

آبرنگ به روش ساده

تکنیک‌های نقاشی که در هر قدم
شمارا همراهی می‌کنند.

جو فرانسیس داودن

سرشناسه : داودن، جو فرانسیس

Dowden, Joe Francis

عنوان و نام پدیدآور : آیرنگ به روش ساده / [جو فرانسیس داودن] : مترجم زیبا مغربی.

مشخصات نشر : تهران: فرهنگسرای میردشتی، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ۱۲۸ ص. : مصور(رنگی)؛ ۲۹×۲۲ س.م.

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۶-۲۵-۲

وضعیت فهرست نویسی : فیا

یادداشت : عنوان اصلی: Simply watercolor : paint techniques that work every step of the way,

2003

موضوع : نقاشی آیرنگ-- فن

شناسه افزوده : مغربی، زیبا، ۱۳۵۷-، مترجم

رده بندی کنگره : ND۲۴۲۰/۵۲۱۲ ۱۳۹۰

رده بندی دیویی : ۷۵۱/۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۵۳۵۱۶

مترجم: زیبا مغربی

ویراستار: مهدی تنگ عیش

صفحه آرای: مجید هنرور

مدیر تولید: علی زارعی

لیتوگرافی: جامع هنر

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۰

چاپخانه: آرتا

صحافی: سیمی ساز

ناشر: فرهنگسرای میردشتی

شمارگان: ۳۰۰۰

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۱۶-۲۵-۲

قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ریال

تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، نیش وحید نظری، مجتمع تجاری نادر، طبقه اول

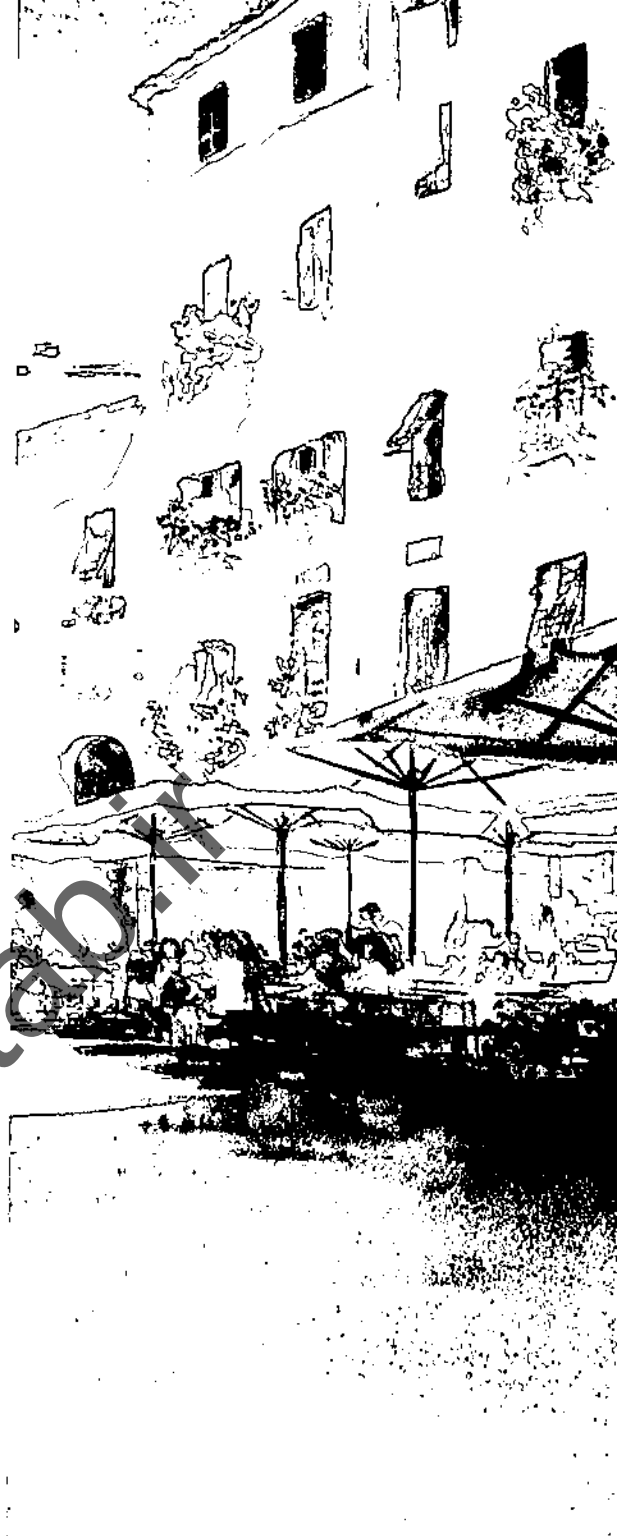
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۰۶۶۰، ۰۲۱-۶۶۴۹۱۹۶۸، نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۹۱۹۶۸

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

تلفن: ۰۵۱۱-۸۵۴۴۹۵۱، نمابر: ۰۵۱۱-۸۵۱۴۷۶۱

www.fmirdashti.com

info@fmirdashti.com

فهرست

مقدمه ۶

مواد ۸

تکنیک‌ها ۱۳

ترکیب رنگ‌ها ۱۴

رنگ گذاری‌ها

پروژه‌ها ۵۴

۱. شقایق‌های وحشی ۵۶

۲. ظرف میوه ۶۲

۳. کافه در ظهر ۷۰

۴. مطالعه در آفتاب ۷۶

۵. طوطی در بیشه ۸۴

۶. پرتوی خانوادگی ۹۰

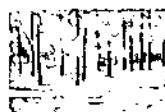
۷. تاکستان توسکانی ۹۸

۸. قایق رانی در رنگبار ۱۰۶

۹. بیشه‌ی درختی ۱۱۲

۱۰. رودخانه‌ی آفتابی ۱۱۸

۱. رنگ گذاری مسطح ۱۸

۲. رنگ گذاری تدریجی ۱۹

۳. رنگ گذاری چند رنگی ۲۰

۴. کناره‌های محو و واضح ۲۱

۵. خط و رنگ گذاری ۲۲

قلم گذاری

۶. خیس بر خیس ۲۴

۷. خیس بر خشک ۲۵

۸. قلم موی خشک ۲۶

۹. جزئیات ۲۷

۱۰. نقطه کاری ۲۸

۱۱. محو کردن ۲۹

۱۲. گواش ۳۰

۱۳. از روشن به تیره ۳۱

۱۴. پخش رنگ ۳۲

۱۵. رگه‌دار کردن ۳۳

۱۶. کناره‌های خشن و نرم ۳۴

لایه بندی

۱۷. لایه بندی ۳۶

۱۸. لعاب دادن ۳۷

۱۹. پاشیدن بر زمینه خشک ۳۸

۲۰. پاشیدن بر زمینه خیس ۳۹

حفظ سفیدی‌ها

۲۱. حفظ سفیدی‌ها ۴۰

۲۲. پوشانیدن ۴۲

دانه دانه کردن

۲۳. دانه دانه کردن ۴۴

جلوه‌های ویژه

۲۴. دستمال کاغذی ۴۶

۲۵. کار با اسفنج ۴۷

۲۶. نمک ۴۸

۲۷. چکاندن ۵۰

۲۸. خراشیدن ۵۱

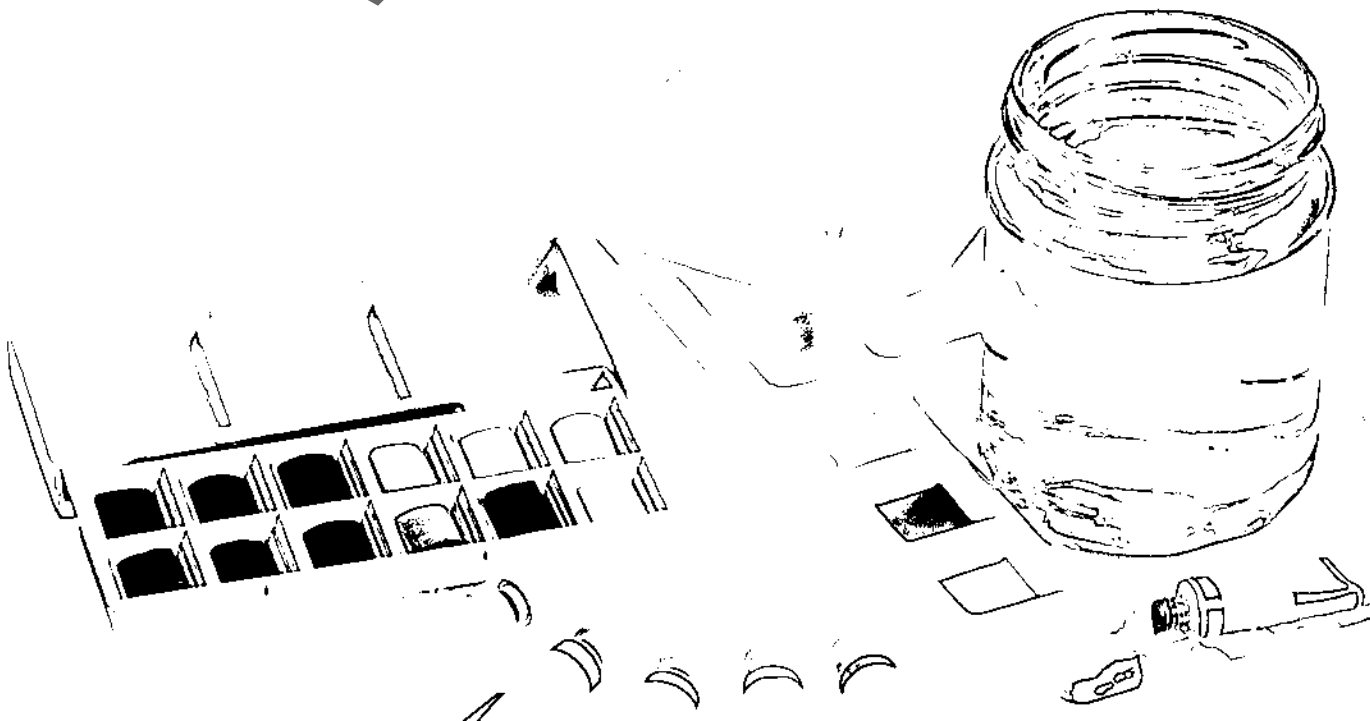
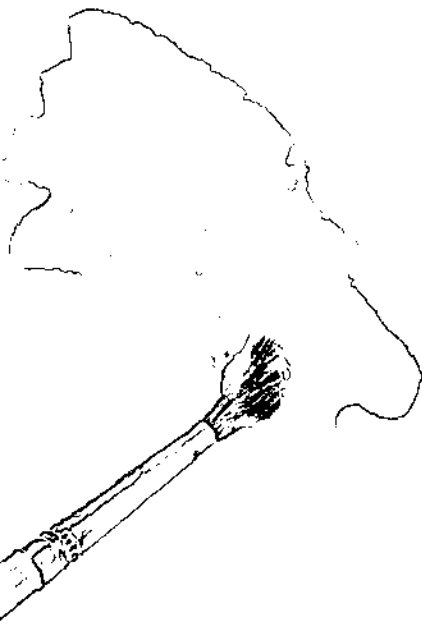
۲۹. مایع اکس کال ۵۲

مقدمه :

«آبرنگ به روش ساده» برای این طراحی شده است تا به شما کمک کند در همه وجوه نقاشی آبرنگ به مهارت برسید. حتی اگر شما یک تازه کار واقعی هستید، و تا پیش از این هرگز نقاشی نکرده‌اید اگر شما توصیه‌ها و پیشنهادهایی را که در اینجا به شما می‌شود، دنبال کنید به زودی قادر خواهید بود پروژه‌های مختلفی را به تصویر در آورید. تکنیک‌های مختلف را تمرین و سبک‌ها، رنگ‌ها و موضوعات مختلفی را تجربه کنید که برای شما بهترین نتیجه را دارد. بزرگترین مزیت نقاشی آبرنگ، سادگی آن است. شما هر جا و در هر زمان، چه در خانه و چه در فضای بیرون قادر به نقاشی هستید و مواد لازم به راحتی فراهم می‌شوند. وقتی تکنیک‌ها را فرا گرفتید که اغلب بسیار ساده هستند، به شما این آزادی عمل را می‌دهند که هر آنچه را که می‌خواهید نقاشی کنید.

تکنیک‌های اصولی آبرنگ به طور واضح و قدم به قدم توضیح داده شده‌اند، و در هر قدم، عکس آن را کامل می‌کند. روش‌های اساسی و مهم به تکه‌های کوچک قابل فهم تقسیم می‌شوند. قسمت‌های تکنیکی به شما نشان می‌دهند که چگونه قطعه‌های ساختمان نقاشی آبرنگ را روی هم سوار کنید. شما می‌توانید، در زمان اجرای پروژه‌ها به آن رجوع کنید یا از این تکنیک‌ها برای نقاشی آنچه می‌خواهید و چگونگی درستی آن استفاده کنید.

زیبایی طبیعی در خصلت نقاشی آبرنگ به طور ذاتی وجود دارد. شفافیت رنگ دانه‌ها، سفیدی کاغذ و تنوع بی‌پایان رنگ‌ها که می‌توانند به سرعت ترکیب شوند، بخش‌هایی از کیفیاتی هستند که در این کتاب شما درباره آن آموزش می‌بینید. آبرنگ راهی عالی برای خلق تأثیر سریع بصری است. تنها چند بار رنگ‌گذاری‌های سریع می‌تواند در ظرف دقایقی، تصویری پویا و فریبنده را ایجاد کند.

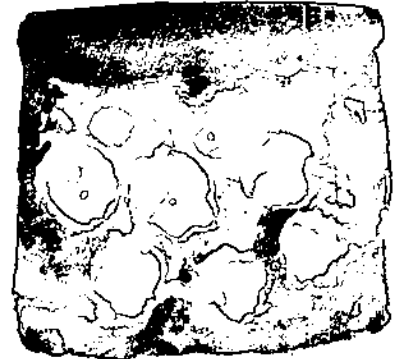
برای مثال، رنگی که توسط قلم مو، روی کاغذ خیس کشیده می‌شود به سرعت گسترده و پس از خشک شدن نتیجه‌ای نرم، بدون دیدن ضرب قلم در بر خواهد داشت. با در نظر گرفتن سه گوشه کاغذ سفید، شما آسمان آبی و دریا را با خورشید درخشان بر روی قایق شناور خواهید داشت. پرنده استوایی با تمام شکوه و رنگارنگی‌اش، گذر از تاختستان‌های حومه شهر، آب، چهره، گل‌ها، درختان، ساختمان‌ها همه این‌ها، موضوعاتی هستند که در این جا در مراحل منطقی نمایش داده می‌شوند تا به شما طیف وسیعی از قابلیت‌ها را نشان دهند و اعتماد را در شما برانگیزد تا نقاشی‌های شخصی خود را بسازید. نکته اصلی برای رسیدن به نقاشی‌های زیبا این است که اجازه دهید رسانه آبرنگ برای شما کار کند. شفافیت آبرنگ برای چشم خوشایند است و برای دیدن زیبا است حتی در یک نقاشی بسیار ساده.

اگر شما اثرتان را ساده نگه دارید و سعی کنید روی آن زیاد کار کنید، خصلت شفافیت آبرنگ را نگاه خواهید داشت.

در آبرنگ به زبان ساده، پروژه‌ها طراحی شده‌اند تا به شما نشان دهند که چگونه می‌توانید در استفاده اصولی از آبرنگ و توسعه آن مهارت یابید و با اعتماد، نقاشی‌های زیبا خلق کنید. اثر شما می‌تواند رها شده و ملایم یا درخشان و پر حرارت باشد و شما مجبور نیستید با دنبال کردن قدم به قدم تمام مراحل خودتان را به زحمت بیاندازید. در واقع، اگر هنرمندانه این پروژه‌ها را دوباره تکرار کنید، مسلماً نتایج کاملاً متفاوت خواهد بود. این زیبایی آبرنگ است که هم غیرقابل پیش‌بینی و هم سریع است. اما این مراحل قدرتمند هستند و شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

در نقاشی آبرنگ قانونی وجود ندارد و تنها خطوط راهنمایی وجود دارد. تعدادی از تکنیک‌ها هستند که شما می‌توانید انتخاب کنید. این به شما بستگی خواهد داشت که چگونه از آن‌ها استفاده کنید. آبرنگ به طور بنیادی زیباست. پدید آوردن نقاشی‌های آبرنگ چارچوبی، بسته نیست بلکه نتایج زیبایی در دسترس قرار می‌دهند.

با اعتماد و تسلط بر پروژه‌های قدم به قدم، استعداد خود را توسعه دهید. شهادت به دست آوردن تا جایی که نتیجه‌ها را در اثر خود ببینید. سمت و سوی شخصی خود را کشف کنید و ببینید نقاشی‌ها قوت شما در کجاست.

مواد کار :

آبرنگ مزایای بسیاری بر سایر رسانه‌ها دارد و بزرگ‌ترین آن شاید احتیاج داشتن به شماری از مواد غیرگران برای شروع کار است. در حقیقت، مواد اصلی برای نقاشی آبرنگ، رنگ، کاغذ، قلم‌مو و آب پاکیزه هستند.

نقاشی

آبی اولترامارین آبی کبالت آبی تالو

زرد کادمیوم سبز فالو لیمویی قرمز کوئیناکریدین

قرمز کادمیوم قرمز تیره قرمز روشن خاکی

خاکستری پایین

شما مجبور نیستید از همه رنگ‌های یاد شده در این کتاب استفاده کنید. همیشه جایگزین‌های دیگری وجود دارد. در اینجا پالتی وجود دارد که شما می‌توانید تقریباً هر رنگی را در آن نقاشی کنید.

آبی اولترامارین، در طیف رنگ به قرمز نزدیک‌تر است و می‌تواند با قرمز کوئیناکریدین برای ساختن بنفش ترکیب شود و با قرمز ملائم تا خاکستری قوی بسازد.

آبی فالو، هم چنین می‌تواند رنگ خوبی برای آسمان باشد، و به همراه خاکستری پایین، آبی تیره‌تری تولید می‌کند، شاید بازتاب آسمان در رود، دریا باشد. قرمز کادمیوم، می‌تواند زمینه رنگی گیاهان وحشی در یک مزرعه باشد. خاکی تیره، گرم است و برای طیفی از کاربردهای متنوع مفید است، قرمز روشن یک آجر یا کاشی قرمز در ساختمان است که همچنین در پرتره‌ها هم استفاده می‌شود.

خاکستری پایین در قسمت رنگ‌های تیره‌تر و پالت مورد استفاده قرار بگیرد، مثلاً برای سایه‌های عمیق درخت‌ها، جنگل و شاخ و برگ کمی سبز فالو به مقدار زیادی لیمویی کادمیوم بیفزایید تا سبز تابستانی روشنی به دست بیاورید و با خاکی تیره برای خلق شاخ و برگ واقع‌گرایانه معتدل‌اش کنید.

رنگ‌های آبرنگ طوری طراحی شده‌اند که از ماندگاری بالایی برخوردار باشند. آنها برخلاف رنگ‌هایی که برای علایم ساختمان‌ها، ماشین‌ها و غیره که برای دیدن رنگ، نور را بازتاب می‌دهند، رفتار دیگری دارند. آبرنگ در میزان شفافیت‌اش متفاوت است. امواج نور از آن عبور می‌کنند و به سطح کاغذ می‌رسند و سپس رنگ را بازتاب می‌دهند. سفیدی کاغذ رنگ را روشنی می‌دهد. آبرنگ، زمانی که توسط قلم‌مو به کار گرفته می‌شود، بدون تداخل رنگی باقی می‌ماند. همچنین برای اینکه رنگی را به آن وارد نمایید، ماده فوق‌العاده‌ای است که به سادگی به رنگ اجازه می‌دهد که با ضربه نوک قلم‌مو به آب و کشیدن روی کاغذ، اجازه‌ی عبور به مسیری از رنگ بدهد. این عمل اگر بر روی کاغذ خشک با ضرب قلم‌های تک به کار رود، رنگ زمانی که خشک می‌شود، سرزنده باقی می‌ماند. آبرنگ‌های آماده خشک و نیمه خشک که به عنوان مایع در تیوب و یا به شکل قالب‌ها در دسترس هستند، هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. درجه‌بندی قیمت‌های آن‌ها بر اساس رنگ است زیرا بعضی از رنگ‌ها گران‌تر از دیگران تهیه می‌شوند. رنگ دانه به خودی خود روی کاغذ نمی‌ماند، بنابراین باید آن را با چسب، معمولاً با صمغ عربی و سایر مواد ساخت. این مواد رنگ دانه را حمل می‌کنند و به کاغذ می‌چسبانند به همین ترتیب آن را قادر می‌کنند تا به طور یکنواخت جریان و گسترش یابد. آبی کبالت، معمولاً برای آبی آسمان به کار می‌رود یا به تنهایی و یا ترکیبی از آن. زمانی که با قهوه‌ای سوخته ترکیب شد، طیفی از خاکستری‌های سرد و گرم را تولید می‌کند. آبی اولترامارین، یک آبی گرم‌تر نیز همین اثر را خواهد داشت.

