

چگونه ببینیم چگونه طراحی کنیم

کلودیا نایس • ترجمه: پیوند جلالی

www.ketab

چگونه ببینیم، چگونه طراحی کنیم

سرشناسه: نایس، کلودیا، ۱۹۴۸ - م. Nice, Claudia
عنوان و نام پدیدآورنده: چگونه ببینیم، چگونه طراحی کنیم / اثر کلودیا نایس؛ مترجم پیوند جلالی؛ ویراستار مهران موسوی.
مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری: ۱۶۰ ص: مصور، ۲۲ x ۲۹ س. م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۴۷-۱
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: عنوان اصلی: عنوان اصلی: How to see, how to draw: keys to realistic drawing, ۲۰۱۰.
موضوع: طراحی -- فن
موضوع: واقع گرایی در هنر
شناسه افزوده: جلالی، پیوند، ۱۳۶۶ -، مترجم
شناسه افزوده: موسوی، مهران، ویراستار
رده بندی کنگره: ۸۱۳۹۱ ج ۸۶ / NC۷۳۰
رده بندی دیویی: ۲/۷۴۱
شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۱۴۴۴۵

اثر: کلودیا نایس

مترجم: پیوند جلالی

مصحح: مریم خسروشاهی

ویراستار: مهران موسوی

طراحی گرافیک: آتلیه گرافیک آبان

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: بوستان کتاب

نوبت چاپ: سوم، ۱۴۰۳

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۴۷-۱

انتشارات کتاب آبان

تهران | خیابان انقلاب | خیابان فخر رازی | کوچه فاتحی | داریان | شماره ۲ | طبقه همکف | واحد ۱۰ | کد پستی: ۱۴۷۲۲۸۶۶ | شماره تماس: ۰۲۱) ۶۶۹۵۵۰۱۲
وبسایت: www.abanbooks.com | پست الکترونیک: info@abanbooks.com

۷	۱ مقدمه : پرورش مهارت‌های طراحی از طریق «مشاهده»
۹	۲ ابزارها و مارک‌های شناخته‌شده در طراحی
۲۱	۳ مشاهده تصورات قالبی پیشین
۳۷	۴ استفاده از شکل‌ها به مثابه چهارچوب‌های کار
۶۱	۵ تفکر قیاسی
۸۱	۶ یافتن و اصلاح کردن اشتباهات طراحی
۹۹	۷ آشنایی با پرسپکتیو
۱۲۱	۸ نشان دادن فرم با استفاده از نور و سایه
۱۴۱	۹ ایجاد بافت و انرژی

پرورش مهارت‌های طراحی از طریق «مشاهده»

هر چند عده‌ای از هنرمندان، احتمالاً به دلیل ترس از ترک حاشیه امنیت خود، از ظرفیت‌های شان به طور کامل بهره نمی‌گیرند، من تمایل ندارم برچسب خوب یا بد به هیچ‌یک از آثار هنری بزنم. یک طرح یا نقاشی صرفاً بیانگر میزان مهارت هنرمند در مشاهده و ارتباط مغز و دستان اوست. برخی از هنرمندان سعی دارند به جای بازنمایی دقیق سوژه، یک حس یا حالت را انتقال دهند، هر چند از مهارت‌های مشاهده خوبی هم برخوردارند. این صرفاً گرایش به یک سبک خاص است، نه دلیلی بر بد بودن کار هنری.

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دوست دارند مهارت‌های طراحی بیانگر را در خود پرورش دهند. معتقدم درست همان‌طور که کودکان خردسال نوشتن حروف الفبا را می‌آموزند، مهارت‌های طراحی را نیز می‌توان آموزش داد و از راه تمرین پروراند. این درست است که فقط عده‌ای از کودکان دستخط خوبی پیدا خواهند کرد، نه همه‌شان. بعضی از آن‌ها بی‌دقت می‌نویسند، و به هر آن‌چه نوشته‌اند راضی‌اند. عده‌ای دیگر، حتی زمانی که با خط خوانا می‌نویسند، حرف‌شان این است که «بهتر از این از دستم بر نمی‌آید.» دست‌آخر، برخی از آن‌ها حروف الفبا را با سبک شخصی خود تفسیر می‌کنند. نویسنده‌های انتزاعی. بزرگ‌سالانی که دستخط دلنشین دارند با این هنر پا به این دنیا نگذاشته‌اند. آن‌ها این مهارت را با تمرین و نظم به دست آورده‌اند. مهارت‌های طراحی هم درست همین‌طورند.

اصلاح نگرش اولین گامی است که باید برداشته شود. گفتن «نمی‌توانم» مثل این است که بگوییم «نمی‌خواهم تلاش کنم.» نگرش «نمی‌خواهم» به فرد اجازه می‌دهد با خیال راحت در جای خود ساکن بماند. شما که قرار است این کتاب را بخوانید، با این طرز فکر آشنا می‌شوید که توانایی بهبود کارتان را دارید، و این نقطه‌ای بسیار خوب برای شروع کار است.

گام دوم این است که نمادهای کودکانه و تصورات قالبی قبلی را از کارتان حذف کنید. این تصورات با توانایی شما در دیدن و تفسیر سوژه به شکلی واقع‌بینانه تداخل خواهند کرد. در ذهن ما همواره برداشت‌هایی قالبی در مورد این که یک سوژه چطور باید دیده شود وجود دارد، و زمانی که در مورد آن‌چه در سوژه «می‌بینیم» دستپاچه یا گیج می‌شویم، این تأثیرات خودبه‌خود در طرح ما خودشان را نشان خواهند داد. فصل دوم به شما در شناسایی و گذر کردن از تصورات قالبی‌تان کمک خواهد کرد.

گام سوم یادگیری مهارت مشاهده است. این کار نه تنها طرح‌های شما را زیباتر می‌کند، که باعث می‌شود دنیای اطراف‌تان را به شکلی غنی‌تر و با جزئیات بیشتر ببینید. رنگ‌ها و کنتراست‌ها برای‌تان واضح‌تر خواهند شد. شکل‌ها برجسته‌تر می‌شوند و بافت‌ها، پیش از آنکه لمس‌شان کنید، حس شما را بر خواهند انگیخت. مشاهده زیربنای ایجاد طرح‌های دقیق است، و آموختن راه‌های بهتر برای مشاهده سوژه همان چیزی است که این کتاب به دنبالش است.

آخرین گام در پرورش مهارت‌های طراحی به خود شما برمی‌گردد: تمرین، تمرین، تمرین!