

ویلیام اف. پاول
ترجمه‌ی سعید مادی خاکسار

زیر نظر محمد علی کشاورز
مؤلف و مدرس هنر در مراکز آموزش عالی

رنگ روغن

کار با کاردک

برای هنرجویان
دانشجویان و
علاقه‌مندان

سرشناسه	پاول، ویلیام اف : Powell, William F
عنوان و نام پدیدآور	رنگ روغن، کار با کاردک: کارگاه نقاشی برای هنرجویان، دانشجویان و علاقمندان / ویلیام اف. پاول: ترجمه ی سعید مادح خاکسار؛ ویراستار علمی و ادبی محمدعلی کشاورز.
مشخصات نشر	تهران: قدیانی، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری	۶۴ ص: ۲۹۰۲۲ س.م.
شابک	978-964-536-700-6
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	عنوان اصلی: Oil painting techniques.
موضوع	نقاشی -- فن
شناسه افزوده	مادح خاکسار، سعید. ۱۳۳۷ - مترجم
شناسه افزوده	کشاورز، محمدعلی. ۱۳۲۸ - ویراستار
رده بندی کنگره	۹۱۳۹۰ ر ۲ پ / ND۱۵۰۰
رده بندی دیویی	۷۵۱/۴۵
شماره کتابشناسی ملی	۲۴۸۹۱۸۷

موسسه انتشارات قدیانی

www.ghadyani.org

تلفن: ۶۶۴۰۲۴۱۰ (خط ۵) - دورنگار: ۶۶۴۰۲۲۶۲

رنگ روغن (کار با کاردک)

کارگاه نقاشی

ویلیام اف. پاول مترجم: سعید مادح خاکسار

ویراستار و صفحه‌آرا: محمدعلی کشاورز

طراحی اونیفورم و اجرای جلد: کیانوش غریب‌پور

زیر نظر شورای بررسی

چاپ اول: ۱۳۹۱ - تعداد: ۱۱۰۰ نسخه

شابک: ۶ - ۷۰۰ - ۵۳۶ - ۹۶۴ - ۹۷۸ - 978 - 964 - 536 - 700 - 6

شابک دوره: ۴ - ۷۰۴ - ۵۳۶ - ۹۶۴ - ۹۷۸ - 978 - 964 - 536 - 704 - 4

کد: ۹۱/۱۷۳۶

چاپ و صحافی: چاپخانه قدیانی، تهران

کلیه حقوق محفوظ است.

تکنیک‌های کاردکی من به روش آزمون و خطا به ثمر رسیده است. سال‌ها پیش تصمیم گرفتم کار جدیدی انجام دهم. با وجودی که فقط دو نوع کاردک داشتم، اما از آنها برای خلق یک نقاشی کاملاً کاردکی استفاده کردم. نه تنها نقاشی کاردکی را لذت بخش یافتم، بلکه نتایج کار نیز برایم غافل گیر کننده بود. برای مثال، ترکیبات یکدست کاردک باعث می‌شود تا رنگ‌ها، بر خلاف بافت‌های سطحی ایجاد شده توسط قلم‌مو که پرتوهای نور را به خود جذب کرده و ظاهری مرده به اثر می‌دهند، واضح، تر و تازه و شفاف دیده می‌شوند.

وقتی تکنیک نقاشی با کاردک را در کلاس درس می‌دهم، کارآموزانم اغلب گله می‌کنند که نقاشی با کاردک خشن و غیر قابل تشخیص است. اکثر آنها ترجیح می‌دهند با همان قلم‌هایی که کار کردن با آنها را یاد گرفته بودند، ادامه دهند. من توضیح می‌دهم که یک هنرمند خوب باید همه فن حریف باشد و کاردک می‌تواند یک وسیله بسیار مناسب به شمار آید. یک کاردک کار ماهر می‌تواند آثاری با ریزه کاری‌های بسیار فراوان خلق کند. تازه، با کاردک می‌توان ترکیب‌های رنگی یکدست‌تری نسبت به قلم‌مو به وجود آورد. باور کردن این حقیقت برای آنهایی که قبلاً با کاردک کار نکرده‌اند، ممکن

است دشوار باشد. البته، هنرمندان و کارآموزان پس از دیدن اتفاقات زیبایی که با به کار بردن کاردک برای رنگ رخ می‌دهد، بلافاصله متقاعد می‌شوند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، بسیاری از هنرمندان از نقاشی با کاردک اکراه دارند، اما با ادامه‌ی تمرینات و خلق یک نقاشی بزرگ، محو زیبایی رنگ‌ها و بافت‌هایی می‌شوند که با کاردک می‌توان به آنها دست یافت. در طول سال‌ها تدریس، هرگز کارآموزی را ندیدم که قدر نقاشی با کاردک را نداند.

برخی از امتیازات نقاشی با کاردک

نقاشی با کاردک لذت بخش و هیجان انگیز است. با استفاده از کاردک به عنوان یک ابزار نقاشی، به جلوه‌هایی می‌توان دست یافت که با قلم نمی‌توان. تکنیک‌های کاردکی را می‌توان با قلم‌مو نیز ترکیب کرد تا بخشی از نقاشی را به ثمر رساند.

رنگ‌های پر مایه و یکدست: کار یکدست کاردک، اثری همانند قلم‌مو باقی نمی‌گذارد تا سایه‌هایی روی سطح نقاشی ایجاد شود. این باعث می‌شود تا رنگ‌ها تازه و تمیز دیده شوند؛ رنگ‌ها مثل همان اول که با هم ترکیب شده بودند، درخشان می‌شوند.

بافت‌های مختلف: کاردک برای رنگ کردن قسمت‌های وسیع نقاشی بسیار مناسب است و اغلب سریع‌تر از قلم‌مو عمل می‌کند. این ویژگی کاردک کمک می‌کند تا هنرمند از زیاده‌روی در نقاشی پرهیز کند. علاوه بر آن، از کاردک می‌توان برای ایجاد درجات متنوعی از بافت استفاده کرد. مثل خامه مالیدن روی کیک یا توفال کوبی کردن دیوار می‌ماند. سطح می‌تواند هموار یا ناهموار باشد. بافت‌های ایجاد شده قبلی مهم هستند و ارزش ترکیب‌بندی را افزایش می‌دهند. برای مثال، ایجاد بافتی که موج‌های کوچک یک چشم‌انداز دریایی را نشان می‌دهد، به واقعی بودن نقاشی کمک می‌کند.

ترکیب

تکنیکی به نام "خیس در خیس" وجود دارد که عبارت است از کشیدن لایه‌هایی از رنگ بر روی یکدیگر بدون انتظار خشک شدن رنگ‌های قبلی. رنگ‌های نازک و ضخیم هر دو می‌توانند مستقیماً بر روی یک زیررنگ کشیده شوند، بی آنکه آن را از بین ببرند. رنگ‌ها می‌توانند آزادانه و به طور یکدستی در هم آمیخته شوند و به‌کارگیری ملایم ابزار، موجب تغییر رنگ‌های فوق‌العاده لطیفی می‌شود.

جزئیات موضوع

با رعایت احتیاط، از کاردک می‌توان برای ایجاد جزئیات بسیار ظریف استفاده کرد. سطح و لبه‌ی صاف و نیز خشکی این وسیله، ترکیب‌های دلپذیری به وجود می‌آورد. از نوک آن می‌توان برای فضاهای کوچک، مثل درختان ظریف چنار دوردست استفاده کرد.

بوی کم و بی‌نیاز از شستن قلم‌مو

از آنجا که در این تکنیک نیازی به واسطه‌ها، حلال‌ها (تربانتین)، و تینر نیست، بوی کمتری در محل کار شما منتشر می‌شود. به علاوه، تمیز کاری خیلی راحت است؛ کاردک با یک دستمال تمیز می‌شود. نظافت کاردک قبل از تغییر دادن رنگ، بسیار آسان‌تر از تمیز کردن یک قلم‌مو است. احتیاط: لبه‌های کاردک به مرور زمان تیز می‌شود، بنابراین در تمیز کردن آنها احتیاط کنید.

همچنان که در این کتاب پیش می‌رویم، مسائل هیجان‌انگیزتری درباره‌ی نقاشی با کاردک کشف خواهد شد. بهتر است هیچ قسمتی را از قلم نیاندازید، چون کتاب به دقت برای توضیحات و مطالعه‌ی گام به گام طراحی شده است. آن را قدم به قدم دنبال کنید و تکنیک‌ها و تمرین‌های فراوان نقاشی آن را انجام دهید. کاردک‌هایی با اشکال مختلف را امتحان کنید تا قبل از حمله‌ور شدن به یک نقاشی بزرگ، با حس آنها آشنا شده باشید. کار دشواری نیست، حتی اگر قبلاً هرگز با کاردک کار نکرده باشید. با دنبال کردن این برنامه‌ها، شما بلافاصله مشغول نقاشی با کاردک خواهید شد!

در این نقاشی که "بر فراز جنگل" نام دارد، مقدار زیادی رنگ به صورت ناهموار و یکدست با هم ترکیب شده‌اند. ترکیب کردن در قسمت مه‌آلود، به خیال‌انگیزی و ژرفانمایی فضا می‌افزاید، از این رو، در نقاشی حال و هوا به وجود می‌آورد. این نقاشی فقط با استفاده از کاردک خلق شده است.