

۳ تمرین طراحی برای تازه کارها

روت گلن لیتل • ترجمهٔ پیمانہ پاکیزہ روح • فریبرز فرید افشین

۳۰ تمرین طراحی برای تازه‌کارها

سرشناسه: لیتل، روت گلن. Little, Ruth Glenn
عنوان و نام پدیدآورنده: ۳۰ تمرین ساده طراحی برای تازه‌کارها/رالف گلن لیتل. مترجم پیمان پاكيزه روح. فریبرز فریدافشین
مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۸۷
مشخصات ظاهری: ۹۵ ص.؛ مصور ۲۸٫۵ × ۲۱ س م.
وضعیت فهرست‌نویسی: فیفا
شابک: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۸۹۱۳ - ۰۱ - ۹
یادداشت: عنوان اصلی: Easy Exercises For Beginners
Draw Now, 2005
عنوان گسترده: سی تمرین ساده طراحی برای تازه‌کارها
موضوع: ترسیم و طراحی -- فن
شناسه افزوده: پیمان پاكيزه روح، ۱۳۵۴ - مترجم
رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۷ ج ۲ ل ۹ ص ۳۰ / NC۷۳۰
رده‌بندی دیویی: ۷۴۱/۲
شماره کتابشناسی ملی: ۱۲۸۹۰۵۶

اثر: روت گلن لیتل

مترجم: پیمان پاكيزه روح،

فریبرز فریدافشین

ویراستار: رضا خبازها

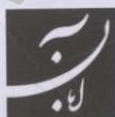
لیتوگرافی: بوستان کتاب

چاپ و صحافی: بوستان کتاب

نوبت چاپ: ششم، ۱۴۰۳

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۰۱-۹

انتشارات کتاب آبان

تهران | خیابان انقلاب | خیابان فخر رازی | کوئی فاتیحی | داریان | شماره ۲ | طبقه همکف | واحد ۱۰ | کد پستی: ۱۳۱۴۷۳۴۸۶۶ | شماره تماس: ۰۲۱) ۶۶۹۵۵۰۱۲
وبسایت: www.abanbooks.com | پست الکترونیک: info@abanbooks.com

تمرین ساده طراحی برای تازه‌کارها ۳۰

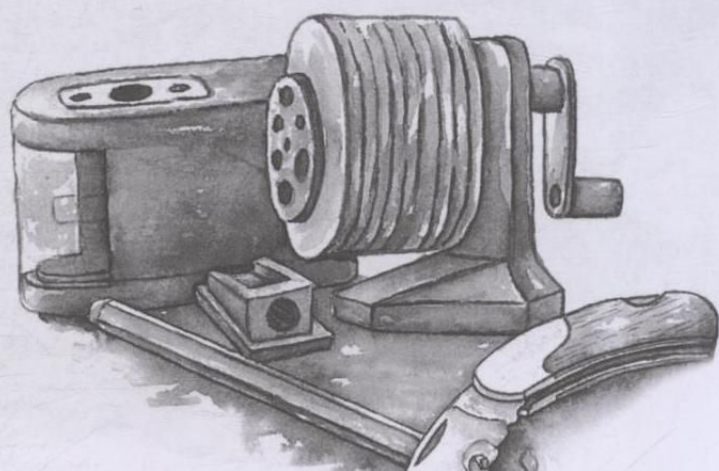

۹ ۷۸۹۶۴۸ ۱۹۱۳۰۱۹
انتشارات کتاب آبان ۱۹۵۰۰۰۰
ریال

در مورد نویسنده

«رات گلن لیتل» یک هنرمند خودآموز از ناحیه شمال غربی نبراسکا است که توسط انجمن‌های بسیاری از جمله انجمن آپرنگ هاوایی، انجمن آپرنگ شمال غرب آمریکا و واحد هنر دانشگاه گوتم مورد تقدیر قرار گرفته است. او بدون تحصیل هنر، فرصت حضور در یک دوره از کلاس‌های شش هفته‌ای تام‌برگر را به دست آورد. به اشتراک گذاشتن کارهایش باعث شد تا رات در نقاط مختلف دنیا مثل اندونزی، استرالیا، نیوزیلند، گرام، هاوایی و جزایر کارائیب سفر کند. او در یاپ (Yap) یکی از مربیان در دیپارتمان آموزش آنجا بود؛ جایی که تصمیم‌گیران کتاب‌های محلی را به چهار زبان یاپ آموزش داد. اینها اولین کتاب‌هایی بودند که جهت آموزش دانش‌آموزان برای خواندن و نوشتن به زبان خودشان به کار می‌رفت. رات هم اکنون در گرند جانکشن (Grand Junction) در ایالت کلرادو (Colorado) زندگی می‌کند تا هم نزدیک مادرش باشد و هم به نقاشی و طراحی ادامه دهد. او در کالج مونتین (Mountain) و در استودیوی خانگی‌اش کلاس‌های آموزش برگزار می‌کند.

درباره نویسنده / ۵

مقدمه / ۸

ابزارهای طراحی / ۱۰

فصل یک

روند طراحی / ۱۸

۱ روش‌های استفاده از مداد / ۱۹

۲ گرم کردن / ۲۱

۳ شکل خطوط میزان استفاده از خط و نشان می‌دهد / ۲۱

۴ کشیدن خطوط مشخص کردن حجم و بعد / ۲۲

۵ طراحی محیطی / ۲۴

۶ اجرای جزئیات بر روی طراحی محیطی / ۲۶

۷ طراحی پرسپکتیو: کوچک شدن شکل / ۲۸

۸ طراحی پرسپکتیو: بیضی‌ها / ۳۰

۹ یافتن فضای منفی / ۳۲

۱۰ یافتن تیرگی / ۳۴

۱۱ ایجاد شکل‌های اولیه با حجم / ۳۶

۱۲ سایه‌پردازی منظم / ۳۸

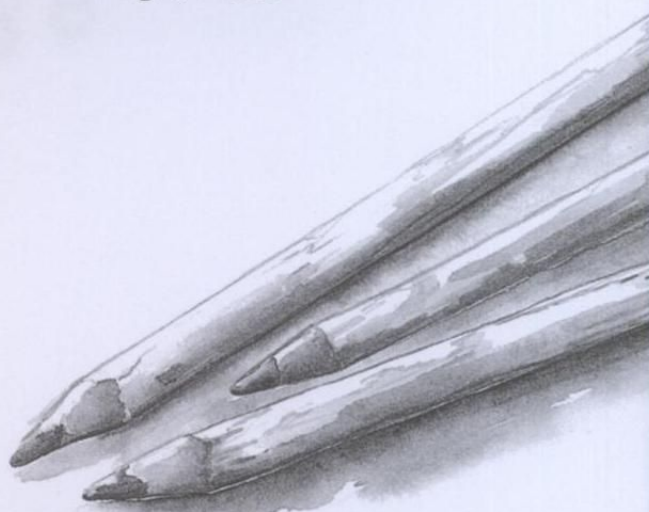
۱۳ مشخص کردن تیرگی‌ها و استفاده از آن / ۴۰

۱۴ یک‌دست کردن سایه‌ها / ۴۲

۱۵ از انواع تیرگی‌ها برای ایجاد بافت استفاده کنید / ۴۵

۱۶ استفاده از لبه‌های سخت و نرم / ۴۸

۱۷ مرور روند طراحی / ۵۰

فصل دوم تکنیک‌ها / ۵۲

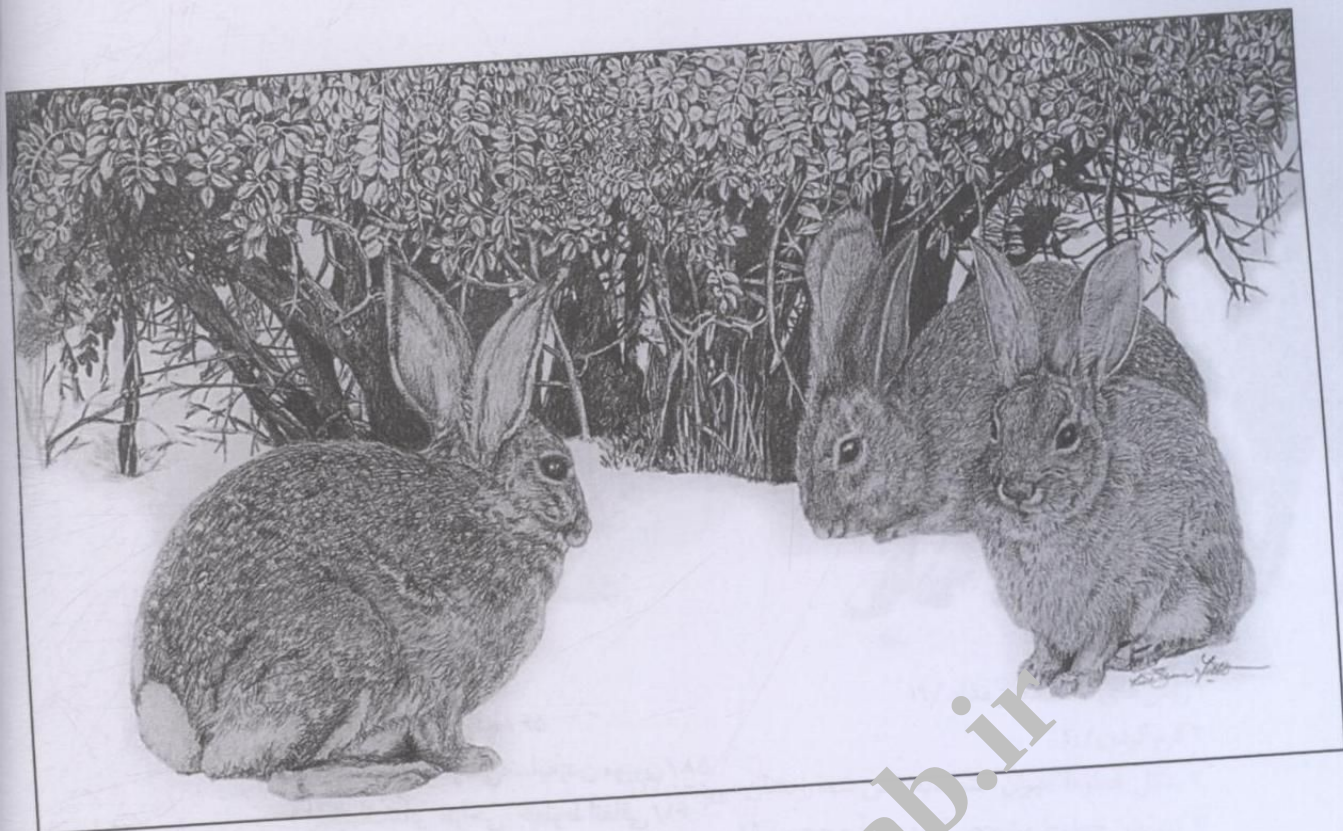
- ۱۸ طراحی فیگور / ۱۴
۱۹ طراحی از مدل زند / ۵۶
۲۰ تکنیک‌های طراحی: سایه زدن / وزن / ۵۸
۲۱ تکنیک‌های طراحی: خطوط / ۶۱
۲۲ تکنیک‌های طراحی: هاشور زدن / ۶۴
۲۳ تکنیک‌های طراحی: هاشور ضربدری / ۷۱
۲۴ تکنیک‌های طراحی: نقطه گذاری / ۷۰
۲۵ چگونه برای طراحی خود برنامه‌ریزی کنیم: نقطه کانونی / ۷۳
۲۶ چگونه برای طراحی خود برنامه‌ریزی کنیم: نقطه تقابل / ۷۲
۲۷ چگونه برای طراحی خود برنامه‌ریزی کنیم: خط / ۷۸
۲۸ چگونه برای طراحی خود برنامه‌ریزی کنیم: فضا / ۸۰
۲۹ چگونه برای طراحی خود برنامه‌ریزی کنیم: نماها / ۸۲
۳۰ برای جهت دادن به نگاه بیننده از تیرگی‌ها استفاده کنید / ۸۴

پیشرفت / ۸۶

ابزارهای دیگر طراحی را تجربه کنید / ۸۷

پیوست / ۹۲

www.ketab.ir

طراحی پیش نیاز همه قالب های هنری است
 هنرجویان تازه کار در کار آبرنگ، رنگ روغن، پاستیل و آکریک است
 به اهمیت طراحی پی نمی برند، مگر زمانی که با یک ورقه کاغذ سفید
 روبه رو شوند. تماشای یک هنرمند باتجربه در حال نقاشی بدون
 طراحی گول زننده و غیرواقعی است. همه چیز در هنر با طراحی آغاز
 می شود. این کتاب تعدادی تمرین را به شما معرفی می کند که در
 صورت ممارست و به کار بردن می توانند به شما در کشف استعدادتان
 و پیشروی و تکامل آن کمک کنند.
 برای آموختن طراحی شما به چند چیز نیاز دارید: انگیزه، نظم
 و ترتیب، تعهد زمانی، مداد و کاغذ.

فرایند طراحی را دنبال کنید

فرایند طراحی از مراحل تشکیل شده است که شما هر زمان که طراحی می‌کنید، آنها را دنبال خواهید کرد. هر تمرین در این کتاب در امتداد تمرین قبلی است و مفهوم و یا تکنیک جدیدی را به تمرین های قبلی اضافه می‌کند.

طراحی های خود را نگه دارید!

پس از اتمام تمرین های تان، تمرین های خود را نگهداری کنید. بارها اتفاق خواهد افتاد که از طرح های قدیمی در تمرینات جدید استفاده کنید. گذشته از آن، دیدن تمرین های قدیمی به شما نشان می‌دهد که تا چه اندازه پیشرفت کرده‌اید.

نیازی نیست که کامل باشید. اولین طرح های شما یک اثر هنری نخواهد بود. تنها کافی است که علاقه‌مند به تلاش و یادگیری و پذیرای اشکال و اشتباه باشید. اشتباهات اغلب بهترین معلم شما هستند. این سلسله تمرینات باعث پیشرفت شما، از به دست گرفتن مداد و ترسیم یک خط تا ایجاد یک ترکیب بندی پیشرفته برای کارهای نهایی، می‌شوند. شما مهارت های دیدن، هماهنگی دست و چشم، فهم چگونگی خلق خطوط بعدی، تناسب بندی صحیح، تیرگی، بافت و مهم تر از همه، طراحی با اعتماد به نفس را خواهید آموخت. راه میانبری وجود ندارد. شما اگر پیش از رفتن به مرحله بعدی، تمرین های هر مرحله را به خوبی انجام دهید بهره بیشتری خواهید برد. بدون انجام و اتمام تمرین های هر مرحله، از آن نگذرید، تا اطلاعات مفید مؤثر در فرایند پیشرفت طراحی خود را از دست ندهید. این کتاب در دو قسمت تنظیم شده است؛ قسمت اول فرایند طراحی را به شما معرفی می‌کند و شامل قدم های است که شما با خلق یک طرح جدید با آنها پیش می‌روید. همچنین، مهارت های اولیه طراحی را در این فرایند به خوبی می‌آموزید، آماده رفتن به مرحله دوم می‌شوید که در آن تکنیک ها و تمرین های مناسب برای آموختن بهترین راه برنامه ریزی یک طراحی را خواهید آموخت. شما در مورد ترکیب بندی خواهید آموخت که اجتماعی است از سایه روشن ها، تیرگی ها، اشکال، نماها و بافت و می‌آموزید که چگونه از طرح های مینیاتوری اولیه استفاده کنید. شما به مرور به جمع افراد مخالف ضرب المثل «بعضی افراد هنرمند به دنیا می‌آیند» خواهید پیوست. خواهید فهمید که با انگیزه، نظم، ترتیب و تعهد زمانی می‌توانید یک هنرمند شوید. بیایید شروع کنیم!