

اسرار چهره نگاری واقع گرایانه

کری استوارت پارکز

مترجم: صدف حکیمی زاده

مهروز فخرزاد

www.keloo.ir

سرشناسه: پارکز، کری، ۱۹۵۲ - م.
Parks, Carrie

عنوان و نام پدیدآور: اسرار چهره‌نگاری واقع‌گرایانه/ کری استوارت پارکز؛ مترجم صدف حکیمی‌زاده، مهروز فخرزاد.
مشخصات نشر: تهران: فرهنگسرای میردشتی، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری: ۱۴۲ ص: مصور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۶-۱۹-۱

یادداشت: عنوان اصلی: Secrets to drawing realistic faces.

یادداشت: کتاب حاضر اولین بار با عنوان "رموز طراحی از چهره‌ها" در سال ۱۳۸۳ با ترجمه عربعلی شروه، زهرا جزایری، حسن سانسائی توسط انتشارات حسن سانسائی منتشر شده است.

عنوان دیگر: رموز طراحی از چهره‌ها.

موضوع: صورت در هنر

موضوع: طراحی - فن

شناسه افزوده: حکیمی‌زاده، صدف، ۱۳۶۴ - مترجم

شناسه افزوده: فخرزاد، مهروز، ۱۳۶۴ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۸ پ/۲ NC۷۷۰

رده‌بندی دیویی: ۷۴۳/۴۲

شماره کتابشناسی ملی: ۲۴۲۷۶۴۷

مؤلفه: کری استوارت پارکز

مترجم: صدف حکیمی‌زاده - مهروز فخرزاد

ویراستار: صدیقه صادقی مکی

مدیر هنری: فاطمه خسروجردی

لیتوگرافی: جامع هنر

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰

چاپخانه: تک

صحافی: سیمی ساز

ناشر: فرهنگسرای میردشتی

مدیر تولید: علی زارعی

شمارگان: ۳۰۰۰

شابک: ۱ - ۱۹ - ۶۰۱۶ - ۶۰۰۰ - ۹۷۸

قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال

فرهنگسرای میردشتی
MIRDASHTI PUBLICATION

تهران: میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی- نبش وحید نظری.
مجتمع تجاری نادر. طبقه اول- واحد ۴.

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۰۶۶ - ۰۲۱-۶۶۴۹۱۹۶۸ نمابر:

مشهد: چهارراه لشکر. نرسیده به میدان ده دی. پاساژ دیدنیها.

تلفن: ۰۵۱۱-۸۵۴۴۹۵۱ - ۰۵۱۱-۸۵۱۴۷۶۱ نمابر:

www.fmirdashti.com

info@fmirdashti.com

گری استوارت پارکر

گری استوارت پارکر نقاش آبرنگ است که جوایزی دریافت کرده و همچنین هنرمند و مربی قضایی مشهوری در سطح جهان است.

در ۱۹۸۱، گری در سمت هنرمند قضایی پاره‌وقت، کار خود را در آزمایشگاه جنایی منطقه‌ای، در آیداهوی شمالی در کور دوآلن آیداهو، آغاز کرد. چهار سال بعد، در کلاس چهره‌نگاری‌ای شرکت کرد که اف‌بی‌آی برگزار کرده بود و نخستین چهره‌نگار در منطقه‌ی خود شد. چندی نگذشت که همکاران گری از او خواستند دانش خود را در اختیار آنها قرار دهد. به همین روی، گری دوره‌ی آموزشی طراحی چهره‌ی واقع‌گرایانه را به صورت فشرده و مفید برای آموزش به همه، در هر سن و در هر سطح مهارت، برگزار کرد.

گری و همسرش، ریک، در ایالات متحده سفر می‌کنند و دوره‌های آموزش چهره‌نگاری را برای مأموران اف‌بی‌آی و سازمان‌های اطلاعات و پلیس و کودکان و بزرگسالان غیرنظامی برگزار می‌کنند. گری جوایز متعددی برای مهارت در آموزش و نیز حرفه‌ی اصلی‌اش دریافت کرده است.

چهره‌نگاری گری، که به طرز شگفتی واقع‌گرایانه است، به شناسایی و دستگیری موفقیت‌آمیز متهمان، از جمله قاتلان زنجیره‌ای، متجاوزان، طرفدارن برتری نژادی سفیدپوستان و بمب‌گذاران در سراسر ایالات متحده، کمک کرده است. چهره‌نگاری‌های گری در برنامه‌های جنایتکاران تحت تعقیب امریکا و برنامه‌ی ۲۰/۲۰ نمایش داده می‌شوند.

ریک و گری پارکر در مزرعه‌ی ۶۸۰ هکتاری واقع در شمال آیداهو زندگی می‌کنند، محلی که دوران کودکی خود را در آنجا سپری کرده‌اند.

- ۶ ۷۵ طراحی چشم
 شکل چشم • در مرکز قرار دادن • مربوط ساختن • چین‌های پلک • سایه و پُر کردن چشم • ابرو و مژه‌ها
- ۷ ۹۳ طراحی بینی
 شکل بینی • جای بینی در صورت • جای پرهی بینی • شکل اولیه‌ی پرهی بینی • اصول مقدماتی طراحی سوراخ بینی • شکل سوراخ بینی • فوت و فن طراحی بینی
- ۸ ۱۰۵ طراحی لب و دندان
 بخش‌های دهان • سایه‌دهان • طراحی دندان‌ها
- ۹ ۱۱۵ طراحی از سر انسان
 ساختار سر انسان • شکل‌های متنوع سر (جمجمه) • گونه • چانه • گردن • صورت زن • اجزای صورت کودکان در مقایسه با بزرگسالان • طراحی گوش
- ۱۰ ۱۳۱ طراحی مو
 کشیدن انواع مو
- کلام آخر ۱۳۹
- مقدمه ۷
- ۱ نگاه‌ی به بخش:
 ابزار طراحی ۱۱
 مداد و پاک‌کن • ابزار دیگر
- ۲ مشکل طراحی ۱۷
 چرا طراحی دشوار است؟ • هنرمندان ذاتی
- ۳ جای اعضای صورت ۲۷
 روش تعیین جای اعضای صورت: اندازه‌گیری • روش تعیین جای اعضای صورت: مسطح‌سازی و شاخص‌گذاری بصری
- ۴ شکل ۴۱
 به ذهنتان آموزش دهید • جداسازی • ساده‌کردن و مربوط ساختن • فضای اندازه‌گیری • معکوس کردن • تغییر نام و متمایل کردن • فضای منفی • پرسش • مقایسه • مسطح‌سازی
- ۵ سایه زدن ۵۷
 آشنایی با ابزار سایه • سایه: درجات رنگ/خطوط • جداسازی، با چشم نیمه باز نگاه کردن و مقایسه • پرسش • جست‌وجو • تکنیک‌های بررسی صحت طراحی

مقدمه

در این کتاب به سرعت در خواهید یافت که به طراحی چهره از منظر دیگری نگاه کرده‌ام. اگر تجربه‌های خود را در راه رسیدن به آن با شما در میان بگذارم، درک دیدگاه من برایتان آسان‌تر می‌شود. پیشینه‌ی کاری من شبیه به اکثر نقاشان است. در ابتدا، طراحی حروف و صفحه آرایشی آموزش دیدم. به همراه همکلاسی‌های خود پشت میزی پر از ابزار و وسایل می‌نشستیم که استاد به آن می‌گفت «طبیعت بی‌جان». فرض بر این بود که می‌دانیم باید در پی چه بگردیم و چگونه آن را با زغال چوب یا مداد روی کاغذ بکشیم. استاد در کلاس قدم می‌زد و نظر می‌داد یا وقتی تلاش ما را می‌دید، بر خود می‌لرزید. ما در دیارتان هنر بودیم، بنابراین ما هنرمند به شمار می‌آمدیم و بدین ترتیب باید می‌توانستیم به طور غریزی طراحی کنیم. چند تکنیک ساده را به ما آموزش دادند، سپس فراگرفتن مهارت‌ها را به عهده‌ی خودمان گذاشتند. باور بر این بود که هنر آموزش دادنی نیست، بلکه استعدادی ذاتی است که افراد با آن زاده می‌شوند. چون طراحی کردن برایم دشوار بود، فهمیدم که استعداد طراحی را، خواسته یا ناخواسته، ندارم.

تصمیم گرفتم وقت خود را صرف نقاشی با آبرنگ کنم. نقاش عجولی بودم و کار با آبرنگ هم سریع و آسان بود. طراحی‌ام در حدی بود که بتوانم چند شکل ابتدایی بکشم، بقیه‌ی کار با تکنیک‌های آبرنگ حل می‌شد.

در سال ۱۹۸۱ چهره‌نگار قضایی پاره‌وقت FBI شدم و در لابر اتوار جرایم منطقه‌ای ایالت آیداهو شمالی، در کوردلین کار خود را آغاز کردم. دوست داشتم که بگویم صرفاً به سبب توانمندی در خور توجه‌ام نقاشی، مانند لئوناردو داوینچی، یا به سبب مهارتم در حل معمای قتل، مثل شرلوک هولمز، و یا تجارب دادگاهی‌ام، مثل ف. لی بیل، برای این کار استخدام شدم و به همین دلایل بر خود بیالم، اما در واقع چنین نبود. من

در ده سال آغازین فعالیت هنری خود فقط از حیوانات نقاشی کشیدم و از تکنیک خیس در خیس آبرنگ استفاده کردم. با نقاشی پرندگان شروع کردم، همه‌ی آن‌ها، به جای پر، خز داشتند، اما اکنون نقاشی‌های خود را با موضوع پرندگان فقط برای شرکت مسابقات ارائه می‌دهم.

بال‌هایی همچون عقاب

آبرنگ

مجموعه گالری حال درون

کوردلین، ایالت آیداهو

(۵۷ × ۷۱)

بدین علت استخدام شدم که پدرم رئیس لابراتوار بود و من تنها نقاشی بودم که او می‌شناخت. وظایف اصلی من طراحی از صحنه‌ی جرم و آماده کردن مدارک دادرسی برای شواهد فیزیکی بود که در دادگاه ارائه می‌شد. روزی آگهی کوچکی از کلاس‌های چهره‌نگاری که قرار بود در آکادمی FBI برگزار شود، روی میز پدرم پیدا شد. پدر همیشه فکر می‌کرد که آموزش دینن برای FBI هیجان‌انگیز است، به همین علت سال ۱۹۸۵ بود که در کلاس‌های دو هفته‌ای چهره‌نگاری در آکادمی FBI کوانتیکو در ویرجینیا شرکت کردم. به هیچ وجه نمی‌دانستم که قرار است چه کاری باید انجام بدهم. من نخستین چهره‌نگار در ایالت آیداهو بودم. آموختم که چهره‌نگاری برای FBI، طراحی چهره‌ای است که قربانی یا شاهد ماجرا، اجزای آن را تک به تک از کتاب چهره‌ها انتخاب می‌کند و روی چهره‌ی مورد نظر قرار می‌دهد. این ترکیب نوعی ارتباط بصری میان مجریان قانون و شاهد ماجراست. از این روش برای شناسایی مظنون استفاده می‌شود. هنگام بازگشت به آیداهو، به چند ایالت و نیز شرق واشنگتن سفر کردم و از چهره‌ی خلافتکارها طرح زدم. چندین بار از روی طرح‌های من مظنونین به درستی شناسایی شدند و طراحی من هم پیشرفت کرد. سال ۱۹۸۶، بازپرسی نزد من آمد و پرسید که آیا می‌توانم به او چهره‌نگاری بیاموزم. در مورد درخواست او، برای سال بعد، بسیار فکر کردم و از خود پرسیدم که آیا می‌توانم چهره‌نگاری تدریس کنم؟ چنانچه تدریس کنم، آیا همچنان می‌توانم طرح بزخم یا باید کارم را رها کنم؟ سرانجام، دریافتم که در حوزه‌ی تدریس مفیدتر خواهم بود در مجموع، ۳۰-۴۰ طرح در سال، برای مراکز گوناگون طراحی می‌کردم، چه بسا اگر به ده تن هنرجو آموزش می‌دادم، ۳۰۰-۴۰۰ طرح در سال ارائه می‌شد و مظنونین بیشتری شناسایی می‌شدند. باید تصمیم می‌گرفتم که چه چیزی تدریس کنم. چهره‌نگار دو کار را باید به شایستگی انجام دهد: یکی طراحی کند و دیگری مصاحبه. سال بعد، در

کلاس‌ها و جلسات آموزشی متعددی در زمینه‌ی مصاحبه شرکت کردم و هرگونه مقاله یا کتاب مرتبط با این موضوع را مطالعه کردم و با افسرها و مأموران مصاحبه کردم. بنابراین آماده بودم تا مصاحبه را هم تدریس کنم. در زمینه‌ی طراحی، خوشبختانه با هنرمندی باکفایت و با استعداد در آکادمی FBI آشنا شدم که هم راهنمای من در طراحی و هم همسر من شد. با کمک‌های او، مهارت‌های من در طراحی پیشرفت کرد. در این دوران درباره‌ی کلاس‌های چهره‌نگاری ام تصمیماتی گرفتم که پیش‌تر چنین نکرده بودم؛ تا چهره‌نگاری را با این گمان تدریس کنم که هیچ یک از هنرجوها نمی‌توانند طراحی کنند. در راهی که در پیش گرفته بودم، برنامه‌ام را مشخص کردم. قرار بر این بود که کلاس‌ها به مدت یک هفته و در مجموع ۴۰ ساعت به طول انجامد. در چنین مدتی، فقط دو روز و نیم برای آموزش هریک از اجزای چهره‌ی انسان فرصت داشتم. نیم روزی برای مصاحبه و یک روز کامل برای تمرین هنرجوها به زمان نیاز داشتم. جمعه‌ها هم برای موارد خاص تعیین شده بود. عده‌ی بسیاری از هنرجوها در دانشکده افسری، نقاشان با استعدادی بودند و بسیاری از آنها در خط‌خطی کردن مهارت داشتند و برخی از آنها نمی‌توانستند حتی چاقو را با خون بکشند. سرانجام، تک‌تک آنها آموختند که خوب طراحی کنند. سه پوشه دارم که از موفقیت این برنامه‌ی آموزشی حکایت می‌کنند. من و همسر من به نقاط مختلف کشور سفر می‌کنیم و به مجریان قانون، از FBI تا دپارتمانی که فقط دو نفر در آن کار می‌کنند، چهره‌نگاری و نقاشی برای سازمان‌های پلیسی-جنایی، آموزش می‌دهیم. با چهره‌نگاری‌های هنرجوهایمان، کودکان آزاران و متجاوزان و آدم‌ربایان و قاتلان و سارقان بانک‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر و بزرگ‌ترین گروه‌های زنجیره‌ای ایجاد حریق در تاریخ ایالات متحده شناسایی شده‌اند.

از نخستین کتاب‌های من مجموعه کتاب‌های طراحی چهره بود. چندی نگذشت که دریافتم به کتابی نیاز است یا پرداختن به جزئیات بیشتر این هنر و فن، مانند کتابی که در دست دارید. اطلاعاتی که در مورد طراحی چهره که در اختیار هنرجوهای خود می‌دادم در هیچ کتاب طراحی دیگری یافت نمی‌شد چهره‌نگارها نمی‌توانند آن گونه که دوست دارند طراحی کنند یا همچون نقاشان معمولی مدرک هنری دریافت کنند. طراحی آنها نه از ذهن خلاقشان، بلکه از کابوس‌های شبانه‌ی شاهدان جرم خلق می‌شود. به سبب حرفه‌ای که داشتم با چهره‌های گوناگونی مواجه می‌شدم که هیچ یک از نویسندگان کتاب‌های طراحی چهره این موقعیت را نداشتند. جعبه‌ای با هزاران عکس در اختیار داشتم که پلیس از صورت مجرمان گرفته بود. طی چندین سال، تمامی این عکس‌ها را روی پروژکتور قرار دادم و هزاران تصویر از چهره‌ها را برای مطالب این کتاب گردآوری کردم. همچنین باید راهی پیدا می‌یافتم که در کوتاه‌ترین زمان به افراد آموزش دهد تا به بهترین شکل طراحی کنند. طرح‌هایی که هنرجویان سر کلاس می‌کشیدند و چهره‌نگاری‌های موفقشان را که برایم می‌فرستادند، بررسی کردم. به پرسش‌ها و پاسخ‌های آنها هم گوش سپردم. در دوره‌ی آموزش بزرگسالان و برنامه‌ی «آموزش در خانه»، برنامه‌ریزی کردم که کلاس‌ها به صورت همگانی و همچنین برای کودکان هم برگزار شود طرح‌های آنها نیز در این کتاب آورده شده است. امینوارم شما نیز طراحی چهره را از این کتاب بیاموزید و لذت ببرید. خداوند در این سیر هنری یار و یاورتان باشد.