

نگاه کن! زیر کی در هنر

هنر برای همه

کتابخانه و نشر
ترجمه و تألیف کاوشی

موسسه ملی کتاب و اسناد
تهران ۱۳۸۴

میراث‌نامه: ولف، گیلیان Wolfe, Gillian
 عنوان و نام پدیدآور: نگاه کن! زیرکی در هنر: هنر برای همه؛ گیلیان ولف: ترجمه‌ی فاطمه کاوندی.
 مشخصات نشر: تهران: چاپ و نشر نظر، ۱۳۸۹.
 مشخصات ظاهری: ۲۸ ص. مصور (و رنگی).
 شابک: ۳-۱۱۲-۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۰
 وضعیت فهرست نویسی: فیا
 یادداشت: عنوان اصلی: Look zoom in on art: ۲۰۰۶.
 موضوع: نقاشی -- زمینه و موضوع -- ادبیات ترجمانی
 شناسه افزوده: کاتلندی، فاطمه. ۱۳۴۷-
 رده بندی کنگره: ۸۸۱۳۸۹/۵۰۸۱۳۱۱۶
 رده بندی دیوید: ۷۵۰/۷۸ [ج]
 شماره کاتالوگ ملی: ۲۰۳۸۸۹۹

این کتاب ترجمه‌ای است از Look Really Smart Art که توسط انتشارات Frances Lincoln منتشر شده است و انتشار آن در ایران بر اساس قراردادی حقوقی میان «نشر نظر» و انتشارات فرانکلین لینکلن، در ایران صورت می‌گیرد و هرگونه بهره‌برداری از تصاویر و یا متن کتاب یا مجوز کتبی نشر نظر در ایران میسر است.

copyright © Frances Lincoln Limited 2010

Text copyright © Gillian Wolfe 2010

Published under licence from

Frances Lincoln Children's Books, 4 Torriano Mews, Torriano Avenue,
 London NW5 2RZ
 www.franceslincoln.com

PHOTOGRAPHIC ACKNOWLEDGMENTS

For permission to reproduce the works of art on the following pages and for supplying images, the Publishers would like to thank:

akg-images: 19, 32-3, 36-7 (© The Estate of Roy Lichtenstein/DACS 2009)
 Photograph © The Art Institute of Chicago: 18 (Wirt. D. Walker Fund, 1949.585)
 The Art Institute of Chicago/The Bridgeman Art Library: cover (detail) and 26-7
 © Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation, DACS, London 2009: 30-31
 By permission of the Trustees of Dulwich Picture Gallery, London: back cover and 16-17
 © 2009 The M.C. Escher Company-Holland. All rights reserved. www.mcescher.com: 10-11
 © David Hockney: 14-15 (photo Richard Schmidt)
 © Akiyoshi Kitaoka: 39
 © Manchester Art Gallery/The Bridgeman Art Library: 12-13
 Digital image © 2009, The Museum of Modern Art/Scala, Florence: 20-21
 (The Sidney and Harriet Janis Collection, 337.1967/© The Pollock-Krasner Foundation ARS, NY and DACS, London 2009)
 National Gallery of Australia, Canberra: 25 (© estate of the artist licensed by Aboriginal Artists Agency 2009)
 © 2009, The National Gallery, London/Scala, Florence: 22-3
 (Bought with a special grant and other contributions, 1959. Accession number 1617)
 © Octavio Ocampo: 34-5
 Whitney Museum of American Art, New York: 28-9 (gift of the artist, 69.154. photo Sheldan C. Collins)

موسسه نشری نابینا و نابینا

خیابان ایران‌شهر حوی، کوچه شریعت، شماره ۲

تلفن: ۸۸۸۲۳۱۹۲ - ۸۸۸۲۸۹۰۳

www.nazarpub.com

info@nazarpub.com

تکسادکن

زیرکی در هنر

گیلیان ولف

ترجمه: فاطمه کاوندی

طراحی جلد: روشنگر مافی

صفحه‌آرایی: نازا کاوندی

چاپ اول: ۱۳۸۹

تیراژ: ۲۵۰۰ نسخه

امور پیش از چاپ: سمید کاوندی

مدیر تولید: مهدی ابراهیم

امور آماده‌سازی و انتشار: چاپ و نشر نظر

شابک: ۳-۱۱۲-۹۷۸-۶۰۰-۱۵۲-۰

تمام حقوق برای ناشر محفوظ است

فهرست

۸	 مقدمه گیلیان ولف
۱۰	 نگاه کن. ترفند سه بعدی کردن
۱۲	 نگاه کن. سرعت زیاد
۱۵	 نگاه کن. دور و نزدیک...
۱۶	 نگاه کن. به تو نگاه می‌کنم!
۱۸	 نگاه کن. تا جای ممکن واقعی
۲۰	 نگاه کن. رنگ، خودش تصویر است
۲۲	 نگاه کن. آیا وجود دارد؟
۲۴	 نگاه کن. رفتن به زیر پوست
۲۷	 نگاه کن. طرح نقطه نقطه
۲۸	 نگاه کن. بازیافت برای هنر
۳۱	 نگاه کن. دو منظره
۳۲	 نگاه کن. از تمام زوایا
۳۵	 نگاه کن. داستان سرایی
۳۷	 نگاه کن. کار دست یا ماشین؟
۳۸	 نگاه کن. حتی اگر کامپیوتری است
۴۰	 بیشتر بدانید
۴۵	 نمایه

مقدمه‌ی نویسنده برای کودکان ایرانی

بچه‌های عزیز

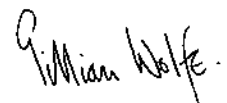
آیا دوست دارید تصاویری را طراحی یا نقاشی کنید؟ اغلب بچه‌ها این کار را دوست دارند. همواره، هنر خلاقانه‌ی کودکان شگفت‌زده‌ام می‌کند.

بخشی از انسان بودن، توانایی خلق اثری هنری است. حتی انسان‌های نخستین نیز تصاویر فوق‌العاده‌ای از حیوانات روی دیوار غارهایشان می‌کشیدند. آنها از شاخه‌های سوخته‌ی درختان به عنوان مداد برای طراحی استفاده می‌کردند و برای ساختن رنگ نیز، خاک‌های رنگی را با چربی حیوانات ترکیب می‌کردند. شاید رنگ‌های خوبی نبودند اما عمری طولانی داشتند. مدت‌ها بعد هنرمندان دریافتند که اگر تخم مرغ را با رنگ‌هایی که از گیاهان، حشرات و دانه‌ها گرفته می‌شود ترکیب کنند رنگ بسیار خوب و درخشانی به دست خواهد آمد. از آنجا که این نوع رنگ‌ها خیلی سریع خشک می‌شدند، هنرمند ناچار بود سریع کار کند، اما رنگ آن برای مدت بسیار طولانی بدون آنکه کم‌رنگ شود باقی می‌ماند. بعدها روغن خشخاش و گردو را با رنگ ترکیب کردند که رنگ چسبناک زیبایی از آب درمی‌آمد. امروزه رنگ را عموماً با روغن برزک (تخم کتان) می‌سازند و طی فرآیندی شیمیایی تهیه می‌شود.

آیا دوست دارید، چیزهایی که در اطرافتان می‌بینید را بکشید، یا از تخیلتان کمک بگیرید؟ هنرمندان از هر دو شیوه استفاده می‌کنند و بسیاری از آنها از طریق تصاویر به قصه‌گویی می‌پردازند. شما در این کتاب تصاویر چیزهایی واقعی را می‌بینید که برایتان آشنا هستند. همچنین تصاویری که هنرمندان برای خلق آنها از تخیل خود بهره گرفته‌اند. و بسیاری از تصاویر، ترکیبی از هر دوی اینها هستند.

بسیار خوشحالم که کتاب من اولین کتاب تحلیلی درباره‌ی هنر برای کودکان است که در ایران به چاپ می‌رسد. واقعاً برای من افتخار بزرگی است که کتابم به زبان فارسی چاپ می‌شود. کشور شما ایران دارای سنت‌های بزرگ و شگفت‌انگیزی است و برخی از زیباترین آثار هنری که تا به حال خلق شده‌اند را به دنیا ارائه کرده است. امیدوارم از این مجموعه نقاشی‌های غربی خوشتان بیاید و توجه شما را به خود جلب کند، حتی اگر گاهی سردرگم شوید. پی بردن به موضوع یک تصویر بسیار سرگرم‌کننده است. همیشه از خودتان بپرسید: با این تصویر هنرمند می‌خواسته من چه چیزی را ببینم و درک کنم؟ شما بچه‌ها چشم‌های تیزبینی دارید و خوب به همه چیز توجه می‌کنید. بچه‌ها بهترین کارآگاهان تصاویر هستند.

گیلیان ولف

مدیر امور اجتماعی و آموزش

گالری دالویچ لندن

نگاه کن . ترفند سه بعدی کردن

چگونه هنرمند، روی صفحه‌ی مسطح کاغذ، طرحی سه بعدی می‌کشد؟

چه چیزی باعث می‌شود که دست‌ها تا این اندازه واقعی به نظر بیایند؟
آیا می‌دانید چه طور این کار انجام شده؟

سراستین‌های پیراهن تنها به صورت طرح کلی کشیده شده‌اند.

آنها کاملاً مسطح به نظر می‌آیند.

سپس جادوی هنرمند آغاز می‌شود:

از داخل سراستین‌های مسطح، دست‌هایی

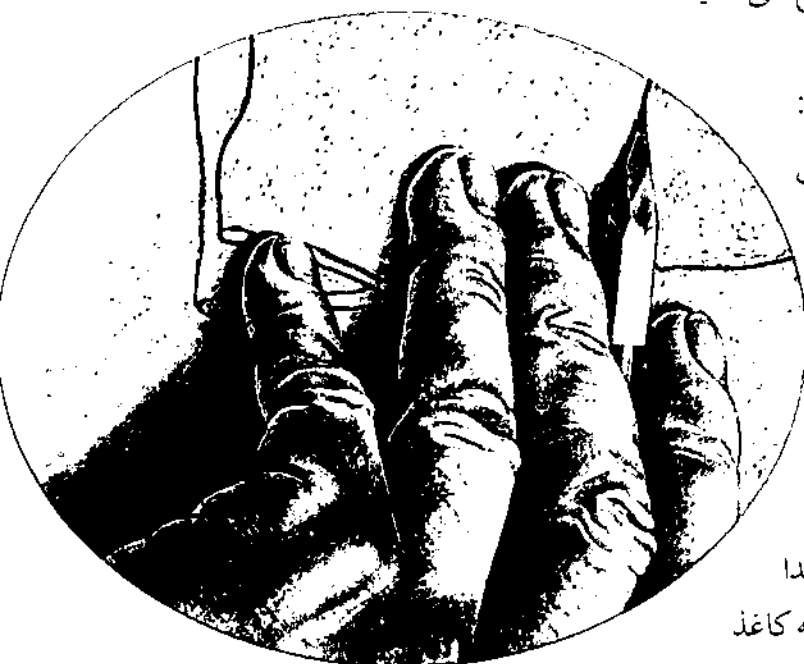
بیرون می‌آیند که لبه‌های خارجی‌شان

سایه خورده است. سایه‌های عمیق

زیر دست‌ها موجب شده شما تصور

کنید که آنها تقریباً از روی صفحه بلند

شده‌اند.

سایه‌زنی کمک می‌کند تا طرح، بُعد پیدا

کرده و واقعی‌تر به نظر برسد. حتی تکه کاغذ

داخل تصویر، طوری طراحی شده که گویی آن را به

سطح صافی سنجاق کرده‌اند. اما این هم یک ترفند هوشمندانه‌ی

دیگر است.

یک طرح کلی از

انگشتان دست خود بکشید.

سپس لبه‌های آن را تیره‌تر کنید تا

مثل انگشتان اسر، بُعد پیدا کنند.