلفن: (۶ خط ویژه) ۰۲۱ ۶۶۹۵۵۰۱۲

فکس: ۶۶۴۰۱۶۴۳

پست الکترونیک: info@abanbook.com

وب سایت: www.abanbook.com

فهرست مطالب

۷	 مقدمه
۸	 شروع کار
۱۱	 درک ارزش‌های نوری و اشکال
۱۲	 مشاهده سایه‌ها
۱۶	 جایگذاری درست اشیا
۲۲	 طراحی سایه‌ها به عنوان اشکال
۲۴	 ترسیم شکل
۲۶	 تنظیم ارزش‌های نوری
۳۰	 کار با نور طبیعی
۳۱	 کار با نور مصنوعی
۳۲	 جست و جوی منظره (پرسپکتیو) در دل سایه‌ها
۳۴	 نشان دادن نور
۳۵	 ایجاد درخشندگی
۳۶	 تفسیر تازه‌ای از سایه‌ها
۳۸	 توزیع (پخش کردن نور)
۴۰	 استفاده از تضاد برای جذب چشم
۴۲	 حرکت چشم در طول اثر
۴۴	 ایجاد عمق
۵۲	 تسخیر نور در طرح‌های سیاه و سفید
۵۶	 ارزش نوری موضعی
۶۲	 ترکیب عناصر طرح
۶۶	 چیدمان نهایی
۶۸	 حرف آخر

مقدمه

این کتاب تنها به مسئله "چگونه" طراحی کردن نمی‌پردازد، بلکه "چگونه دیدن و چگونه انجام دادن" را نیز به ما می‌آموزد. درواقع، زمانی که شما شکلی را می‌بینید و آنرا مطابق با ارزش‌های نوری‌اش - سایه‌هایش - طراحی می‌کنید، در حال نقاشی کردن اشیاء نیستید. بلکه محیط‌هایی را با ارزش‌های نوری خاص خود خلق می‌کنید که "شکل" تلقی می‌شوند. این اشکال، تنها، زمانی قابل تشخیص‌اند که در کنار سایر اشکال قرار بگیرند. چنین رویکردی، مؤثر و آزموده‌به نظر می‌رسد؛ اما برای به کارگیری آن باید علاوه بر تجدید نظر کردن در مورد پیش-پنداشت‌های دوران کودکی، با شیوه‌های مختلف مشاهده و طراحی نیز آشنا شد.

اثر حاضر، شامل تمرین‌هایی است که شما را گام به گام با نحوه دیدن اشکال، تشخیص میزان ارزش نوری آنها و نهایتاً جفت و جور کردن اجزاء، به نحوی که بتوانید شکل مشخصی خلق کنید، آشنا می‌کند. شما در صورتی موفق به خلق اثری عینی (واقع-گرایانه) می‌شوید که اشیاء را آنگونه که هستند، ببینید؛ نه اینکه با بی‌مبالاتی و بدون تفکر از آنها کپی برداری کنید.

من ارزش‌های نوری اشیاء و مشاهده و طراحی آنها را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌کنم. اما عمده تأکیدم بر بخش عملی است. این کتاب علاوه بر ارائه کردن نکات مفید، توضیحاتی کامل در زمینه‌های ذیل به شما ارائه می‌کند: نحوه شروع، مشاهده ارزش‌های نوری، جایگذاری اشکال درست، تنظیم ارزش‌های نوری، ترسیم سایه‌ها، به تصویر کشیدن عمق و نقاط کانونی، به کار گرفتن ویژگی‌های طرح و هدایت کردن نگاه بیننده در سرتاسر اثر. ما بر روی سوژه‌های مختلفی از قبیل گل، حیات وحش، نقش اشیاء (طبیعت بی جان)، چهره، نگاره (تمثال)، معماری و منظره کار خواهیم کرد. امیدوارم از این طرح‌های ساده اما جالب، لذت ببرید.

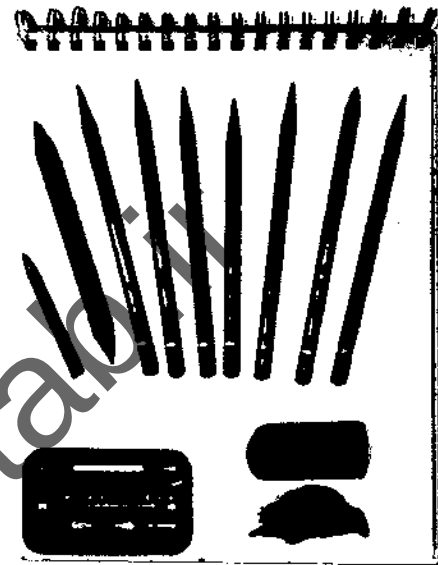

شروع کار

به نظر من، بهترین راه ایجاد علاقه مستمر در این زمینه، تمرین مداوم در محیطی شخصی و دنج است. شرایط شما باید به گونه‌ای باشد که به محض اینکه در درون خود احساس اشتیاق به طراحی کردن داشتید، بتوانید برای هر مدت زمان که شده به انجام آن بپردازید، با این اطمینان که کسی در حین کار مزاحم شما نخواهد شد. کارگاه نقاشی منکارگاهی بزرگ است. اما اتاق کارم، واقعاً، کوچک است. تجربه شخصی به من آموخته است که فضا بر میزان خلاقیت طراح، تأثیر چشمگیری ندارد. تمام آثار موجود در این کتاب، با استفاده از ابزاری که در تصویر می‌بینید بر روی یک میز کار کوچک به تصویر کشیده شده‌اند.

ابزار کار

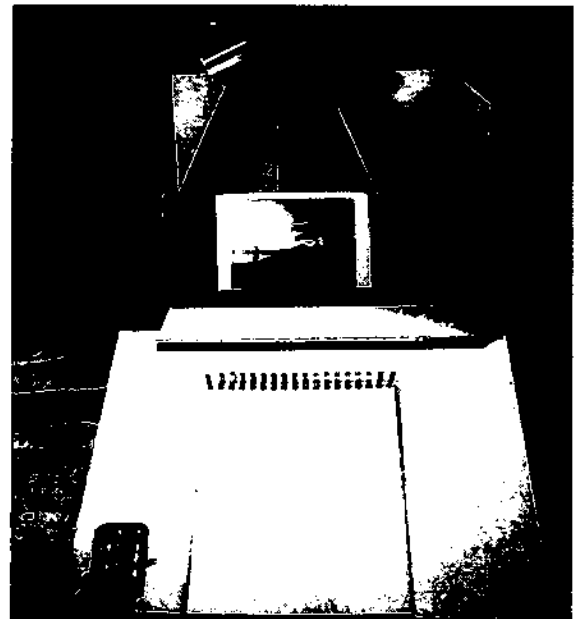
تمام آنچه که برای شروع طراحی نیاز دارید، تنها چند وسیله اصلی است. انواع مختلف دفترهای نقاشی را می‌توان از فروشگاه‌های لوازم هنری تهیه کرد، اما خود من دفتر سیمی ۳۰×۲۲ سانتی‌متر را ترجیح می‌دهم. هفت مداد مختلف H۴، H۲، HB، B۴ و B۶ برای من این امکان را فراهم می‌کنند که ارزش‌های نوری مختلف، از سایه‌های بسیار روشن تا سایه‌های کاملاً تیره مضمی را به تصویر بکشم. برای ترکیب کردن خطوط و ظریف نشان دادن کناره‌ها از انواع محوکن‌های کوچک و بزرگ (و یا کاغذ تریلون) استفاده می‌کنم. برای تیره کردن برخی نواحی، برجسته کردن نور و پاک کردن ظریفانه برخی نقاط، می‌توان از پاک‌کن‌های خمیری استفاده کرد. اما برای پاک کردن کامل بخشی از نقاشی، پاک‌کن‌های معمولی یا پلاستیکی مناسب هستند. البته باید مراقب باشید، چرا که ممکن است این پاک‌کن‌ها به کاغذهای ظریف آسیب برسانند. پاک‌کن‌های فلزی نیز ابزارهایی بسیار خوب برای پاک کردن نقاط کوچک، نواحی مجزا، خلق بافت جذاب و یا ایجاد لبه‌های سخت به شمار می‌روند.

شروع با استفاده از لوازم اصلی کاغذ، مواد، تریلون، پاک‌کن، و ورقه فلزی پاک‌کننده.

محل کار

اتفاق کار من برای هر نوع طراحی - طراحی از روی تصویر و یا طراحی از اشیاء حقیقی - مناسب است. زمانی که قصد دارم جسمی را طراحی کنم، لوازم مورد نیازم را در جعبه «اشیاء» قرار می‌دهم. این جعبه همانند «صحنه تئاتری» عمل می‌کند که می‌توانم از طریق نورپردازی و پرده پشت صحنه آن، جلوه‌های مختلفی را خلق کنم (ر.ک. صفحه ۲۳). جعبه اشیایی که در این صفحه مشاهده می‌کنید، از سه فوم مختلف ساخته شده است (دو فوم مستطیل - شکل در ابعاد ۴۰×۳۰ سانتی‌متر، یکی به عنوان کف جعبه و دیگری به عنوان دیواره طولی جعبه؛ علاوه بر یک فوم مربعی - شکل به عنوان دیواره عرضی جعبه). این فوم‌ها به وسیله یک نوار به هم متصل شده‌اند. جعبه ساخته شده را بر جعبه محکمی که فوم نقاشی‌ام را به آن تکیه داده‌ام، قرار می‌دهم و تمام لوازم کار را در ارتفاعی مناسب قرار می‌دهم تا حین نشستن و انجام کار بتوانم به راحتی از آنها استفاده کنم. برای طراحی کردن از روی عکس، سه پایه‌ای را درون جعبه اشیاء قرار می‌دهم. گیره‌های موجود بر روی سه پایه برای بالاتر نگه داشتن عکس‌های کوچک (به نحوی که درست در مقابل چشمان طراح قرار گیرند) بسیار مفید هستند.

فراهم کردن محل مناسب برای کار زمانی که می‌خواهم عکسی را طراحی کنم، محل کارم به این صورت است: برای طراحی یک جسم، سه پایه را از درون جعبه برداشته و سوزۀ موردنظر را در آن قرار می‌دهم.