

1399PCN
(۱۳۹۹)

کلیدهای طراحی

نوشته: برت دادسون

ترجمه: عربعلی شروه

www.ketab.ir

انتشارات یساوی

دادسون، برت
کلیدهای طراحی / نوشته برت دادسون؛ مترجم ع. شروه. تهران: یساولی، ۱۳۸۰. ۲۲۲ ص. مصور. (سری کتابهای آموزش عملی طراحی و نقاشی)
فهرستتویسی بر اساس اطلاعات فیپا. ISBN 978-964-306-153-1
عنوان اصلی: Keys to drawing.
چاپ قبلی: فرهنگسرا (یساولی): [۹۱۳۷۳]. کتابنامه: ص. ۲۲۲.
۱. طراحی -- فن. ۲. طراحی -- راهنمای آموزشی. الف. شروه، عربعلی، ۱۳۱۸ - مترجم. ب. عنوان.
چاپ چهاردهم: ۱۳۹۷
۷۴۱/۲ NC ۷۳۰ / د ۲ ک ۸
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران ۷۳-۳۲۴۲

کلیدهای طراحی

اثر: برت دادسون

مترجم: عربعلی شروه

لیتوگرافی: نقش آفرین

چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۹۷، هنرآفاق

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات یساولی

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

تهران: میدان انقلاب، خیابان اردیبهشت، ساختمان ۲۵۳، واحد ۳۰۲ تلفن: ۶۶۴۰۹۴۷۹

www.yassavoli.com / www.yasavolishop.com

info@yassavoli.com

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۶-۱۵۳-۱

حق چاپ محفوظ

فهرست

مقدمه

۸

۱ روند طراحی

۱۰

گفتگو با خود
گفتگوی انتقادی
گفتگوی سودمند
نگاه کردن، به خاطر سپردن، کشیدن خط
طراحی چشم بسته
دوباره کشی
دیدن نقطه مقابل دانستن - یک برخورد
نشان دادن ویژگی
پیشرفت آگاهی از اسکا
نگاه کردن و خستگی

۲ دستخط نقاش

۴۰

جدا کردن دو نوع دستخطتان
آزاد کردن دست
کنترل کردن دست
کپی کردن
هم چشمی
نکاتی در مورد وسایل
پاک کردن

۳ نسبت‌ها: اندازه گیری اشیاء

۷۰

اندازه گیری
پیدا کردن وسط مدل
استفاده از خط‌های عمودی و افقی
اندازه گیری مقایسه‌ای
کوته نموداری
اغراق در اندازه‌ها

۴ نمود نور

۱۰۲

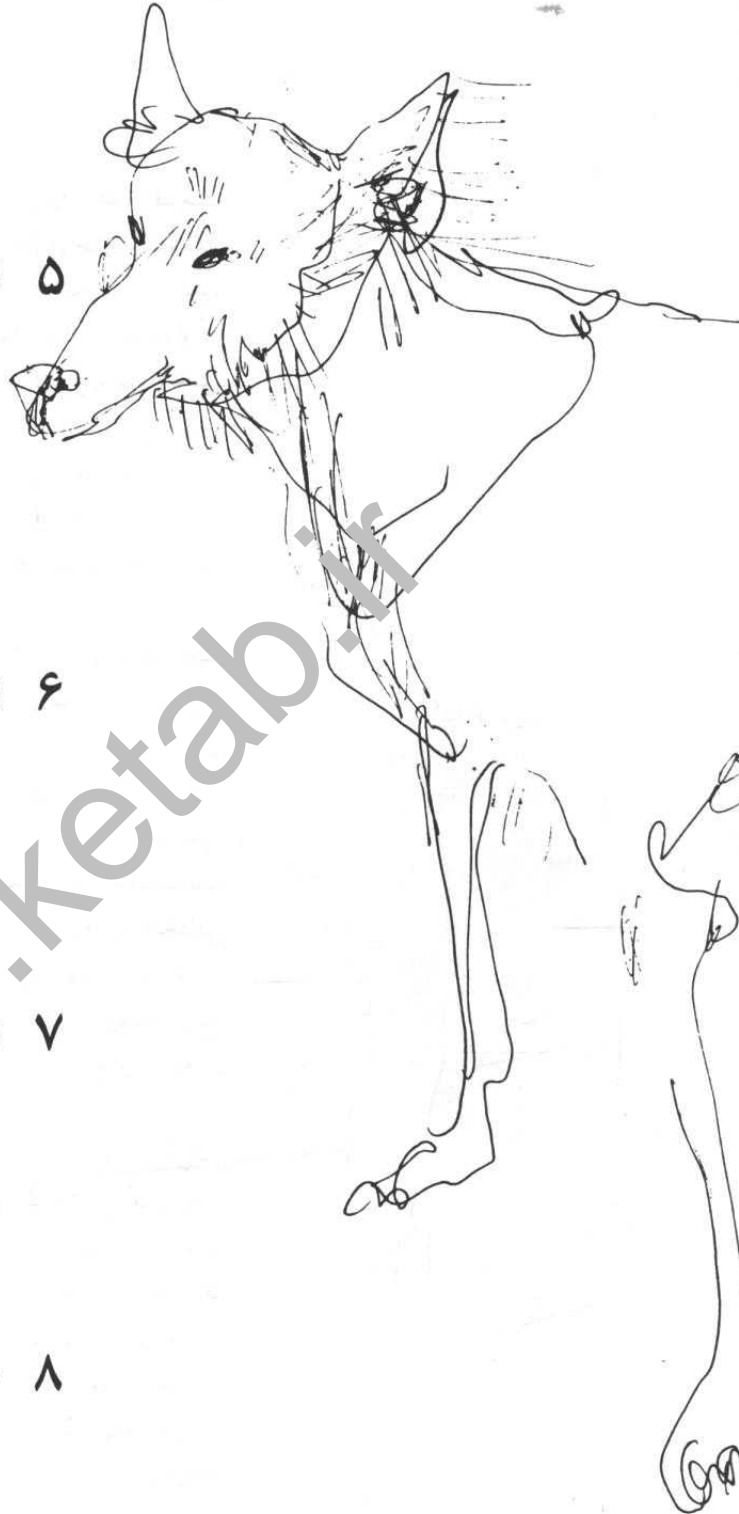
نقشه‌واری
نورپردازی
پرداختن به لبه‌ها
تحلیل نور
اغراق در حالت
ترکیب شکل‌ها
دیزاین با نور

۱۲۸

۵ نمود عمق

جلو هم قرار گرفتن فرم‌ها
کوچک شدن اندازه‌ها
نزدیک شدن خط‌ها بهم
نرم کردن لبه‌ها و کنتراست‌ها
طراحی از وراء
اندازه‌گیری زوایا
استفاده از ارتفاع چشم و نقاط دیگر
طراحی بیضی‌ها

۱۴۸

۶ نمود بافت

ریزه کاری و خلاصه کاری
حس کردن ضربه‌های قلم
تکرار و تنوع
بافت‌های متضاد
بافت‌های وحدت بخش
تفسیر ضربه‌های قلم به خاطر بُعد

۱۷۲

۷ نقش و یزاین

دیزاین با سکن
احساس نقش
کادر بندی
قطع کردن
وضوح و ابهام
مماس‌ها

۱۹۸

۸ طراحی و تخیل

وصل کردن دو کیسه
بازی خلاقه
تبدیل چیزی آشنا به چیزی نا آشنا
کار پی در پی
استفاده از منابع
در جستجوی موضوع

۲۲۲

کتابشناسی

مقدمه

در یکی از فیلم‌های وسترن قدیمی صحنه‌ای وجود دارد که در آن دانی کین به‌عنوان قهرمان توسط یکی از تیراندازان خطرناک به‌دوئل در خیابان فرا خوانده می‌شود. وی در حالی که به‌سمت در سالن می‌رود تا وارد خیابان شود، دوستان خوب او برای زنده ماندنش توصیه‌هایی می‌کنند. یکی از آنها که فردی مسن است می‌گوید: وقتی خورشید در سمت غرب است کاری بکن که او در سمت شرق باشد، دیگری توصیه می‌کند: وقتی او ایستاده بالا را نگاه می‌کند تو بنشین. شخص سوم می‌گوید: او از سمت راست تیراندازی می‌کند و تو در سمت چپ او قرار بگیری. کین نومی‌دانه سعی می‌کند این نکات را به‌خاطر بسپارد، اما زمانی که به‌درهای متحرک می‌رسد نومی‌دانه خود را گم می‌کند و مین‌کنان می‌گوید: خورشید بلند است پس در سمت غرب قرار بگیری... او به‌سمت چپ چنابتمه می‌زند پس رو به‌چپ شایک کن... سمت راست او رو به‌شرق است پس رو به‌سمت چپ او شلیک کن...»

چنانچه طراحی را به‌صورت یک سلسله‌ای که باید به‌خاطر سپرد تصور کنیم ما هم دچار سرنوشت دانی کین در صحنه بالا می‌شویم. جکس طبق دستور طراحی نمی‌کند زیرا یادآوری چنین دستورات درهم و برهمی در مغز به‌ندام تراخی کاری مشکل است. باید به‌خاطر داشته باشید که راه‌های زیادی برای طراحی وجود دارد که در این کتاب با آنها روبرو خواهید شد. از طریق کار کردن با آنها جذب سیستم طراحی خودتان خواهد شد. نمی‌توانیم تمام دانش خود را به یک‌باره بیابیم. آنچه که می‌توانیم انجام دهیم تمرکز روی مدل و نتیجه به‌چشم‌انمان است. کتاب کلیدهای طراحی اساساً فراگیری روش تکیه به‌چشم‌ها و فاکتوری راه‌های مختلفی است که می‌تواند امر این تکیه کردن را تقویت نماید. طراحی در اصل روند دیدن است و نه به‌کارگیری اصول. کلیدهای دیگر- نظیر دوباره‌کشی، دیدن، ترکیب و نقش‌وارن- در واقع محصول مستقیم دیدن است که به‌زبان نقاش در آمده است. آنها را می‌توان به‌تدریج و با گام‌های راحتی فرا گرفت.

علاوه بر تکیه کردن به‌چشم‌ها کیفیتی که هر یک از ما را به‌عنوان نقاش از هم متمایز می‌کند همانا کنجکاوی است. من نقاشی را می‌شناسم که غاز مرده‌ای را پیدا کرد و آن را به‌کارگاهش برد تا آن را طراحی کند. او نحوه‌آرایش پرهای بال را برای بهتر درک کردن پرواز غاز بررسی کرد. او پرها را در مقابل باد پنکه مشاهده کرد. پاها را و پنجه‌ها را مورد مطالعه قرار داد و محل قرار گرفتن پاها را در تنه بررسی نمود- برای راه رفتن مناسب نیستند ولی برای شنا عالی‌اند. طراحی‌های او به‌او کمک کرد تا این پرنده را بشناسد. طراحی برای این نقاش وسیله‌ارضای کنجکاوی علمی است. من نقاشان دیگری را می‌شناسم که هر چه را در مقابل خود می‌بینند طراحی می‌کنند، آنها می‌خواهند بگویند که حتی اشیاء معمولی نیز می‌توانند به‌اشیاء غیر معمول بدل شوند. چنین نقاشانی فریفته بازی شکل‌ها، سایه-روشن‌ها و بافت‌ها هستند. در اینجا طراحی، حس کنجکاوی بصری این نقاشان را ارضا می‌کند. کنجکاوی خواه علمی و خواه بصری، یا هر دو باشد حقیقت محض این است که برخورد شگفت‌انگیز شما با دنیا در طراحی‌هایتان اقتدار و زیبایی‌ای را به‌وجود می‌آورد که به‌طریقی دیگر ممکن نیست.

هر بخش از کتاب کلیدهای طراحی برنامه‌های طرح ریزی شده‌ای است که خواننده را با کلیدهای مهم مورد بحث آشنا می‌کند. بخش مرور و برنامه‌خود ارزیابی در پایان هر قسمتی

گنجانده شده است. برنامه‌ها موشکافی شده و مشکلاتی که باید در هر زمان مقرر حل شوند تعیین گردیده‌اند. دید و زاویای غیر معمول اشیاء، کمپوزیسیون‌های شلوغ، و اغراق در واقعیت نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف کتاب ایجاد طراحی‌های زیبا نیست بلکه شناسایی راه‌های جدید دیدن و واکنش است.

نمونه‌هایی که در این کتاب آمده انواع و اقسام طراحی‌ها را شامل می‌شود. «طراحی تند از حالت»، «اسکیس‌های کوچک»، اسکیس‌های دفترچه‌ای و طراحی‌های کمپوزیسیونی کامل آنجا که از عکاسی یاری گرفته شده راه‌های احتراز از تأثیرات راهنمایی‌های نامناسب ذکر شده است و همه طراحی‌ها کار مؤلف کتاب است به جز آنها که نام نقاششان ذکر شده است.

بخش‌ها و برنامه‌ها به‌دنبال هم مرتب شده‌اند. با وجود این هر قسمتی را که خواننده دوست دارد می‌تواند به‌میل خود انتخاب و مورد مطالعه قرار دهد.

