

بهترینهای مدادرنگی

The Best of Colored Pencil



انتشارات کتابل

بهترینهای مداد رنگی / ترجمه سونیا رضاپور. - تهران: یساولی،

۱۳۸۴

۴۷ص: مصور.

ISBN 964-306-354-2

The best of colored pencil

عنوان اصلی:

فارسی - انگلیسی.

فهرستتویسی براساس اطلاعات فیفا.

۱. طراحی یا مداد رنگی. ۲. نقاشیها - مجموعه ها. الف. رضاپور، سونیا،

مترجم. ب. عنوان.

۷۲۱/۲۴

NC۸۹۲ / ۹

۸۴-۹۳۵۹

کتابخانه ملی ایران



انتشارات یساولی

بهترینهای مداد رنگی

ترجمه: سونیا رضاپور

لینتوگرافی و تفکیک رنگ: نقش آفرین

چاپ اول: ۱۳۸۴، چاپخانه آریان

صحافی: صدف

تیراژ: ۳۵۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات یساولی

تهران: میدان انقلاب، بازارچه کتاب، طبقه زیرین تلفن: ۶۶۴۶۱۰۰۳، ۶۶۴۱۱۹۱۳

تهران: خیابان کریم خان، نیش خرمشده پلاک ۸۰، تلفن: ۸۸۳۰۰۴۱۵، ۸۸۳۰۰۲۸، نمابر: ۸۸۸۳۲۰۲۸

info@yassavoli.com

www.yassavoli.com

شابک: ۹۶۴-۳۰۶-۳۵۴-۲

حق طبع محفوظ

The Best of Colored Pencil

© 2005 Yassavoli Publications, Tehran

Color Separation: Naqsh Afarin

Bazaarcheh Ketab, Enqelab Ave., 13146, Tehran, Iran.

Tel.: (9821) 66461003 Fax: (9821) 66411913

80, Karim Khan Ave., Tehran, Iran.

Tel.: (9821) 88300415 Fax: (9821) 88832038

info@yassavoli.com

www.yassavoli.com

ISBN: 964-306-354-2

All Rights Reserved.

پیشگفتار

من بیست و سه سال است که بصورت حرفه‌ای با مداد رنگی نقاشی می‌کنم. در مورد مداد رنگی از آنچه که بیشتر لذت می‌برم تنوع و تطبیق پذیری آن است. مداد رنگی این تصور را می‌تواند ایجاد کند که باستل، رنگ روغن، یا حتی قلم مو است. به عقیده من سایر ابزار نقاشی این قابلیت را ندارند.

از آنجایی که در نقاشی‌هایم به فرم بدن و تأثیر نور بر آن بیشتر توجه دارم، تنوع و تطبیق پذیری مداد رنگی دست مرا آزاد می‌گذارد و توانایی ایجاد کنتراستی شدید را بین روشنایی و تیرگی، که از عناصر مهم طرح‌هایم هستند، به من می‌دهد. تصویری از نور که در کارم می‌توانم به آن دست پیدا کنم، احساس و زنده بودن را به صورت دو بعدی در کارهایم بوجود می‌آورد.

از دید من، تنوع مداد رنگی است که آن را از سایر ابزار نقاشی متمایز می‌کند. بر اساس بافت سطح مورد نظر، مداد رنگی می‌تواند مانند قلم مو صاف و یکدست بنظر آید؛ و اگر با فشار زیاد اعمال شود می‌تواند بصورت نقاشی با قلم مو یا رنگ روغن پدیدار شود. روی کاغذ با بافت ضخیم مانند باستل بنظر می‌آید، با این تفاوت که از بین رفته یا لکه دار نمی‌شود؛ مداد رنگی مانند رنگ روغن نیاز به زمان برای خشک شدن، و مانند قلم مو نیاز به تجهیزات ندارد. مداد رنگی یک وسیله خشک و جامع است که می‌تواند مانند مداد و یا سایر لوازم نقاشی عمل نماید.

طبیعی است که برای نتیجه‌گیری از کار با مداد رنگی مهارت زیادی لازم است. نقاش می‌تواند مداد رنگی را که بطور طبیعی ظاهری خشن و ناهموار دارد، صاف و بدون بافت یا روشن و خوش آب و رنگ - از آنجایی که عموماً به این صورت نیست - و یا بصورت توپر نشان دهد. همانطور که تصویرگران در این کتاب نشان می‌دهند، شما می‌توانید با تمرین و ممارست آنچه را که می‌خواهید عملاً با مداد رنگی انجام دهید. البته در اثر فقدان الهام و تجسم، در کار محدودیت ایجاد می‌شود.

بیل نیلسون

در طول دوران کارم با ابزارهای هنری بسیاری از جمله قلم مو، رنگ‌های اکریلیک، گرافیت، و مرکب، کار کرده‌ام. نه سال پیش، مداد رنگی را شناختم، و به سرعت به آن خو گرفتم. با سابقه‌ای که در نقاشی فنی و عکاسی داشتم، آثار مداد رنگی من بیشتر به سبک رئالیسم نزدیک شد.

مداد رنگی از سایر ابزار نقاشی که تاکنون استفاده کرده‌ام متفاوت است، زیرا در زمان کار بر روی جزئیات نقاشی به من قدرت کافی برای تسلط بر کار می‌دهد. از آنجا که در مداد رنگی، رنگها بجای پالت مستقیماً در روی کار مخلوط می‌شوند، دقت و پیوستگی بیشتری در تولید رنگ‌هایه‌ها و تغییر تدریجی رنگ بدست می‌آید. در کار با مداد رنگی ریخت و پاشی وجود ندارد که تمیز شود، و شما می‌توانید مدادها را بردارید و با خود هر جا که بخواهید ببرید. (نقاشی در هواپیما را امتحان کنید.) اولین چیزی که مرا جذب مداد رنگی کرد این بود که با سایر ابزار نقاشی متفاوت است. هنگامی که مردم از کارم تعریف می‌کنند، بسیار متعجب می‌شوند وقتی متوجه می‌شوند که کار با مداد رنگی انجام شده

است. بنظر می‌رسد که در اکثر موارد هم هنرمندان و هم افراد غیر هنرمند دانش اندکی راجع به این ابزار دارند - آنها فکر می‌کنند که نوعی مداد شمعی است. از طریق همکاری با انجمن مداد رنگی آمریکا توانسته‌ام دانش خود را در این زمینه گسترش داده و تکنیک‌های شخصی خود را به دیگران نیز انتقال دهم. اخیراً افتخار شرکت در یک نمایشگاه هنری نقاشی با مداد رنگی را پیدا کرده بودم. پس از گشتن بسیار در نمایشگاه، متوجه شدم که صرف‌نظر از موضوع نقاشی، تمامی هنرمندان از مداد رنگی به شیوه‌ای منحصر بفرد استفاده کرده‌اند. همانطور که در طیف وسیع و گوناگونی نقاشی‌های کتاب حاضر مشاهده می‌کنید، به این نتیجه رسیدم که نقاشان مداد رنگی از جمله خود من از تنوع و تطبیق پذیری این ابزار در جهت پیشبرد سبک‌ها و تکنیک‌های خاص خود بهره برده‌اند. این مسأله شور و هیجان هنر نقاشی با مداد رنگی را در من تقویت می‌کند.

گری گرین

مقدمه

دو شاخه را به برق بزنید. رایانه را روشن کنید. بدین ترتیب است که فرایند خلاق دهه تکنولوژی برتر ۹۰ پیش می‌رود. سرعت بالای کار تنها با فشار یک دکمه! - امروزه تولیدات ابتکاری اغلب به قدرت دیسک درایو ما بستگی دارند. با تداوم رشد مهارت نقاشی دیجیتال، مایلیم که قدرت مداد رنگی را به شما معرفی کنم. بله، مداد رنگی. کلاس سومی‌ها با آن‌ها می‌نویسند. بعضی به عنوان سرگرمی از آن برای نقاشی کردن استفاده می‌کنند. برای مدتی طولانی مداد رنگی کاربردهایی این چنینی داشت: ابزار اولیه منحصر به موضوعات بنیادی. اما متخصصان خلاق امروزی کاربرد مداد رنگی را به ویرای خط برده‌اند. تنوع بسیار از مداد رنگی پالتی نامحدود برای خلق طراحی‌ها و نقاشی‌ها ساخته است. مخلوط کرده، ترکیب کنید و لایه لایه بزنید تا رنگ‌های پاستلی مات و نئونی زرق و برق‌دار را بسازید. یک تغییر ساده تکنیک بافت‌ها را به صافی شیشه یا به زبری سنباده می‌سازد. از آثار عکس - رئالیستی تا تصاویر آبستره و گرافیکی - - گرم و خشن یا نرم و ظریف - - سبک‌ها و موضوعات قابل حصول به اندازه هنرمندی که آنها را خلق می‌کند گوناگونند. کاربرد مدادهای رنگی از مرز پیش‌طرح‌های اولیه گذشته و وارد دنیای حرفه‌ای تصاویر و زندگی هنری شده است. به همین دلیل است که انجمن مداد رنگی آمریکا (CPSA) تشکیل شد. با نمایش آثار بسیاری از اعضای این انجمن می‌توانیم هرگونه تصور غلط در مورد مداد رنگی را از بین ببریم. در صفحات آینده خواهید دید که چگونه هنر مداد رنگی می‌تواند "شگفت‌انگیز" باشد.

ویرا کرنو
مؤسس انجمن مداد رنگی آمریکا