

h 12970

123 456

ای نام تو بهترین سرآغاز

آموزش طراحی و اسکیس در

۳۰ روز

ساده ترین راه برای فراگیری طراحی و اسکیس
در کمتر از یک ماه

مترجمین:

کوروش محمودی

رامتین رضایی

سرشناسه	کیستلر، مارک Kistler, Mark
عنوان و نام پدیدآور	آموزش طراحی و اسکیز در ۳۰ روز: ساده ترین راه برای فراگیری طراحی و اسکیز در کمتر از یک ماه / امولف مارک کیستلر؛ مترجمین کورش محمودی، رامتین رضانی.
مشخصات نشر	تهران: نشر افروز، ۱۳۹۵.
مشخصات نشر	تهران: نشر افروز، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری	۲۴۸ ص: مصور.
شابک	978-600-96539-0-4
وضعیت فهرست نویسی	فیا
یادداشت	عنوان اصلی: You can draw in 30 days: the fun, easy way to learn to draw month or less, c2011. in one
عنوان دیگر	ساده ترین راه برای فراگیری طراحی و اسکیز در کمتر از یک ماه.
موضوع	ترسیم و طراحی - فن
موضوع	Drawing - Technique
شناسه افزوده	محمودی، کورش، ۱۳۴۸ - مترجم
شناسه افزوده	رضانی، رامتین، ۱۳۵۹ - مترجم
رده بندی کنگ	۱۳۹۵ ۱۳۹۸/ک۹۱۸ NC۷۲۰
رده بندی ربی	۷۴۱/۲
شماره ثبت کتاب ملی	۴۳۲۲۹۰۱

عنوان: آموزش طراحی و اسکیز در ۳۰ روز

ناشر: نشر افروز

مؤلف: Mark Kistler

مترجمین: کورش محمودی، رامتین رضانی

اجرا و صفحه آرایی: بنیامین غفاری

چاپ و صحافی: شهرام

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

قطع کتاب: رحلی

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

تمام حقوق نشر و پخش این اثر برای انتشارات افروز محفوظ است

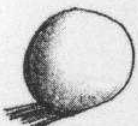
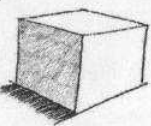
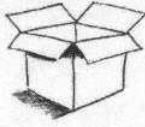
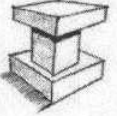
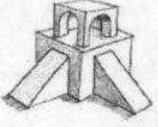
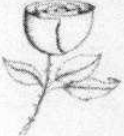
ISBN: 978-600-96539-0-4

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۵۳۹-۰-۴

مراکز پخش

فروشگاه مرکزی انتشارات شهرآب	تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فرهنگی فروزنده، پلاک ۲۳۳	تلفن: ۶۶۹۶۱۱۰۰	نمابر: ۶۶۹۶۱۱۰۱
فروشگاه شماره ۲ انتشارات شهرآب	تهران، خیابان انقلاب، ضلع جنوب شرقی میدان، بازار بزرگ کتاب، طبقه پایین همکف، پلاک ۱۵	تلفن: ۶۶۴۹۷۵۲۶	
فروشگاه آینده سازان	تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع فرهنگی فروزنده، پلاک ۳۰۵	تلفن: ۶۶۴۱۷۳۱۶	
مرکز پخش و دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)، کوچه بهشت آیین، پلاک ۳۶ کد پستی ۱۳۱۴۹۶۳۳۳۱	تلفن: ۶۶۴۹۹۹۹۰	نمابر: ۶۶۴۸۳۱۵۱	

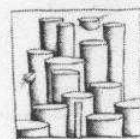
فهرست مطالب

مقدمه	۱	
درس ۱: گره‌ها	۱۱	
درس ۲: گره‌های متداخل	۱۷	
درس ۳: سطح پیشرفته‌ی گره‌ها	۲۳	
درس ۴: مکعب	۴۱	
درس ۵: مکعب‌های تو خالی	۵۳	
درس ۶: میزهای انباشته	۶۳	
درس ۷: سطح پیشرفته‌ی مکعب‌ها	۷۳	
درس ۸: کوالاهای شیرین	۸۳	
درس ۹: گل رز	۸۹	

درس ۱۰ : استوانه ۹۹

درس ۱۱ : سطح پیشرفته‌ی استوانه‌ها ۱۰۵

درس ۱۲ : ساخت و ساز با مکعب‌ها ۱۱۱

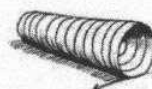
درس ۱۳ : ترسیم سطح پیشرفته‌ی خانه‌ها ۱۱۷

درس ۱۴ : لوله سوسن ۱۲۳

درس ۱۵ : لوله‌ای منحنی ۱۲۹

درس ۱۶ : امواج ۱۳۷

درس ۱۷ : پرچم مواج ۱۴۳

درس ۱۸ : لوله‌های کاغذی ۱۴۹

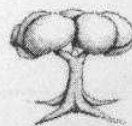
درس ۱۹ : اهرام ۱۵۳

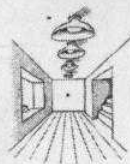
درس ۲۰ : آتشفشانها، گودال‌ها و یک فنجان قهوه ۱۵۷

درس ۲۱: درختها ۱۶۳

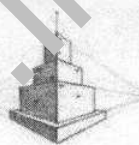
درس ۲۲: اتاقی در پرسپکتیویک نقطه‌ای ۱۷۱

درس ۲۳: شهری در نمای پرسپکتیویک نقطه‌ای ۱۷۹

درس ۲۴: برجی در پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۱۸۵

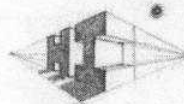
درس ۲۵: قالی در پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۱۹۳

درس ۲۶: شهری در نمای پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۲۰۳

درس ۲۷: حروف نویسی در پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۲۱۱

درس ۲۸: چهره‌ی انسان ۲۱۷

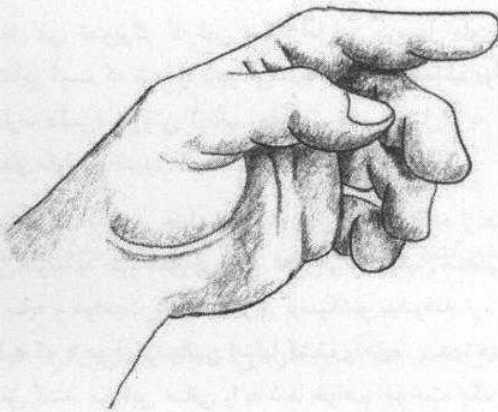
درس ۲۹: چشم الهام بخش انسان ۲۲۷

درس ۳۰: دست خلاق شما! ۲۳۳

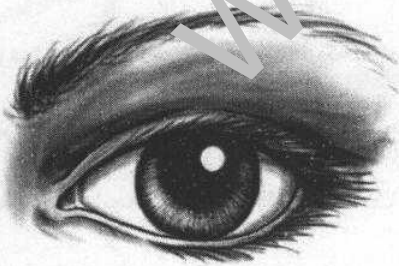
مقدمه

تبریک! انتخاب این کتاب، این احتمال را آشکار می‌کند که شاید، ممکن است، شما بتوانید طراحی کردن را بیاموزید.

حدس بزنید! حق با شماست! حتی اگر شما هیچ تجربه قبلی در طراحی ندارید و یا تجربه اندکی دارید و حتی اگر باور ندارید که دارای یک استعداد طبیعی هستید، اگر تنها می‌خواهید چند عدد مداد و روزی بیست دقیقه زمان برای خود فراهم کنید، شما خواهید توانست که طراحی تصاویری شگفت انگیز را بیاموزید. با شما آموزش طراحی را یافته اید. و این همان کتاب درستی است که در پی آن بودید.

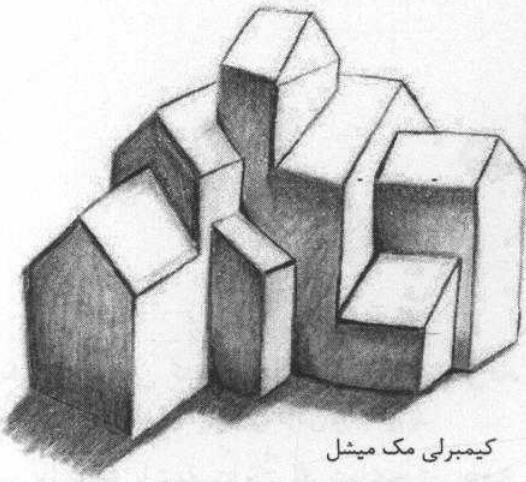
به دنیای من، جهان امکانات خلاق خوش آمدید. شما از راه واهی گریانه همه چیز، از عکسها تا مناظر از جهانی که پیرامونتان می‌بینید و همچنین ترسیم سه بعدی تصاویری کاملاً ذهنی را فرا خواهید گرفت. می‌دانم که این ادعای بزرگی است سرشار از تعهدات بزرگ. من می‌دانم که ممکن است شما مردد و متعجب باشید که من چگونه می‌توانم چنین ادعایی بکنم. آسان ترین راه برای من برای اثبات توانایی‌ام این است که داستان موفقیت شاگردان پیشینم را با شما به اشتراک بگذارم.

طراحی به عنوان یک مهارت آموختنی

من در طول سی سال گذشته، طی سفرهای گسترده در اطراف کشور و از طریق برنامه‌های تلویزیونی، وبسایت و ویدئوهای آموزشی، به میلیون‌ها نفر از مردم، طراحی را آموزش داده‌ام. کودکان بسیاری با

درس‌های طراحی من از تلویزیون ملی، بزرگ شده‌اند و بعدها شغل‌هایی نظیر تصویر سازی، انیمیشن، طراحی مد، طراحی صنعتی و معماری را دنبال کرده‌اند. من شاگردانی داشته‌ام که در طراحی پایگاه فضایی بین المللی، سفینه فضایی ناسا، مریخ نوردها، مشارکت داشته‌اند و همچنین دیگرانی که در پروژه‌های عظیم انیمیشن، مانند شرک، ماداگاسکار، شگفت انگیزان، پاهای خوشحال و زندگی یک حشره کار کرده‌اند.

کیمبرلی مک میشل

اما اینجا یک رازی وجود دارد- آموختن، آموختن است و طراحی، طراحی است، مهم نیست که چه سنی دارید. روشهای من برای بزرگسالان هم به خوبی کودکان مؤثر است- این را می دانم چون تا به حال به هزاران نفر از بزرگسالان هم آموزش داده ام. من در این کتاب مفاهیم پر رنگ و لعاب و نظریات پیچیده طراحی را به روشی ساده و قابل پیگیری معرفی خواهم کرد، اما از آنجایی که من در درون خود یک کودک هستم، هیچ یک از لذتهایی را که معتقدم در طراحی وجود دارد کاهش نخواهم داد.

شغل من تصویرگر کارتون است، اما این درسها حاوی مهارتهای ابتدایی است که شما را قادر می سازد که در هر سبک (واقع گرایانه، پرتره، عکس) و روش (رنگ روغن، آبرنگ، پاستل) به صورت سه بعدی طراحی کنید.

من به شما آموزش خواهم داد، چگونه با استفاده از همان روش گام به گام که باعث موفقیت همه شاگردانم شده، طراحی کنید. من تقریباً به طور کامل بر آنچه که آن "قانون اساسی طراحی" می نام تمرکز خواهم کرد که شامل آغاز کار با شکلهای پایه، کار با سایه و موقعیت یابی از طریق پرسپکتیو، سرفتهای، کپی برداری از روی عکس و طراحی از محیط زندگی می باشد. این مفاهیم اولیه که دردوران رنسانس ایتالیا کشف و تعریف شده هنرمندان را قادر ساخته که در طول بیش از پانصد سال تصاویری سه بعدی خلق کنند. من این مبانی را به شما خواهم آموخت یک طه آغازین بر اهمیت، یک قدم، یک مسیر در یک زمان. من باور دارم که همه می توانند طراحی کردن را بیاموزند، این یک مهارت آسان است. مانند خواندن و نوشتن است.

۹ قانون پایه طراحی توهمی از عمق را ایجاد می کنند. این نه قانون عبارتند از:

- ۱- فشرده سازی خطوط: تحریف یک شیء برای ایجاد این توهم که بخشی از آن شیء به چشم ما نزدیک تر است.
- ۲- مکان یابی: قرار دادن شیء در فضای پایین تر سطح یک تصویر برای آنکه به چشم ما نزدیک تر به نظر آید.
- ۳- اندازه: ترسیم شیء در اندازه های بزرگتر که به چشم ما نزدیک تر به نظر آید.
- ۴- همپوشانی: ترسیم یک شیء جلوی یک شیء دیگر که توهم نزدیک تر بودن را ایجاد می کند.
- ۵- سایه روشن: ایجاد تیره گی در جایی بر خلاف جهت تابش نور برای ایجاد توهم عمق.
- ۶- سایه: ایجاد تیره گی بر روی سطح کنار شیء، برخلاف جهت تابش نور برای ایجاد توهم عمق.
- ۷- خطوط تراز: در اطراف شکل یک شیء، دایره های از خطوط منحنی ترسیم کنید که به آن حجم و عمق بدهد.
- ۸- خط افق: برای ایجاد توهم تفاوت فاصله اشیاء از چشمتان، یک خط افق مرجع ترسیم کنید.
- ۹- غلظت: برای ایجاد توهم، فاصله اشیاء را کمرنگ تر و با جزئیات کم تر طراحی کنید.

علاوه بر ۹ قانون پایه طراحی، ۳ اصل کلی نیز وجود دارند که باید در ذهن داشته باشید: رویکرد، جزئیات اضافی و تمرین مستمر.

۲- **جزئیات اضافی:** نگرش و ایده‌های منحصر به فرد خود را به طراحی اضافه کنید تا آن را واقعا تبدیل به تجربه شخصی خودتان کنید.

۳- تمرین مستمر: تکرار روزانه کاربرد هر مهارت تازه‌ای که می‌آموزید برای تسلط بر آن مهارت ضروری است.

بدون تمرین این ۳ اصل، شما قادر نخواهید بود به عنوان یک هنرمند رشد کنید. هر یک از این اصول برای رشد خلاقیت شما ضروری است.

در این کتاب، ما همچنین بر چگونگی کاربرد ۹ اصل مازر بر چهار عنصر اساسی ساختمان طراحی، تمرکز خواهیم کرد: کره، مکعب، استوانه و مخروط.

