

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ

مبانی تصویرسازی

پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه

رشته گرافیک

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه فنی و حرفه‌ای

شباهنگی، جلال

۷۶۰

مبانی تصویرسازی / مؤلفان: جلال شباهنگی، محسن حسن‌پور. – تهران: شرکت چاپ و نشر
کتاب‌های درسی ایران.

۸۰ ص.: مصور. – شاخه فنی و حرفه‌ای.

متون درسی رشته گرافیک گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی
رشته گرافیک دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی و کارشناسی وزارت آموزش و پرورش.

۱. گرافیک. ۲. نقاشی. الف. شباهنگی، جلال. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر

تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی. ج. عنوان. د. فروست.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

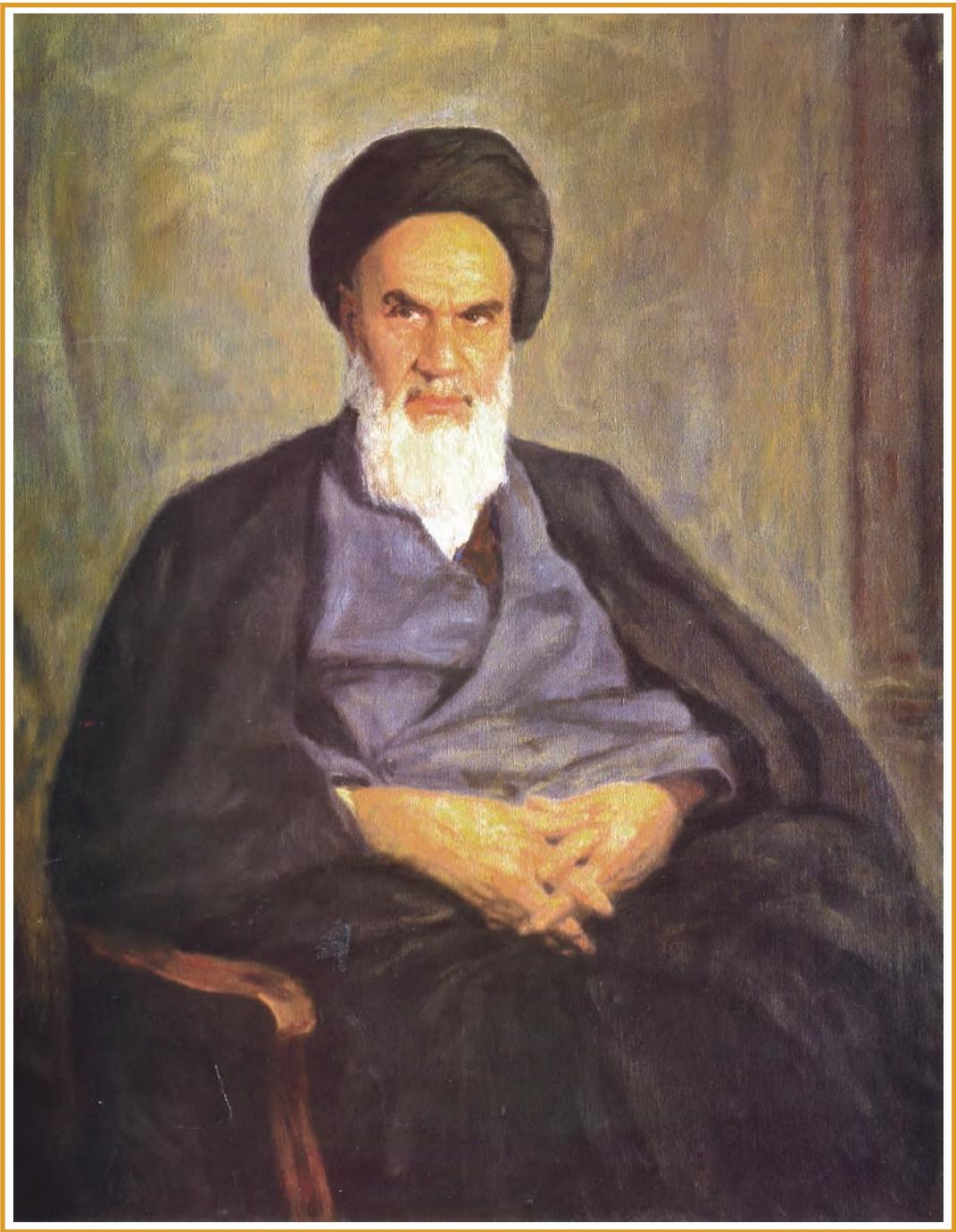
مبانی تصویرسازی - ۲۱۲۶۱۹
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
هوشنگ ارومیه، مزگان اصلانی، کامران افشار‌مهاجر، خدیجه بختیاری و ابراهیم آزاد (اعضای کمیسیون تخصصی)
جلال شیاهنگی، محسن حسن‌پور (اعضای گروه تألیف)
اداره کل نظارت بر شر و توزیع مواد آموزشی
طاهره حسن‌زاده (طراح جلد) - زهره بهشتی شیرازی (صفحه آرا)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۳۸۸۷، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ دارویخان
تلفن: ۰۹۱۵-۸۵۱۰۴۹، دورنگار: ۰۹۱۶-۸۵۱۰۴۹، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ سوم: ۱۳۹۹

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

اثر استاد کیخسرو خروش

هُنْرِ عَبَارَتْتَ ازْ دَمِدَنْ رُوحْ لَعْهَتَدْ دَانَانَا

امام خمینی (قُدِّسَ سَرَّهُ)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کارداشن، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

فهرست

مقدمه

فصل اول : تصویرسازی

۱	۱-۱- اهداف و رسالت تصویرگر
۱	۱-۲- اهمیت رنگ در تصویرسازی
۱۲	۱-۳- طراحی با اشکال اصلی
۱۹	تمرین

فصل دوم : شیوه های تصویرسازی

۲۰	۲-۱- مداد (مداد رنگی - مداد سیاه)
۳۰	۲-۲- اسکراچ برد (خراش)
۴۲	۲-۳- کلارز یا تکه چسبانی
۵۱	۲-۴- پاستل روغنی - مداد شمعی
۵۵	پاستل روغنی و حرارت
۵۸	۲-۵- آبرنگ
۷۴	۲-۶- اکولین و پاک کننده

منابع و مأخذ

۸۰

مقدمه

تصویر، واژه‌ای است که از گذشته‌های دور تا امروز به انسان جهت ارتباط برقرار کردن کمک کرده است. همچنین توسط آن انسان‌های عهد گذشته توانسته‌اند مفاهیم و تجارب بسیاری را از طریق آن به یکدیگر انتقال دهند. تصویر موجب پیدایش خطوط تصویری اولیه نظیر خط هیروگلیف و میخی شد و توسط خط، انسان توانست تاریخ‌نگاری کند و برای آیندگان تمامی آنچه را در گذشته‌های دور اتفاق افتاده به ثبت برساند و موجب رشد و شکوفایی در تمامی زمینه‌های علوم بشری گردد.

آنچه بسیار اهمیت دارد، این است که در گذشته و حال تصویر همواره در ارتباط با آموزش نقش کلیدی داشته است و به واسطه اهمیت آن افرادی به خلق تصاویر پرداختند که در معنای عام «هنرمند» و در حیطهٔ تخصصی تر «مصور» و «تصویرگر» نامیده می‌شوند. در گذشته «تصویر» و «مصور کردن» در حیطهٔ خاصی نمی‌گنجید و شامل هر اثر تصویری می‌شد، بدین‌سان اثر خلق شدهٔ خویش را مصورسازی می‌دانستند، زیرا که تصور می‌شد تصویر به دست آمده توسط آنها براساس موضوع و متن خاصی بوده است. هرچند که در گذشته نیز آثار خلق شده براساس موضوعاتی نظیر جشن‌ها، آیین‌ها، پیروزی‌ها و غیره بوده است، ولی برای همگان قابل دسترس نبود زیرا اغلب در اماکن خاص و تزد بزرگان و حاکمان بوده است. زمانی که کتابت آغاز گردید هنرمندان و مصوران تمامی هنر خود را در قالب تصاویر، کادر و حواشی تزیینی کتاب‌ها به کار گرفتند و توانستند به واسطهٔ تصاویر به درک بهتر متون کتاب‌ها اعم از دینی نظیر کتاب ارزنگ ماتی، ادبی، علمی همانند کتاب عجایب المخلوقات و غیره پردازند. به واسطهٔ پیدایش صنعت چاپ کاربرد و نقش تصویرگری تعریفی تازه یافت.

در دوره‌های گذشته هنرمندان به نقش کردن تصویر بر ظروف، اشیا و اماکن می‌پرداختند که بیشتر به هنرها مستظرفه (ظریف و تزیینی) و نقاشی تزدیک بود و تا مدت‌ها تصویرگری در کنار نقاشی به تداوم خود ادامه داد، به‌طوری که تفکیک آنها از یکدیگر امری دشوار و گاه غیرممکن می‌نmod. در آن عهد هنرمندان نقاش در کلیه زمینه‌های تصویری دستی به قلم داشتند و حیطهٔ کاری آنها بسیار گسترده‌تر از زمان حاضر بود.

در دسته‌بندی‌ها نقاشی را به لحاظ موضوعی تا قبل از دورهٔ مدرن، به سه دسته تقسیم نموده‌اند:

۱- منظره^۱ ۲- طبیعت بی‌جان^۲ ۳- پرتره^۳ (چهره)

و به لحاظ ساختار به:

۱- نقاشی دیواری ۲- سه‌پایه‌ای ۳- کتابت

دسته‌بندی کرده‌اند. تصویرگری به تدریج توانست خود را از زیرمجموعه‌نقاشی تا حدی جدا سازد. این حرفه طی چند دهه اخیر توانسته در کنار رشته‌گرافیک و با آن رشته به حیات خود ادامه دهد. در زمان حاضر نیز تصویرگران به صورت عمدی با دو گرایش به نقاشی و گرافیک وجود دارند، و تأثیر این نوع گرایش در آثارشان قابل مشاهده است و این امر موجب گردیده تا گاه تمایل به یکی از این رشته‌ها کم و یا زیاد گردد. حال این حرفه به رشته‌ای خاص با تخصص‌های مختلف تبدیل شده است، و برای رسیدن به این تخصص‌ها گذراندن مراحل و درجات گوناگون آموزش هنری لازم است.

در این کتاب سعی شده است تا هنرجویان عزیز با الفبا، اصول و برخی شیوه‌های رایج این رشته جذاب آشنا گردد و بتوانند از این اصول و شیوه‌ها جهت رسیدن به اهداف متعالی تصویرگری دسترسی یابند.

امید است که در این راه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک برداشته باشیم تا هنرجویان عزیز و آینده‌سازان بتوانند برای خود و آینده‌گان تجارب ارزنده‌ای از خود به یادگار گذارند.

هدف کلی

کاربرد انواع شیوه‌های تصویرسازی در کتاب

فصل اول

رنگ در تصویرسازی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این بخش هنرجو باید بتواند:

- ۱- مهم‌ترین اهداف تصویرسازی را نام ببرد.
- ۲- اهمیت رنگ در تصویرسازی را با اختصار توضیح دهد.
- ۳- دسته‌بندی رنگ‌ها و جایگاه کاربردی آنها را توضیح دهد.
- ۴- با اشکال ساده بتواند برای یک داستان کوتاه شخصیت‌سازی کند.

- ۳- ایجاد رابطه‌های عاطفی - عقلانی
- ۴- راهنمایی درک بهتر مفاهیم متن
- ۵- تشویق به هنر و آشنایی با شیوه‌های گوناگون

۱-۱- اهمیت رنگ در تصویرسازی

همان گونه که در کتاب مبانی رنگ فراگرفتید، اشکال (فم‌ها) به واسطه نور و رنگ قابل روئیت می‌باشند، و یکی از اجزای اساسی تصویر و عناصر تشکیل‌دهنده آن رنگ است. رنگ بیان‌کننده احساس و عاطفه است. حالات و احساس درون متن توسط رنگ به ما انتقال می‌یابد، رنگ‌ها و خواص آنها دارای ارزش بیانی گوناگونی هستند و به طریقی ما را به تفسیر تصویر، فضا و شناخت شخصیت هنرمند راهنمایی می‌کنند. توجه داشته باشید که رنگ‌ها با مخاطب، موقعیت جغرافیایی و فرهنگ جامعه‌ای که هنرمند از آن برخاسته به صورت مستقیم ارتباط دارند^۱ (تصویر ۱).

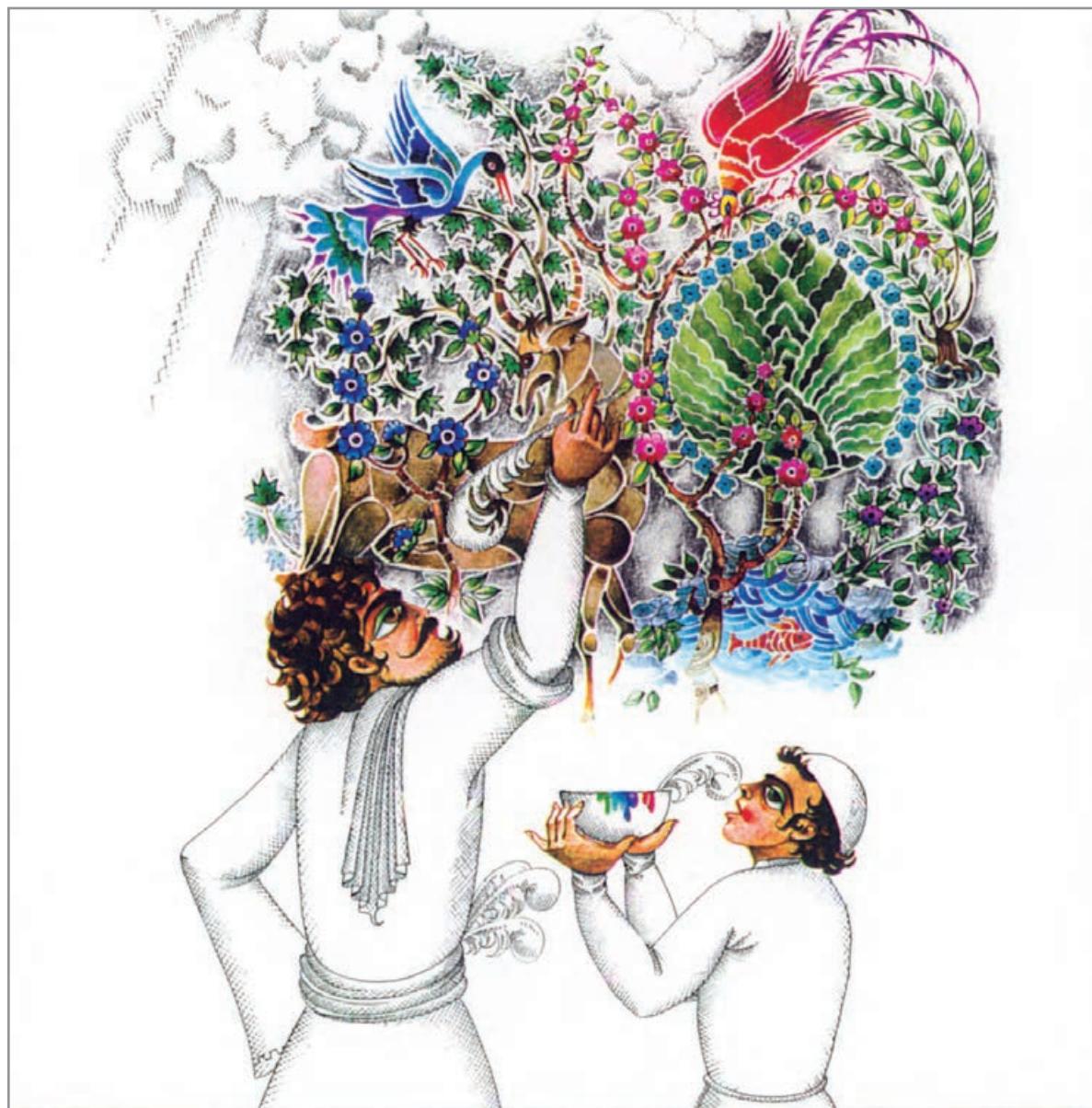
۱-۱-۱- اهداف و رسالت تصویرگر

تصویرگری هنر برقراری ارتباط میان متن و تصویر است که همگام و همراه با یکدیگر می‌توانند پیامی را به مخاطب خود انتقال دهند. هنرمند تصویرگر همواره راوی تصویری متن و پیامی است، و گاه در برخی مواقع همانند تصویرسازی علمی تابع جزء به جزء موضوع است و در متن‌های داستانی و شعر همواره بیشتر از تخلیل و قوّة خلاّقّة خود جهت خلق اثر استفاده می‌کند. بدین‌سان هنرمند نوگرا ذهن مخاطب را به دنیایی فراتر از متن به پرواز درمی‌آورد، و این امر خود موجب تفاوت نگرش تصویرگر در برخورد با متن و موضوعات مختلف خواهد شد. به یاد داشته باشید که اولین هدف و رسالت تصویرگر، انتقال پیام نوشتاری در قالب تصویر است. در اینجا جهت آشنایی بیشتر مهتم ترین اهداف تصویرگری به شرح زیر دسته‌بندی گردیده‌اند:

- ۱- انتقال پیام

- ۲- تقویت قوه تجسس و خلاقیت

۱- برای حس عینی و تجسم ساده می‌توان تأثیر اقلیم و موقعیت جغرافیایی محل زندگی را بر هنرمندان، به خوبی در آثارشان مشاهده کرد، هنرمند جهت خلق اثر خود از نقش‌ها و رنگ‌های محیطی که در آن رشد کرده استفاده می‌کند.

▲ تصویر ۱— ابر علی اکبر صادقی، قصه آب—آفتاب و کاشی، نمونه‌ای از تأثیرپذیری هنرمند با توجه به فرهنگ بومی اسلامی— ایرانی

تصویرسازی کودکان و نوجوانان همواره این سؤال مطرح است که «رنگ مناسب» برای کودکان و نوجوانان کدام دسته از رنگ‌ها مناسب می‌باشد؟ این مسأله بیشتر بستگی به نظر شخصی هنرمند دارد و اوست که دریافت واحدی نسبت به داستان دارد و رنگ‌ها و تعبیری که برای بیان فکر و احساساتش به کار می‌گیرد، کار او را از دیگران متمایز می‌سازد.

بعضی از هنرمندان از رنگ‌های درخشنan و شاد استفاده می‌کنند (تصویر ۲).

هنرمندان مختلف برداشت‌های فردی و حسی از رنگ دارند که به سادگی می‌توان تمایلات آنها را نسبت به رنگ و کاربرد آن در آثارشان مشاهده کرد.

بسیاری از صاحب‌نظران استفاده محض از رنگ را جایز نمی‌دانند و حتی به نظر می‌رسد که بسیاری از پیروان سبک رئالیسم یا واقع‌گرایی نیز تا حدی از تقلید محض رنگ‌های طبیعت خودداری می‌کردند. در این صورت ضرورتی ندارد که هنرمند رنگ‌های یک موضوع را جزء الگوبرداری نماید. در

▲ تصویر ۲— اثر محمدعلی بنی اسدی، نمونه‌ای از کاربرد رنگ در تصویرسازی— هنرمند در این اثر از رنگ‌های درخشان به خوبی استفاده کرده است و توائسته با مخاطبین خردسال ارتباط برقرار کند.

آنچه مسلم است یک هنرمند جدای توانایی‌های خود و شناخت زیبایی‌شناسی رنگ باید از چگونگی نگرش مخاطب خود و میزان تجسم و شرایط درک سنسی، نسبت به رنگ‌ها و اهمیت آن آگاه باشد. چرا که برای قشری کار می‌کند که اگر تواند با آنها ارتباط برقرار کند، در کارهای خویش موفق نخواهد بود.

هدف از به کارگیری به کمال رساندن تصویر و افزایش تأثیرگذاری آن در مخاطب است. در نحوه به کارگیری رنگ و روابط میان آنها باید به قدری دقیق عمل کرد تا رنگ‌ها در کنار هم مکمل و سازنده یکدیگر باشند، تا مفهوم تصویر را زنده تر و

رنگ می‌تواند در ارزش‌های بصری تصویر نقش اساسی ایفا کند به شرط آن که از رنگ در جای صحیح و با هماهنگی کامل استفاده شود. چنان‌که در والاترین آثار به‌گونه‌ای زیبا و در حد مطلوب از رنگ استفاده شده است، و رنگ به عنوان نشانه و عنصری بارز در کمال آثار دیده می‌شود. رنگ برای لذت و انبساط روح و روان انسان به کار گرفته می‌شود. یکی از اهداف به کارگیری رنگ در تصویرسازی کودکان برای تجسم فاصله و دوری و نزدیکی و آرایش خلاقانه سطح دو یا سه بعدی به نحوی دلپذیر، و پدید آوردن واکنش‌های هیجانی تزدینندگان است. اما

بهتر جلوه دهد.

اهمیت رنگ و به کارگیری آن در خلق تصویر تزد تمامی تصویرگران از ویژگی خاصی برخوردار است. اولویت بخشیدن به رنگ در تصاویر کتاب کودکان به این معنی نیست که رنگ را

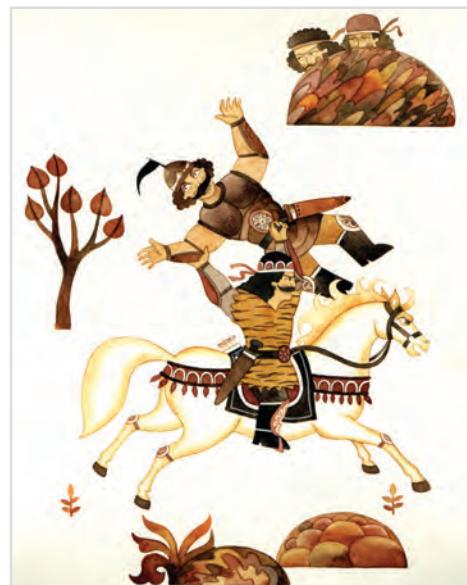
▲ تصویر ۳-ب - اثر نورالدین زرین کلک، کتاب آ، اول الفباست، هنرمند در این اثر با استفاده از رنگ‌های سرد و گرم ترکیب‌بندی رنگی مناسبی به وجود آورده است.

▲ تصویر ۳-الف - اثر علی اکبر صادقی، کتاب پیروزی، هنرمند با استفاده از رنگ‌های گرم و با الهام از نقاشی قهوه‌خانه‌ای به شیوه‌ای نو و جدید دست یافته است.

▲ تصویر ۳-د - اثر محمدعلی بنی اسدی، هنرمند با استفاده از رنگ‌های تیره و ترکیبی به شیوه‌ای فردی در تصویرسازی دست یافته است.

▲ تصویر ۳-ج - اثر محسن حسن‌پور، هنرمند در این اثر با استفاده از رنگ‌های هم‌خانواده توانسته است فضای اسطوره‌ای را تداعی کند.

رنگ جهت خلق فضاهای تصویری و همکام است (تصویر ۳-الف تا د).
فراواقعی و غیره کاربرد فراوان دارد و گاه برای تکمیل فضای
ترکیب‌بندی از آن نیز استفاده می‌شود و برای رسیدن به این مرحله
باید با توجه به مبانی رنگ (که قبلًا با آن آشنای شده‌اید)، تمرین و
مارست به درجه شناخت رسید. در اینجا جهت آشنا شدن شما
هنرجویان عزیز چند نمونه از آثار تصویرگران و نوع نگرش آنها
را در کاربرد رنگ در تصاویر^۴ تا ۱۴ ملاحظه می‌کنید.

اگر طرح را جسم تصویر بدانیم، رنگ نیز به منزله روح آن
خواهد بود، بنابراین تصویر، کلام و رنگ لازم و ملزم یکدیگر
خواهند بود. تصویرگر باید از رنگ در حد منطقی و آنجا که نیاز
به رنگ حس می‌شود استفاده نماید و سعی نکند از رنگ در حد
اشیاع استفاده نماید و با به کارگیری رنگ مخاطب را فریب دهد
و سعی در جذب کاذب آنها نماید.

▲ تصویر ۴— اثر بهزاد غریب پور، هرمند در این تصویر به خوبی از رنگ‌های سرد و گرم جهت تلطیف و زیباتر جلوه نمودن آفتاب پرست سود جسته است.

تصویر ۵ ▲

تصویر ۶ ▲

تصویر ۷

تصویر ۸

تصویر ۹ ▶

تصویر ۱۰ ▲

تصویر ۱۱ ▲

تصویر ۱۲ ▲

تصویر ۱۳ ▲

تصویر ۱۴ ▲

۱-۳- طراحی با اشکال اصلی

انسان‌های غارنشین با استفاده از خط و سطوح هندسی ساده به نحو بسیار ساده و هنرمندانه‌ای توانسته‌اند به قالب‌های ساده و بدیع جهت برقراری ارتباط با یکدیگر و القای مفاهیم و آیین‌های مذهبی دست یابند. و این آرزو همواره هنرمندان

عصر حاضر و هنر نوین را وادار به تفکر و اندیشه در مورد آثار هنرمندان عهد کهن نموده است (تصویر ۱۵-الف و ب) و هنرمندان معاصری چون پل کلی (تصویر ۱۶) و خوان میرلو (تصویر ۱۷) همواره سعی نموده‌اند تا توسط اشکال ساده بتوانند به خلق آثار خود پردازنند.

▶ تصویر ۱۵-الف - گاو نر سیاه، جزیی از نقاشی درون غار لاسکو - فرانسه - حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ سال قبل از میلاد

▶ تصویر ۱۵-ب - نقاشی‌های درون غار لاسکو - فرانسه - حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ سال قبل از میلاد

تصویر ۱۶—باغ نزدیک لوسرن—۱۹۳۸—رنگ روغن—اثر پل کلی▲

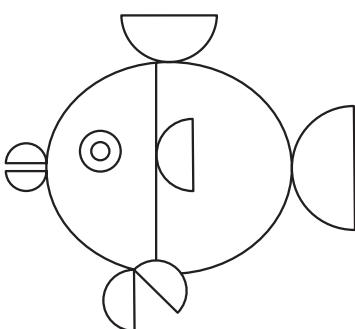

▲ تصویر ۱۷—زن، پرنده و مهتاب—۱۹۴۹—رنگ روغن—اثر خوان میرو

چهره را به ساده‌ترین نحو طراحی کنید (فراموش نکنید این تمرین همانند بازی کودکانه چشم، چشم، دو ایرو است).

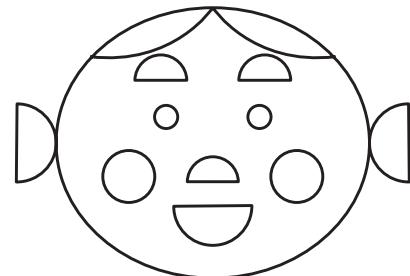
در این مرحله ابتدا دایره را به عنوان قالب اصلی چهره فرض کنید و سپس با برش‌هایی از دایره، چشم، گوش، بینی و سایر اجزای تشکیل‌دهنده چهره را طراحی کنید (تصویر ۱۸-الف).

به تدریج از این روش و اجرای تمرین‌های متمم‌دار می‌توانید سایر اجزای تشکیل‌دهنده انسان را کامل کنید. بعد از این مرحله می‌توانید به طراحی حیوانات و سایر اشکال پیچیده با این روش مطابق نمونه (تصویر ۱۸-ب) بپردازید.

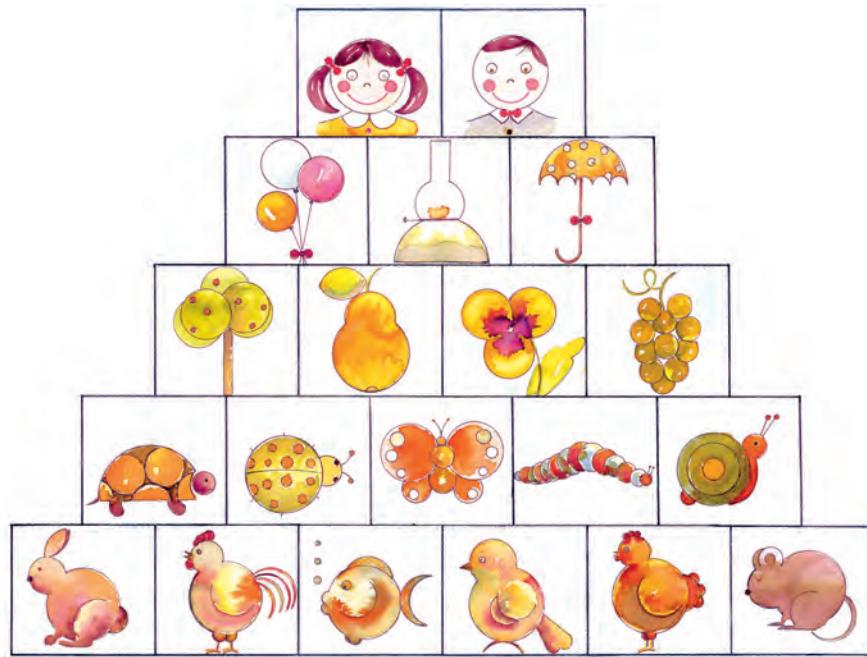
▲ تصویر ۱۸-ب – با استفاده از شکل دایره و سایر اجزای آن می‌توانید به خلق تصاویر زیبا و ساده جانوری نیز بپردازید.

برای تصویرگران جوان همواره طراحی از یک شخصیت، حیوان، گل و گیاهان قدری در ابتدا سخت و دشوار به نظر می‌رسد. ولی اگر بدانیم که از اشکال ساده و اصلی هندسی برای خلق تصاویر می‌توانیم به خوبی بهره‌گیریم، این امر ساده و سهل خواهد شد. هنرجویان عزیز در کتاب طراحی ۱ و ۲ فراگرفته‌اید که چگونه اندام انسانی و حیوانی را در قالب‌های چون مکعب و استوانه طراحی نمایید. حال از همین تجربیات به نحو ساده می‌توانید در تصویرسازی جهت خلق تصاویر و شخصیت‌سازی استفاده نمایید. برای شروع می‌توانید از یک شکل ساده همانند دایره استفاده کنید. حال به وسیله دایره و اجزای آن سعی کنید یک

▲ تصویر ۱۸-الف – با استفاده از شکل دایره و اجزای آن به سادگی می‌توانید هر آنچه را که می‌خواهید طراحی کنید.

به روش‌های ساده‌سازی طبیعت در تصویر شماره ۱۹ دقت نمائید.

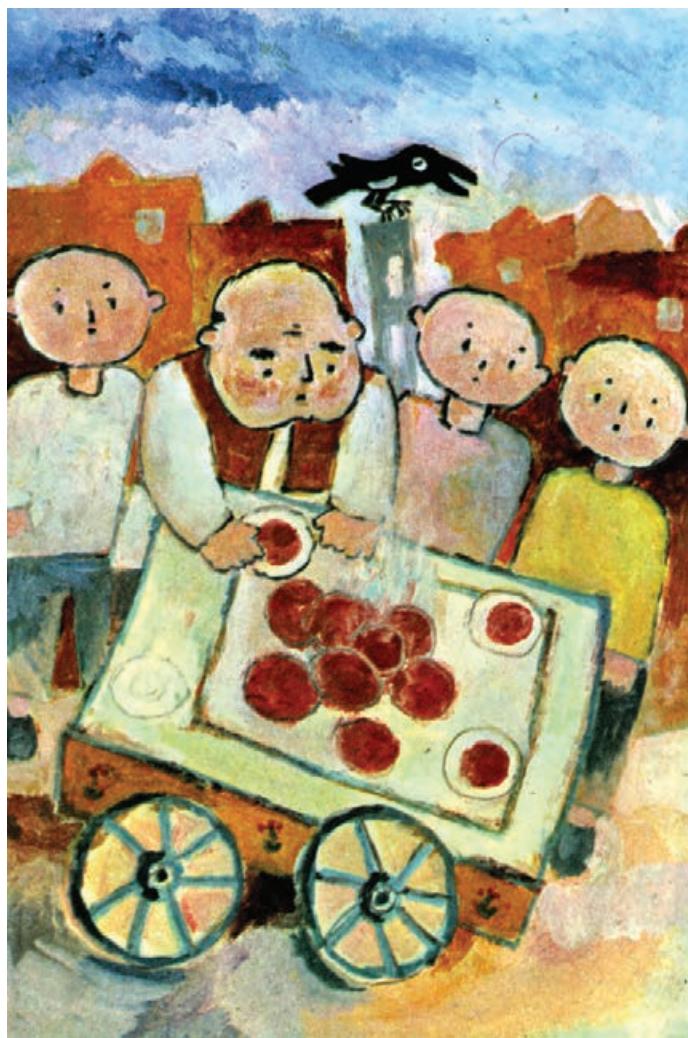
▲ تصویر ۱۹ – تصویرسازی با شکل‌های اصلی – اکولین – اثر اعظم کریمی

تصویرگران مختلف کشورمان جهت آشنایی و درک بهتر ارائه می‌گردد (تصاویر ۲۰ تا ۲۴).

برای درک بهتر این مطالب توصیه می‌گردد به آثار تصویر متحرک با دقت بیشتری بنگرید. زیرا همواره در این شاخه از هنر جدید از اشکال و فرم‌های ساده جهت خلق شخصیت‌سازی استفاده‌های بی‌شمار می‌گردد. اصل اولیه و مهم در انجام این گونه تمرین‌ها ساده دیدن است. پس همواره سعی کنید حتی اشکال سخت و دشوار را به ساده‌ترین اشکال به صورت تصویری ترجمه نمایید. به خاطر داشته باشید عملکرد شما دقیقاً مشابه ساده کردن کلام یک فیلسوف عالی مقام برای درک بهتر کودکان است. چه بسا در قالب کلامی ساده بتوان فلسفه، کلمات، واژه‌ها و اندیشه‌های عظیمی را بیان نمود.

هرگز فراموش نکنید که این روش برای شخصیت‌سازی و دستیابی به شخصیت‌های فردی که می‌خواهید آن را به تصویر بکشید بسیار حائز اهمیت است و به تدریج با تمرینات مشابه و تلفیق اشکال مختلف و ساده‌هندسی می‌توانید برای خود صاحب سبک و شیوه در خلق شخصیت‌های جدید شوید.

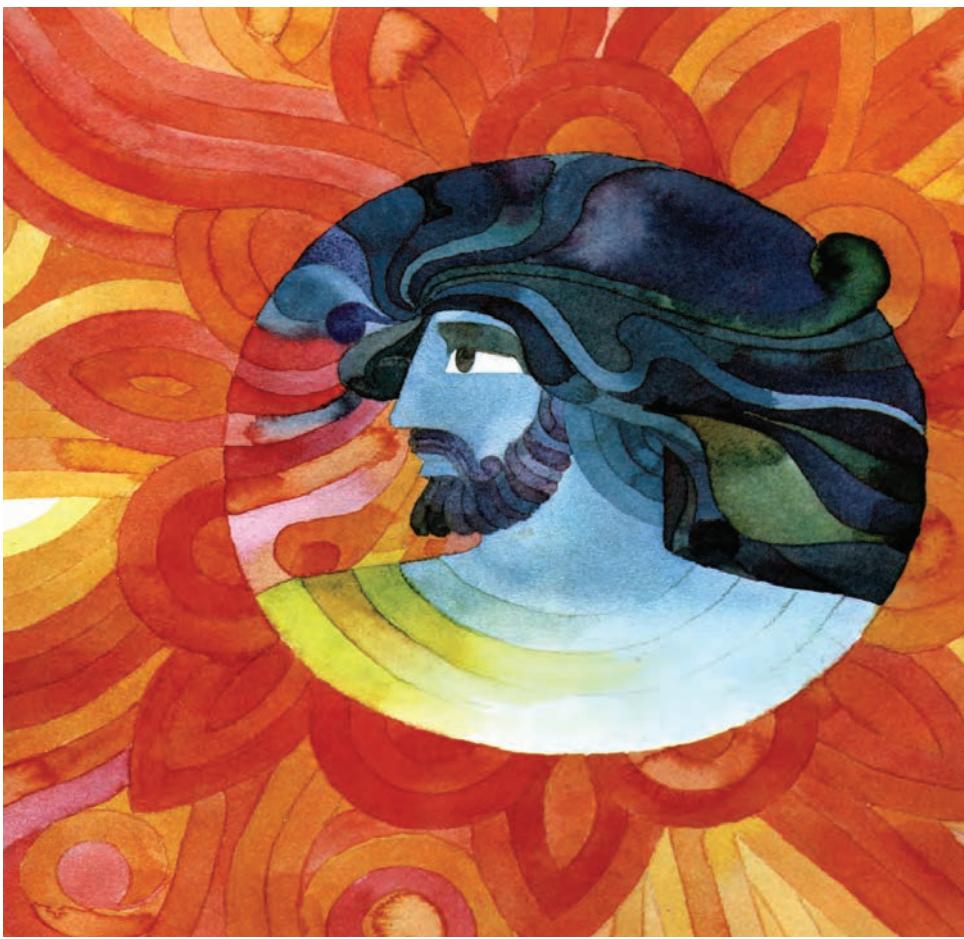
دقت کنید، هنرمند جوان در این مجموعه آثار به واسطه کاربرد فرم‌های ساده هندسی توانسته است هر شکلی را که اراده کند به تصویر بکشد و تکمیل نماید. شما نیز همواره تلاش کنید که تمامی اشکالی را که در یک تصویر می‌خواهید طراحی کنید، توسط این اشکال به دست آورید. مطمئن باشید بعد از مدتی نه چندان زیاد، برای خود صاحب شیوه و روش جدیدی در طراحی تصویرسازی خواهید شد، و آثار شما از سایر آثار هنرمندان قابل تشخیص خواهد بود. در اینجا نیز چند نمونه از شخصیت‌سازی‌های

◀ تصویر ۲۰

تصویر ۲۱ ◀

تصویر ۲۲ ◀

تصویر ۲۳ ▲

تصویر ۲۴ ▲

تمرین

۳- از آثار تصویرگران ایرانی (حداقل ۴ نمونه) را جهت بحث در مورد ساده دیدن و شخصیتسازی انتخاب کنید و به کلاس بیاورید تا در مورد آنها با راهنمایی هنرآموز به بحث و گفت و گو پردازید.

- ۱- با استفاده از اشکال دایره و مستطیل حیوانات مختلف را طراحی کنید.
- ۲- با استفاده از تلفیق اشکال ساده هندسی سعی نمایید یک داستان را برای کودکان به صورت خطی (محیطی) به تصویر بکشید.

نتایج تجربی نو

فصل دوم

مداد رنگی و تصویرسازی

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- مداد رنگی و کار با مداد رنگی را توضیح دهد.
- ۲- تصویرسازی با مداد رنگی را انجام دهد.
- ۳- در تصویرسازی از شیوهٔ خراش استفاده نماید.
- ۴- تفاوت کلار و قطاعی را توضیح دهد و یک نمونه با این روش‌ها تصویرسازی نماید.
- ۵- پاستل و انواع آن را و شیوهٔ کاربرد آنها را توضیح دهد.
- ۶- یک تصویرسازی با شیوهٔ پاستل انجام دهد.
- ۷- تفاوت حالت‌های آبرنگ و گواش را توضیح دهد.
- ۸- تصویرسازی با شیوهٔ آبرنگ را انجام دهد.
- ۹- با شیوهٔ اکولین و پاک‌کننده‌ها تصویرسازی نماید.

۱-۲- مداد (مداد رنگی – مداد سیاه)

مداد از ابتدایی ترین و ساده‌ترین ابزار طراحی می‌باشد، و غالباً ما از دوران کودکی با آن آشنا شده‌ایم و اولین تجربه‌های مان را با مداد و مداد رنگی به دست آورده‌ایم. از این جهت در آموزش طراحی و تصویرسازی جزو ابزار اصلی می‌باشد. و به هیچ چیز دیگر به جز کاغذ نیاز ندارد. و در بازار با انواع علامت تجاری یافته می‌شود (تصویر ۱). مدادهای طراحی به لحاظ نرمی و سختی

▲ تصویر ۱— انواع مداد رنگی با علامت تجاری مختلف

لازم به ذکر است که هنرجویان عزیز در کتاب طراحی ۱ با خاصیت مدادها و روش کاربرد آن به طور مبسوط آشنا گردیده اند و به کسب مهارت نائل شده اند و صرفاً جهت یادآوری این مطالب آورده شده اند. و همان گونه که می دانیم در شیوه استفاده از مداد (تصاویر ۲-الف تا د).

▲ تصویر ۲-الف - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوه سایشی یا محوكدن رنگ‌ها

▲ تصویر ۲-ب - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوه هاشور، اثر لیندا فینیمور

▲ تصویر ۲-د - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوهٔ تلفیقی و ایجاد بافت جدید، اثر محسن حسن پور

▲ تصویر ۲-ج - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوهٔ تلفیقی، چه کسی خدا را دیده است، اثر شهرزاد شوشتريان

بافت و به وجود آوردن جنسیت اشیا کاربرد دارد.

هرگاه بخواهیم این گودی‌ها رنگ را به خود بگیرند باید یا فشار دست روی مداد را افزایش دهیم یا نوک مداد را خیلی تیز نماییم. کاغذهایی که دارای برجستگی‌ها و گودی‌های کمتری باشند موجب می‌شوند که رنگ آمیزی، یکنواخت و با سرعت بیشتری انجام گیرد. در این وضعیت حتی نوک مداد نیز مانع از رنگ آمیزی خوب نمی‌گردد. برای رسیدن به کیفیت بهتر در این شیوه می‌توان از کاغذهایی استفاده نمود که صاف باشند البته نه آنقدر صاف که خطوط روی آن به خوبی ثبت نشده و یا به نظر خشک و نازک بیایند. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار از وضعیت کاغذ و نوع کیفیت آن مطلع شده و سپس اقدام به طراحی و رنگ آمیزی نماییم. تصویر ۳ نشان‌دهنده وضعیت کاغذ در هنگام رنگ آمیزی با مداد می‌باشد.

در انتخاب مداد باید دقت لازم به عمل آید چرا که یکی از مواردی که هنرجو را در هنگام استفاده از مداد، اعم از رنگی یا سیاه رنچ می‌دهد شکسته شدن بیش از حد نوک مداد در موقع

وسایل لازم

- انواع مداد رنگی و سیاه^۱

- مقوا مخصوص

- پاک کن

- اسپری ثبیت کننده اثر (فیکساتیو^۲)

ابزارهای کمکی مانند خطکش یا هر وسیله دیگر برای ایجاد لبه‌های تیز

- رنگ‌های مختلف مانند گواش، آبرنگ، ایربراش و ...

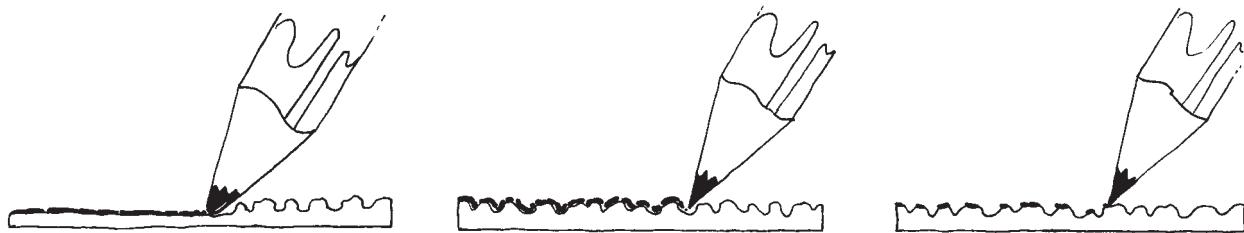
طرز کار : از مداد به عنوان یک وسیله ساده و قابل دسترس برای طرح‌های اولیه و نقاشی‌ها می‌توان استفاده نمود.

در شیوه مداد، جنس کاغذ مصرفی نقش عمدہ‌ای را در رنگ آمیزی و طراحی بهتر و همچنین سرعت کار به عهده دارد.

وقتی با مداد با سرعت ولی با فشار کم دست، روی مقوا یا کاغذی که زیری و بافت متوسطی دارد خطی را می‌کشیم، فقط پُرزاها و

برجستگی‌های کاغذ، رنگ را به خود گرفته درحالی که نقاط گود آن رنگ را به خود نگرفته و سفید باقی می‌ماند که گاهی برای ایجاد

۱- برای توضیحات بیشتر در خصوص انواع مداد به کتاب طراحی ۱ فصل ۲ مراجعه شود.

ج—کاغذهای نرم پُر زدار که با فشار زیاد مداد پرزها از بین رفته و صاف می‌شوند. در این وضعیت نیاز چندان به تیزکردن مداد نمی‌باشد و رنگ آمیزی سریع است.

ب—کاغذ بافت دار زیر که با فشار زیاد دست روی مداد یا تیزکردن نوک مداد می‌توان نقاط سفید را پوشش داد.

الف—کاغذ زیر متوسط که با فشار معمولی مداد روی آن فقط نقاط بر جسته کاغذ رنگ را به خود می‌گیرند و نقاط سفید، در رنگ آمیزی دیده می‌شوند (به خصوص در سطوح یک دست).

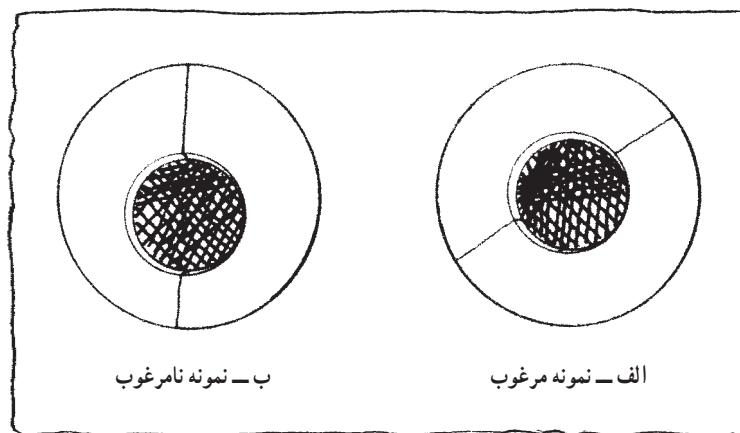
تصویر ۳ ▲

اصلی می‌توان از میز نور یا از شیشه پنجره یا از شیوه کپی کردن (پسیو) استفاده نمود. علاوه بر آن از کاغذ پوستی نیز برای انتقال طرح به کاغذ اصلی استفاده می‌شود، این شیوه بیشتر در مواردی کاربرد دارد که طرح را بخواهیم روی مقواهی ضخیم انتقال دهیم، در این هنگام باید فشار دست زیاد نباشد تا پارگی روی کاغذ پوستی ایجاد نشود و گودی روی مقواهی ایجاد نکند چرا که ایجاد گودی در هنگام رنگ آمیزی به خصوص در سطوح وسیع و یک دست از ظرافت طرح می‌کاهد.

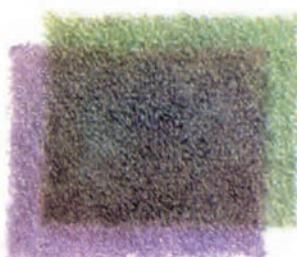
از شیوه‌های رنگ آمیزی با مداد می‌توان از شیوه لایه‌گذاری، کنار هم قراردادن رنگ‌ها، ایجاد خطوط و سطوح منظم در کنار هم به منظور رنگ آمیزی سریع و رنگ آمیزی با استفاده از هاشور نام برد (تصویر ۵—الف تا ه) و (تصویر ۶—الف تا ه).

طراحی و رنگ آمیزی می‌باشد. اولین گام برای رهابی از این مشکل این است که قبل از خرید مداد مطمئن شویم که مفرز مداد در مرکز چوب قرار گرفته است (تصویر ۴—الف). از خرید مدادهایی که مفرزی آن در وسط قرار نگرفته است جداً خودداری شود (تصویر ۴—ب).

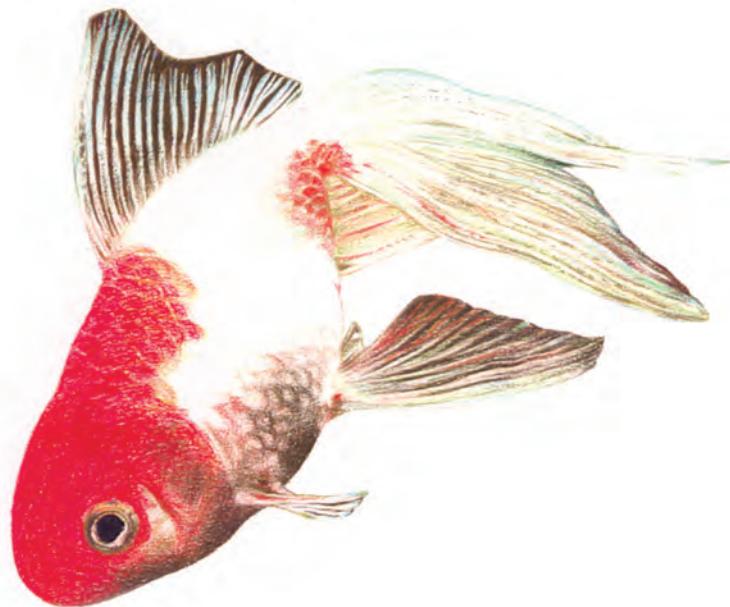
از مدادهایی که چوبشان نصف روشن و نصف تیره است خودداری شود چرا که این گونه مدادها نوکشان همواره می‌شکند. راه دیگر جلوگیری از شکستن مداد این است که همیشه از تراش‌هایی که تیغه آن تیز است استفاده کنیم و از تراشیدن زیاده از حد مداد پرهیز نماییم. برخی از طراحان برای تراشیدن نوک مداد از تیغه چاقو یا تیزبز (کاتر) استفاده می‌کنند که این روش با موقفيت بیشتری همراه می‌باشد. برای انتقال طرح نهایی روی کاغذ

تصویر ۴ ▲

تصویر ۵ – الف – شیوه مداد رنگی – شیوه رنگ آمیزی لایه لایه ▲

تصویر ۵ – ب – تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوه لایه لایه ▲

استفاده از سایر شیوه‌ها با مداد رنگی : علت جالب بودن

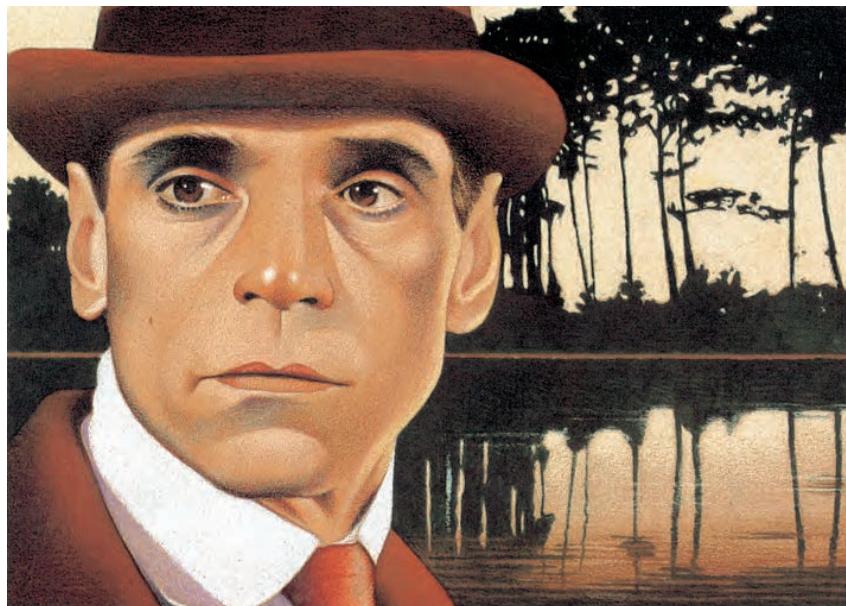
شیوه مداد سادگی و قابل دسترس آن می‌باشد. گاهی اوقات برای صرفه‌جویی در وقت یا ایجاد کیفیت‌های تصویری متفاوت می‌توان از سایر وسائل کمک گرفت به عنوان نمونه آبرنگ می‌تواند برای پوشاندن سطح زمینه یا سطوح بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن این شیوه با پوشش دادن به نقاط فرورفته کاغذ، نقاط سفید را از بین برد و بافت یک دستی را ارائه داده و موجب غنای رنگ آمیزی می‌شود. علاوه بر آبرنگ برای پوشش سطوح زمینه می‌توان از ایرپراش یا رنگ اکریلیک^۱ استفاده نمود.

جهت شناخت هر چه بیشتر با شیوه‌های مختلف مداد رنگی

به نمونه‌های تصاویر ۴ تا ۸ توجه کنید.

▶ تصویر ۵-ج - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوه لایه‌گذاری، اثر سوزان فیلد

▶ تصویر ۵-د - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوه لایه‌گذاری بر کاغذ رنگی، اثر بیل نلسون

▶ تصویر ۵-ه - تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی به شیوه هاشور، اثر کن زونکر

ب ▲

الف ▲

د ▲

ج ▲

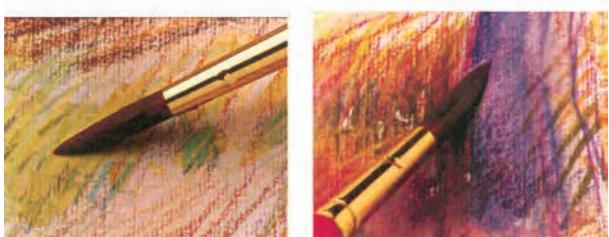

ه ▲

تصویر ۶— در تصاویر الف تا ه مراحل مختلف اجرای یک اثر با استفاده از شیوه هاشور (خطی) مشاهده می شود.

▲ تصویر ۷—مداد رنگی حلال با آب و وسائل مورد نیاز تصویرسازی با آن را نشان می‌دهد.

▲ تصویر ۸—تصویرسازی با استفاده از مداد رنگی حلال با آب و روش کار با آن را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که علاوه بر مداد رنگی معمولی، در بازار مدادهای رنگی حلال با آب نیز وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان به بافت‌های متنوعی دست یافت، و برای استفاده از این گونه مدادها علاوه بر کاغذ به قلم موی آبرنگ و یک ظرف آب نیاز است (تصویر ۷).

برای استفاده از این گونه مدادرنگی‌ها کافی است که ابتدا به صورت هاشور طرح را تصویرسازی کرد و سپس با قلم موی آغشته به آب جهت ترکیب رنگ‌ها بر سطح تصویر قلم مو را حرکت داد، بدین صورت تصویری مشابه بافت آبرنگ به دست می‌آید و جهت اصلاح رنگ و یا غنی‌تر کردن ترکیبات رنگی در زمانی که سطح کاغذ هنوز خیس است می‌توان با مداد رنگی رنگ جدید به آن اضافه کرد. لازم به توضیح است که برای این شیوه کمتر از شیوه لایه‌گذاری استفاده می‌شود زیرا همان‌طور که گفته شد، با کشیدن قلم موی خیس بر سطح تصویر به سادگی می‌توان رنگ‌ها را در هم ترکیب کرد و نیازی به شیوه پرداخت و لایه‌گذاری نیست زیرا لایه‌های زیرین دیگر در امر ترکیب رنگ، نقش چندانی ندارند (تصویر ۸).

همواره توجه داشته باشید که در این روش کافی است برای به دست آوردن رنگ سوم دو رنگ اولیه را در کنار هم قرار دهیم و توسط قلم مو و آب از ترکیب آن دو رنگ، رنگ سوم را به دست می‌آوریم. در این روش نیز همانند کار با مداد و مداد رنگی معمولی، ابتدا رنگ‌های روشن به کار برده می‌شوند و به تدریج رنگ آمیزی رنگ‌های تیره به آن اضافه می‌گردد.

- ۱- به شیوه لایه‌گذاری، با استفاده از اشکال ساده هندسی (اصل و ارزینال تصویر در ابعاد A4 طراحی شود) بپردازید.
- ۲- از شیوه آزاد و یا تلفیقی برای تصویرسازی کارت‌پستان از کتاب کودک (شعر) در ابعاد $25\text{cm} \times 25$ بپردازید.
- ۳- با هاشورهای ساده و کوتاه به تصویرسازی یک صفحه به تصویرسازی چند جوجه به همراه مادرشان بپردازید.

نتایج تجربی نو

۲-۲- اسکراج برد (خراش)

- مرکب چین یا مرکب راپیدوگراف یا هر نوع مرکبی که روی مقوای گلاسه جذب شده و پس از خشک شدن ریخته نشود.
- ابزارهای خراش
- سمباده
- خط کش، پستوله، پرگار
- مداد جهت طراحی اولیه (نوك سخت مورد نظر می باشد).

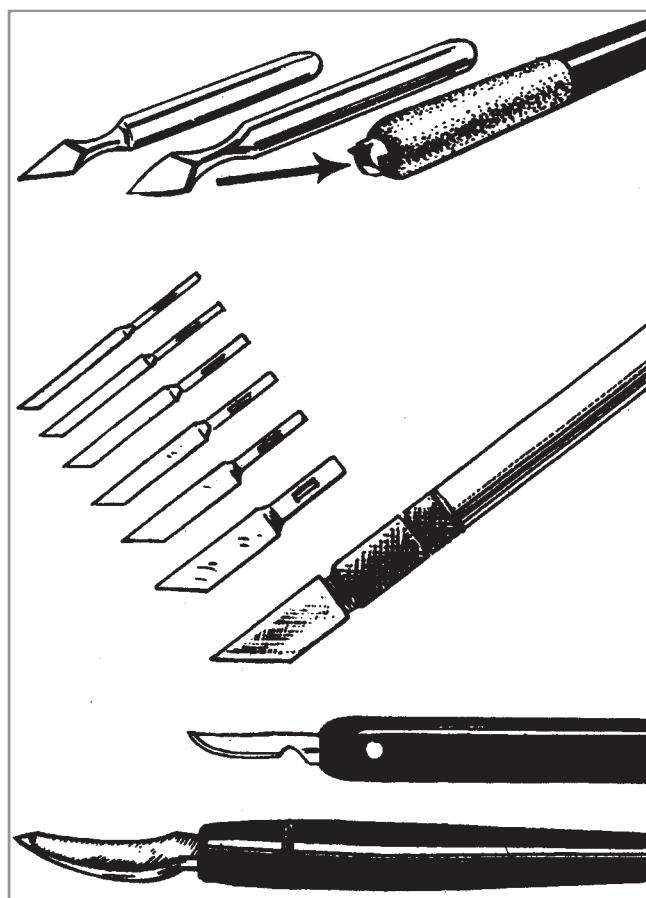
در گذشته از این شیوه به علت خصوصیت ذاتی اش (سیاهی و سفیدی) در چاپ روزنامه و کتاب استفاده می کردند.
ابزار خراش : تیغ های مخصوصی که با اندازه و تیزی های مختلفی که با پیچ در بدنه شان محکم می شوند برای بریدن مقوای کاغذ و خراش روی آن استفاده می شود. علاوه بر آن با انواع تیغ های جراحی و اصلاح و تیغ های موکت بری می توان این شیوه را اجرا نمود (تصویر ۹).

اسکراج برد مقوای مخصوصی است که از اوایل قرن بیستم اختراع شده و به جای سنگ های لیتوگرافی، که قبل از چاپ سنگی استفاده می شد، به کار گرفته شده است. این مقوای شامل یک لایه گچ سفید است که با چسب مخصوصی درهم آمیخته شده و روی مقوای پرس شده است. ضخامت گچ خیلی کم است که پس از خشک شدن به سرعت صاف و محکم می شود.

این مقوای پس از آغشته کردن با مرکب مشکی یا رنگی و ایجاد خراش با ابزار نوک تیز می توان طرح های جالبی را با هاشور و سایه روشن های دقیق و ظریف سیاه و سفید به وجود آورد.

وسایل لازم

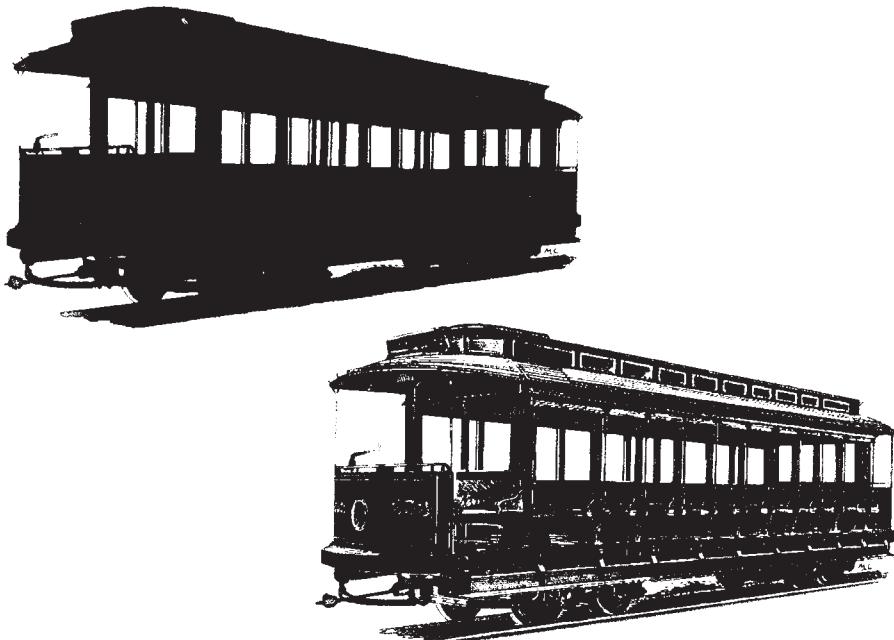
- مقوای مخصوص یا مقوای گلاسه برآق یا فویل چسب دار نقره ای و طلایی یا ورقه های نازک P.V.C چسب دار که قابلیت جذب مرکب را داشته باشند.

▲ تصویر ۹- ابزارهای خراش متداول در شیوه اسکراج برد

شده می‌نماییم. پس از آن به وسیله ابزارهای مخصوص خراش ایجاد می‌کنیم (تصویر ۱۰). ساده‌ترین نحوه به دست گرفتن وسیله خراش همانند گرفتن مداد یا قلم در دست می‌باشد. در این روش خطوط خیلی بلند نیستند ولی تنوع آنها زیاد است. اگر در ترکیب کار احتیاج به خطوط بلندتری هست خیلی راحت دست خود را جایه‌جا کنید و خطوط جدید را از انتهای خطوط قبلی ادامه دهید. برای اینکه خطوط در فرم‌های مختلف باشد، صفحه طراحی را بگردانید و خطوط را به طرف خود بکشید تا کار آسان‌تر شود. برای ایجاد هاشورهای یک دست و منظم می‌توان از خط کش یا شابلون استفاده نمود.

طرزکار: ابتدا طرح را روی کاغذ معمولی کشیده و سپس پشت کاغذ را با چرخنگی کاملاً پوشش می‌دهیم (البته برای انتقال طرح می‌توان از کاربن با رنگ‌های مختلف نیز استفاده نمود) سپس لبه بالایی کاغذ را روی مقواه اصلی با چسب نواری می‌چسبانیم بعد از این مرحله با مداد نوک سخت (از سری H تا 6H) یا قلم استنسیل یا هر وسیله‌ای که نوک آن خیلی تیز نباشد خطوط خارجی طرح را مجدداً می‌کشیم. بعد از انتقال طرح سطح کاغذ که باید مرکب شود (سطوح وسیع سیاه) را با مرکب چین یا مرکب راپیدوگراف به وسیله قلم موی متوسط می‌پوشانیم. پس از اطمینان از اینکه تصویر اصلی به طور کامل روی مقوا کپی شده است اقدام به انتقال جزئیات طرح روی سطح مرکبی

▲ تصویر ۱۰—شیوه اسکراج برد، رنگ آمیزی سطوح بزرگ. باید توجه نمود که سطوح سفید نباید مرکبی شوند.

مؤثر باشد. ساده‌ترین راه برای ایجاد حالت سایه‌روشن کار کردن از طرفی به طرف دیگر است. از قسمت سفید یا روشن‌ترین قسمت به طرف تیره‌ترین بخش کار کم کم خراش دهید تا به قسمت کاملاً سیاه برسید. یادگیری این شیوه و خراشیدن سایه‌روشن‌ها با هاشور توانایی هنرمند را هنگامی که با سایر وسایل از قبیل مداد، خودکار، قلم فلزی یا راپیدوگراف اقدام به هاشور می‌نماید افزایش می‌دهد و نحوه سایه‌زدن با خطوط سایه و سفید را به وی می‌آموزد. برای

ایجاد بافت اجسام نیز نتیجه نحوه خراشی است که صورت گرفته است علاوه بر آن احساس فرم و حجم در نتیجه نور و سایه بستگی به نحوه خراشیدن خطوط و سطوح دارد (تصویر ۱۱). **تعمیر یا تصحیح:** خطوطی که خراشیده شده‌اند می‌توانند بدوباره مرکبی شوند ولی شیارهای حاصل از آن همچنان باقی می‌مانند، که این شیارها مانع ایجاد خطوط جدید می‌گردند. البته با استفاده از سمباده بسیار نرم که سطوح مقوا را مجدداً صاف می‌کند، می‌تواند

▲ تصویر ۱۱- اسکراج برد روی کاغذ گلاسه، اثر حسن دانشگر نژاد

(سیاهی و سفیدی خالص) با شیوه اسکراج برد شباهت دارد. تهیه این ورقه‌ها با هزینه کم قابل دسترسی می‌باشد (تصاویر ۱۲ تا ۱۸).

در خاتمه جهت آشنایی بیشتر به نمونه‌های تصاویر توجه کنید.

ایجاد برخی از بافت‌های ظریف که با دست به طور یکنواخت و منظم امکان پذیر نمی‌باشد می‌توان از ورقه‌های نازک چسب‌دار که حاوی نقش است و به «زیپاتون» معروف است، استفاده نمود. این ورقه‌ها که با طرح‌ها و بافت‌های مختلف است از حیث شیوه شود.

▲ تصویر ۱۲ – اسکراج برد، خراش روی فویل یا آلومینیوم چسب دار، اثر حسن دانشگر نژاد

▲ تصویر ۱۳—شیوه اسکراج برد، خراش روی فویل (آلومینیوم چسب‌دار)، اثر حسن دانشگر نژاد

▲ تصویر ۱۴—اسکراج برد، کتاب اینک خورشید، اثر مرتضی ممیز

▲ تصویر ۱۵ – اسکراج برد، خراش روی کاغذ گلاسه، آبگوشت میخ، اثر محسن حسن پور

▲ تصویر ۱۶ – اسکراج برد، خراش روی کاغذ گلاسه، آبگوشت میخ، اثر محسن حسن پور

▲ تصویر ۱۷— اسکراج برد، خراش روی کاغذ گلاسه، آبگوشت میخ، اثر محسن حسن پور

الف ▲

ج ▲

ب ▲

د ▲

و ▲

ه ▲

▲ تصویر ۱۸ - الف - و - اسکراج برد، خراش روی کاغذ گلاسه، صدای دوم، اثر هوشنگ ارومیه

- ۱- با استفاده از شیوه اسکرایج برد در ابعاد $25 \times 25\text{cm}$ یک داستان برای کودکان مقطع سنی الف (پیش از دبستان) را روی فوبیل پشت چسبدار به تصویرسازی بپردازید.
- ۲- با الهام از نقوش سنی (اعم از گیاهی و جانوری) بر تصویرسازی کنید.

نتایج تجربی نو

۲-۳- کُلَّاژ^۱ یا تکه‌چسبانی

شیوه و روشی جدید آن را مطرح نمودند.

کلاژ یا تکه‌چسبانی به طور گسترده توسط هنرمندان قرن بیستم هم به عنوان یک واسطه مستقل و هم در رابطه با نقاشی و طراحی مورد استفاده واقع شده است. هنوز هم این شیوه در رشته‌های هنری تجسمی کاربرد وسیع دارد.

در میان تنوعات مرتبط به شیوه کلاژ می‌توان از دکللاژ^۲ و دکوپاژ^۳ (کلاژ بریده شده‌ای که از مواد جدید ساخته شده است) نام برد. این شیوه قابلیت به وجود آمدن اشکال از تصاویر، کلمات، عبارات و موادی را که به طور کامل قابلیت قرار گرفتن در پیش یکدیگر را دارا نبودند مهیا ساخت (تصویر ۱۹).

کلاژ یا تکه‌چسبانی اثری است هنری که توسط اجزای ترکیبی که شامل : انواع کاغذ، پارچه، مقوا و تکه‌های بریده شده روزنامه، عکس‌ها، تصاویر و دیگر موارد چاپی است. و از چسباندن آنها در کنار هم و بر یک سطح ساخته می‌شود.

کُلَّاژ، لغتی است فرانسوی معادل چسباندن که هم برای کار تولید شده توسط چسبانیدن و هم برای روش این کار به کار برده می‌شود و اغلب به عنوان یک زیرشاخه هنر جمع‌آوری و تلفیقی در نظر گرفته می‌شود. پیکاسو و براک از این شیوه در سال‌های ۱۹۱۲-۱۹۱۴ جهت خلق آثار خود بسیار سود جستند و به عنوان

▲ تصویر ۱۹- نمونه‌ای از کلاژ با استفاده از نوشه‌های متن روزنامه و مجله جهت دسترسی به بیان

تصویری جدید (دکوپاژ)- شکل‌سازی با روزنامه و مجله، اثر نیزه تقوی

این امر شاید ادای دینی هر چند کوچک، نسبت به هنرمندان و استادان این فن که در این راه سختی ها و موارت ها کشیده اند باشد. لازم به ذکر است که اغلب موضوعات آثار قطاعی (کاغذبری) در هنرهای دستی ایران، شامل نقش جانوران، پرندگان، گل و مرغ، نقش های هندی، تزیینی و یا خطوط خوش بوده است (تصاویر ۲۰ و ۲۱).

▲ تصویر ۲۱—نمونه ای از آثار قطاعی (کاغذبری) در هنرهای سنتی با الهام از نقش جانوری

آنچه که برای ما ایرانیان حائز اهمیت است وجود چنین شیوه ای در هنرهای سنتی کهن ما و کاربرد آن در هنرهای تزیینی است. و در گذشته با نام «قطاعی» یعنی «قطعه چسبانیدن» یا «کاغذبری»، در حدود سده نهم هجری از چین به ایران آمده و از ایران به کشور عثمانی یا ترکیه فعلی راه یافته است و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی راه یافته و گسترش جهانی یافته است. و توضیح

▲ تصویر ۲۰—نمونه ای از آثار قطاعی (کاغذبری) در هنرهای سنتی با الهام از نقش گیاهی

شیوه کلاژ یا تکه‌چسبانی از مقاطع سنی بالا و نزد هنرمندان مطرح جهان آغاز شد، ولی امروزه در امر تصویرسازی کتاب کودکان و به خصوص مقاطع سنی سال‌های قبل و اوایل دبستان کاربردی وسیع یافته است. در کشور ما نیز در امر تصویرسازی از این شیوه در دهه ۴۰ برای نخستین بار استفاده شد (تصاویر ۲۲ و ۲۳).

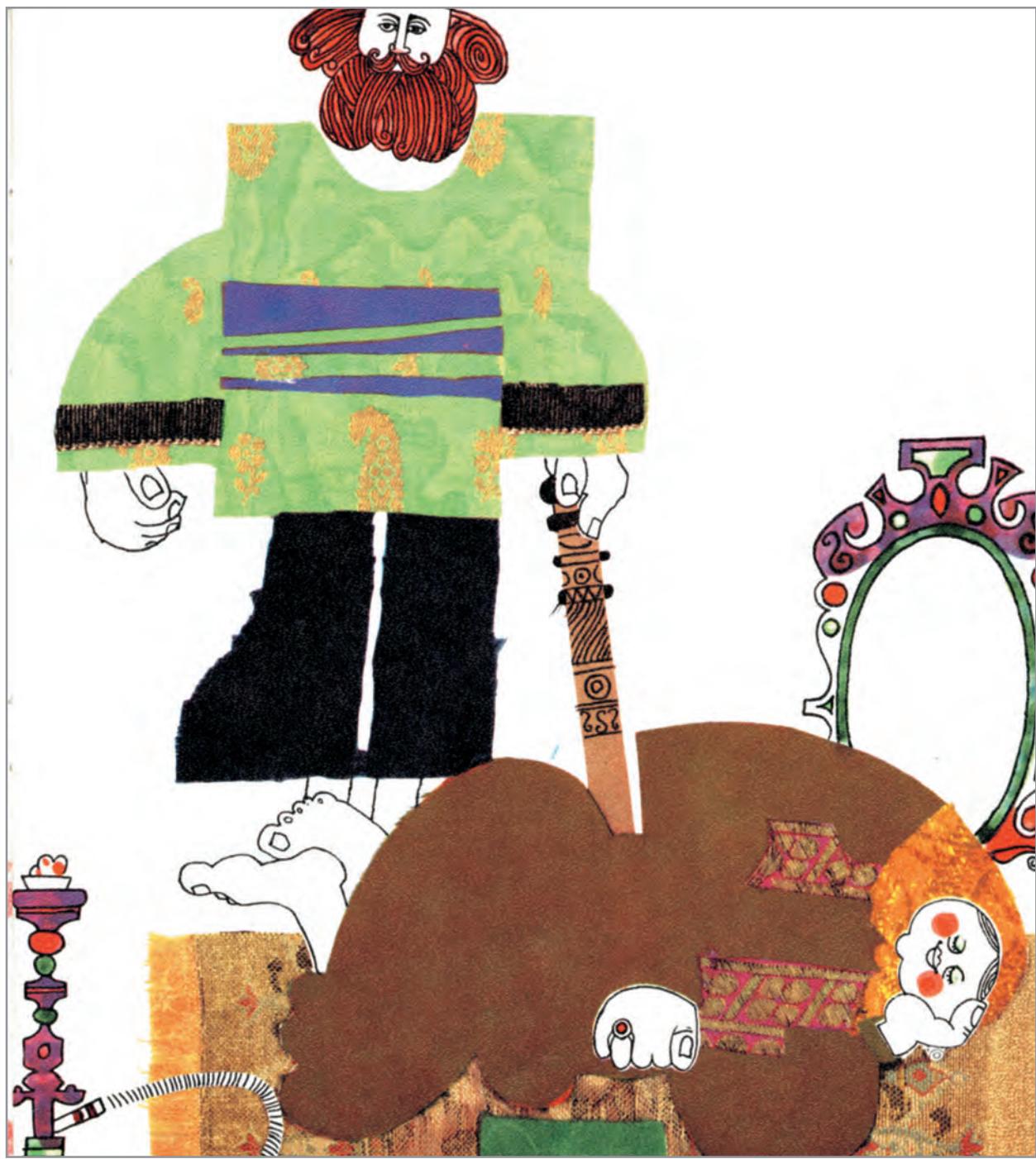
وسایل لازم

قلم مو، چسب مایع، قیچی، انواع تیغ‌های مخصوص برش کاغذ، انواع پارچه، انواع کاغذهای رنگی، تصاویر روزنامه و مجله.

در عصر کنونی کلاژ یا تکه‌چسبانی، بیشترین کاربرد را در شاخه تصویرسازی دارد و بسیاری از تصویرگران به خلق آثار خود با استفاده از این شیوه پرداخته‌اند. و تفاوت عمده آن با سایر شیوه‌های تصویرسازی در استفاده وسیع و نامحدود از ابزار و مواد مختلف جهت خلق تصویر است. اگر به حرکات و آثار دانش‌آموزان در مدارس دقیق شویم و از نزدیک با روحیه و خواست آنها بیشتر آشنا شویم، می‌بینیم که هر کدام با توجه به علایق فردی چیزهای گوناگونی را جمع‌آوری می‌نمایند و در صفحات کتاب و یا دفتر مشق خود می‌چسبانند. و با این شیوه به نوعی انس و الفت یافته‌اند. هر چند که

▲ تصویر ۲۲ – نمونه‌ای از تصویرسازی به شیوه کلاژ، عمو نوروز، اثر فرشید مثالی

▲ تصویر ۲۳ — نمونه‌ای از تصویرسازی به شیوه کلاژ، عمونو روز، اثر فرشید مثقالی

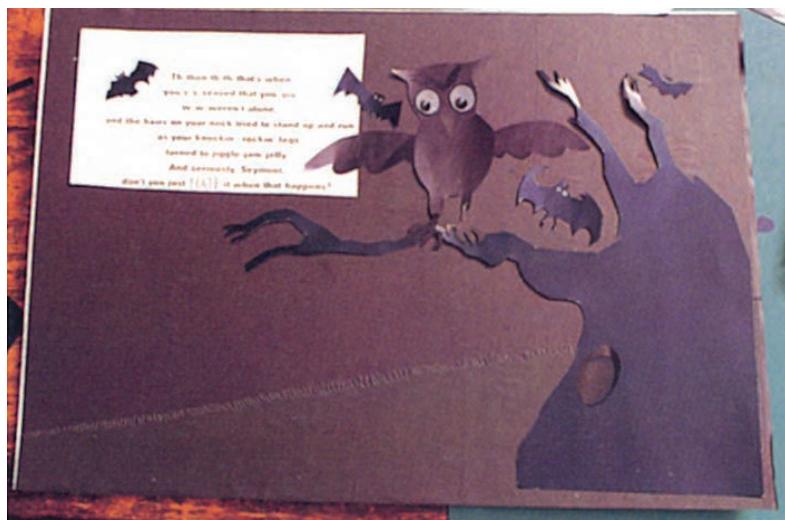
▲ تصویر ۲۴ — مراحل تصویرسازی به شیوه تکه چسبانی (کلاز) مشاهده می شود.

ب

الف

ج

د

از جذایت‌های دیگر این شیوه آن است که شما می‌توانید خود کاغذهایی با بافت‌های مختلف و موردنیاز به وجود آورید و تجربیاتی را که در کارگاه مبانی هنرهای تجسمی در خلق بافت کسب کرده‌اید در اینجا به کار گیرید. و از بافت حاصله در تصویرسازی استفاده نمایید (تصویر ۲۵).

باید توجه داشت که گاه غیر از ابزار برش هنرمند برای رسیدن به بافت و یا شیوه‌های فردی از دست جهت برش تصاویر و سطوح استفاده می‌نماید که خود جذایت خاصی به تصویر می‌دهد (تصویر ۲۶). و در غیر این صورت شما می‌توانید همانند تصویر ۲۷ از قیچی جهت برش استفاده نمایید.

طرز کار : بهترین روش برای این کار آن است که ابتدا طرح اصلی خود را بر روی کاغذ پوستی کشیده و سپس با برش طرح کشیده شده بر کاغذ پوستی، از آن به عنوان الگو جهت برش اصلی طرح استفاده گردد. در این روش برای چسبانیدن سطوح رنگی اغلب از پس زمینه کار را آغاز می‌کنیم، و به تدریج به ناماها و پلان‌های نزدیک پرداخته می‌شود. برای چسبانیدن با قلم مو، چسب را به پشت سطح موردنظر می‌مالیم و آن را بر روی صفحه کاغذ اصلی می‌چسبانیم.

توجه : آنچه در این روش بسیار مهم است توجه به این امر است که سطح رویی همواره باید سطح زیرین خود را پوشاند و نباید فضاهای خالی و یا سفید بین سطوح دیده شود.

▲ تصویر ۲۵ — نمونه‌ای از شیوه کلاژ، اثر یوکوهاندا. در این تصویر هنرمند با استفاده از فوتک برای آسمان و زمین ایجاد بافت کرده است و بعد از برش آن را به کار برده است.

مجموعه «دوباره نگاه کن»

شکل سازی با

روزنامه و مجله

نیره تقوی

▲ تصویر ۲۶ — نمونه‌ای از کلاز با استفاده از کاغذ رنگی و نوشته‌های روزنامه و مجله، شکل‌سازی با روزنامه و مجله — اثر نیره تقوی، در این روش هنرمند با استفاده از دست به برش سطوح پرداخته است.

▲ تصویر ۲۷ — نمونه‌ای از اجرای تصویرسازی به شیوه کلاز با استفاده از کاغذ رنگی و قیچی، پس کی برف می‌بارد، اثر غلامعلی مکتبی

- ۱- با الهام از شکل‌های ساده هندسی و با استفاده از کاغذ رنگی و قیچی به تصویرسازی با موضوع آزاد در ابعاد A3 پردازید.
- ۲- با استفاده از انواع کاغذ (اعم از رنگی و روزنامه) و سنی «الف» پردازید.
برش آنها توسط دست به تصویرسازی چند حیوان ساده شده در آن با انواع کاغذ به تصویرسازی یک داستان کودکانه برای مقطع سنی «الف» پردازید.

نتایج تجربی نو

۴-۲- پاستل روغنی - مداد شمعی

▲ تصویر ۲۸ - نشان دهنده تنوع رنگی پاستل های روغنی و مداد شمعی است.

پاستل روغنی ابزاری است که امروزه با تنوع رنگ های زیاد در بازار یافت می شود (تصویر ۲۸) و نسبت به سایر ابزار و سایل طراحی، ارزان ترین ابزار به شمار می رود. در طراحی با پاستل روغنی و مداد شمعی اغلب برای رنگ آمیزی از رنگ های تیره به روش رنگ آمیزی را شروع می کنیم. شیوه های سایشی و هاشور برای این امر کاربرد فراوان دارد (تصویر ۲۹). در طراحی با مداد شمعی تکنیک های مختلفی چون مقاومت مداد شمعی در برابر آب^۱ و سیاه قلم کردن^۲، طراحی روی پارچه و گاهی ترکیب آنها با هم به کار می رود.

▲ تصویر ۲۹ - تصویرسازی با استفاده از پاستل روغنی به شیوه سایشی، اثر آندره پریگنت

وسایل لازم :

- انواع مداد شمعی یا پاستل روغنی

- انواع مقوا اعم از مات بافت دار و یا گلاسه (بر حسب

نوع تکنیک انتخاب می‌شود).

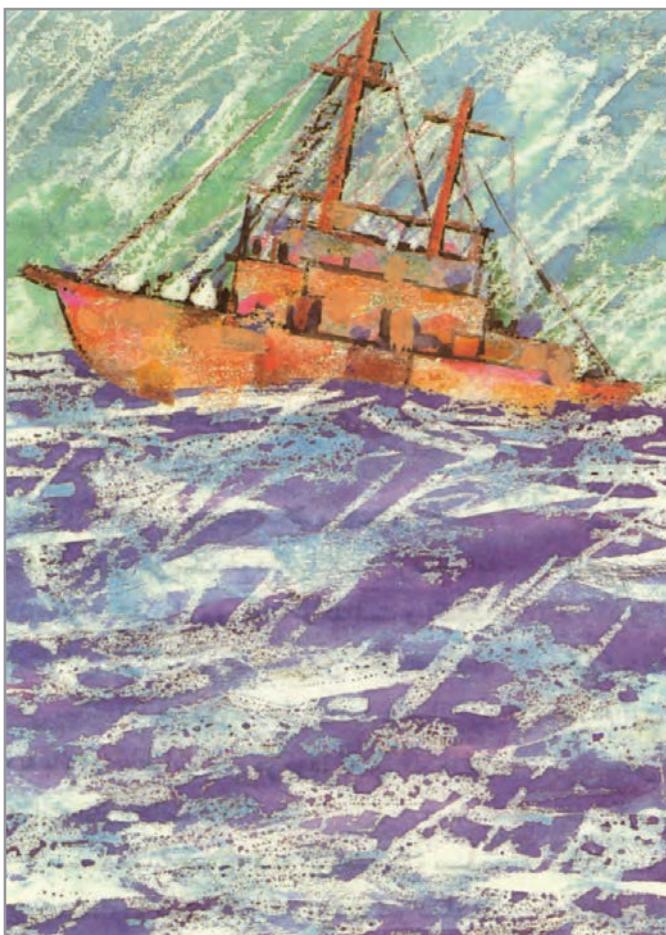
- ابزار و وسایل کمکی از قبیل انواع رنگ‌هایی که با آب

ترکیب می‌شوند (برای اجرای تکنیک مقاومت پاستل روغنی در
برابر آب).

طرز کار : از آنجا که پاستل روغنی و مداد شمعی با

رنگ‌هایی که حلال آن آب است ترکیب نمی‌شود می‌توان با تلفیق
این دو خاصیت (روغن و آب) به شیوه‌های جالبی دست یافت.

برای اجرای این روش طرحی را با فشار سخت مداد شمعی روی
کاغذی که جاذب آب باشد بکشید. سپس با قلم مو و آبرنگ یا

▲ تصویر ۳۰- ب - تصویرسازی با استفاده از (خاصیت روغن و آب) پاستل روغنی و آبرنگ، مجله سروش کودکان، اثر علی خدایی

▲ تصویر ۳۰- الف - مراحل تصویرسازی با استفاده از پاستل روغنی و آبرنگ (خاصیت روغن و آب)

▲ تصویر ۳۱—مراحل خراشاندن رنگ در شیوه پاستل روغنی

می باشد (تصویر ۳۲). آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد آن است که از شیوه های مختلف به صورت تلفیق نیز می توان جهت خلق حالات بصری جدید بهره جست (تصویر ۳۳).

در روش دیگر استفاده از مداد شمعی، پس از رنگ آمیزی طرح بر روی کاغذ گلاسه، با استفاده از ابزار نوک تیز روی سطح رنگ آمیزی شده را به صورت خطوط مارپیچ و کلاف مانند و یا هاشور به صورت خطوط منفی خراش می دهیم و تصویری بافت زیبا به دست می آید که برای تصویرسازی کودکان بسیار مناسب

▲ تصویر ۳۲—با استفاده از ابزار نوک تیز تصویر خراشانده شده است و بافتی زیبا به وجود آورده است، اثر منوچهر عبداللهزاده

▲ تصویر ۳۳ — تلفیق مداد شمعی به صورت سایشی و ایجاد خراش جهت دست یافتن به بافت مناسب

بر سطح کاغذ، رنگ‌ها در اثر حرارت در یکدیگر حل می‌شوند و نقش و بافت‌های رنگین بسیار زیبایی به وجود می‌آید. از این شیوه می‌توان جهت خلق بافت‌های متنوع استفاده کرد (تصاویر ۳۴ و ۳۵).

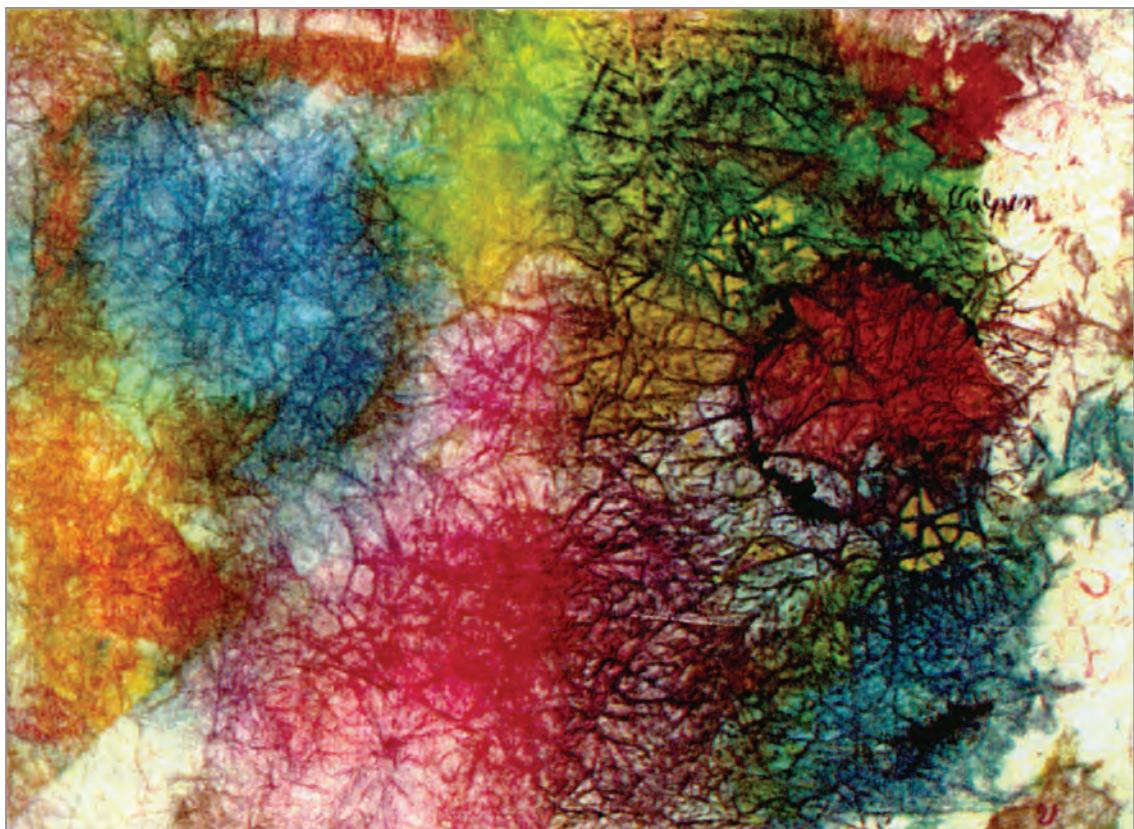
پاستل روغنی و حرارت (چاپ تا زدن) : علاوه بر روش‌های متداول پاستل روغنی می‌توان به این شیوه نیز اشاره نمود. در این روش ابتدا پاستل روغنی را در رنگ‌های دلخواه و گوناگون خرد می‌کنیم و بین دو صفحه کاغذ می‌ریزیم و کاغذ را تا می‌زنیم. سپس با استفاده از اتوی داغ و حرکت مالشی اتو

▲ تصاویر ۳۴ و ۳۵ — پاستل روغنی و حرارت، با استفاده از خرد های پاستل روغنی بر سطح کاغذ و تازدن آن و حرارت دادن و مالش اتو بر سطح کاغذ می‌توان بافت‌های زیبایی مشابه تصاویر به دست آورد.

بعد از اینکه کاغذ کاملاً خشک شد با استفاده از پاستل روغنی سیاه (از طول) به نرمی بر روی سطح رنگ شده کاغذ و با فشار ملایم پاستل را می‌کشیم. بافت حاصله مشابه بافت‌های به دست آمده در چاپ حکاکی است، که برای تصویرسازی بسیار مناسب است (تصویر ۳۶).

ایجاد بافت از طریق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل روغنی سیاه: ابتدا کاغذ را با استفاده از رنگ‌های حلال در آب و به صورت خیس در خیس رنگ آمیزی می‌نماییم. و قبل از اینکه کاغذ رطوبت خود را از دست دهد آن را مچاله می‌کنیم. سپس کاغذ را با استفاده از دست و یا هر وسیله دیگر صاف می‌کنیم.

▲ تصویر ۳۶ — ایجاد بافت از طریق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل روغنی سیاه

- ۱- با استفاده از خاصیت روغن و آب به تصویرسازی برای مقطع سنی الف یک شعر را به روغنی سیاه به تصویرسازی با موضوع آزاد در ابعاد A3 بپردازید.
- ۲- با استفاده از شیوه کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل تصویر بکشید.

نتایج تجربی نو

۲۵- آبرنگ

ثبت کرد.

قلم موی آبرنگ، کاغذ آبرنگ، غلطک معمولی، اسفنج، آبرنگ، پالت آبرنگ برای ترکیب یا رقیق کردن رنگ، ظرف دهان‌گشاد برای آب، چسب میس کیت.

برای نقاشی با آبرنگ قلم موهای مختلف و متنوعی وجود دارد. اجزای تشکیل دهنده قلم مو عبارت است از :

۱- موی قلم (طبیعی و یا مصنوعی)

۲- پایه فلزی قلم

۳- دسته چوبی (تصویر ۳۸).

کیفیت قلم مو اساساً به نوع موهای آن بستگی دارد، که تقسیم‌بندی قلم موها براساس همین نوع و جنس موها تعیین می‌شود.^۲

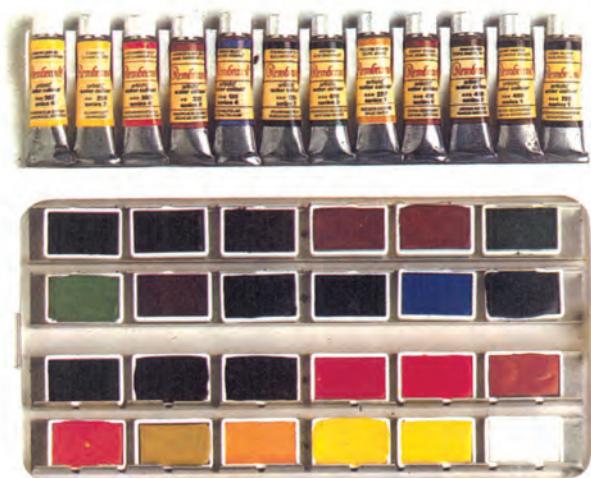
▲ تصویر ۳۷- ب - انواع رایج آبرنگ قرصی، تیوبی (لوله) و مایع (ظروف شیشه‌ای)

آبرنگ جزء آن دسته از ابزار نقاشی است که در تصویرسازی کاربردی وسیع داشته و دارد. و کار با آن نسبت به سایر ابزار نیاز به تمرین و ممارست بیشتری دارد. و جزو رنگ‌های شفاف یا روحی (ترانسپارنت^۱) محسوب می‌شود. اغلب موقع در کار با آبرنگ به شیوه آزاد اشتباهات و خططاها قابل اصلاح نمی‌باشند و این امر موجب می‌گردد تا کار با آن به نظر دشوار برسد.

در بازار آبرنگ‌ها با علائم تجاری مختلف معمولاً در بسته‌های ۱۲، ۲۴ و ۳۶ رنگ ارائه می‌شوند، و از لحاظ شکل ارائه به صورت قرص، تیوبی (لوله‌ای) و مایع (ظروف شیشه‌ای) تولید می‌گردد (تصویر ۳۷- الف و ب). در آبرنگ برای شروع معمولاً از رنگ‌های روشن به تیره رنگ آمیزی می‌نماییم. در کشور ما استفاده از آبرنگ در نقاشی و مصورسازی کتاب‌های ادبی (نگارگری) سابقه طولانی دارد و هنرمندان از آن بسیار سود جسته‌اند.

وسایل لازم

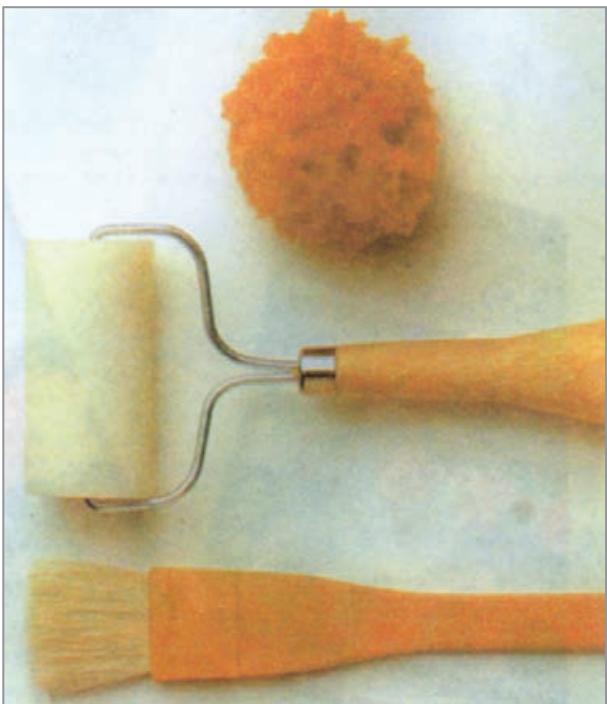
تحته زبردستی یا شاسی، از جنس مقواهی ضخیم یا چوب سبک، که بتوان کاغذ را به کمک پوتز یا چسب نواری روی آن

▲ تصویر ۳۷- الف - دو نمونه از آبرنگ‌های رایج در بازار، آبرنگ قرصی و تیوبی (لوله‌ای)

▲ تصویر ۳۸— انواع قلم موی آبرنگ و اجزای تشکیل دهنده آن در تصویر دیده می شود.

▲ تصویر ۳۹— در تصویر نمونه‌ای از غلتک، اسفنج و قلم مو برای خیس کردن زمینه مشاهده می شود.

خاصیت قلم موی سمور در نقاشی با آبرنگ این است که آب و رنگ را به خوبی جذب می کند و با مخصر فشاری خم و پهن (باز) می شود و بلا فاصله به حالت اولیه خود برمی گردد. و به جهت آن که نوک قلم مو پخش و ژولیده و نمی شکند برای کار با آبرنگ بسیار مناسب می باشد. قلم موهای آبرنگ در اندازه ها و شکل های مختلف به ترتیب از کوچک تا بزرگ یعنی از شماره های صفر تا ۲۴ شماره گذاری شده اند. البته برای قلم موهای از جنس موی سمور این شماره بندی معمولاً تا شماره ۱۴ مورد استفاده قرار می گیرد. رایج ترین شماره هایی که در نقاشی با آبرنگ کاربرد وسیع دارند شماره های ۶، ۸ و ۱۲ از نوع گرد و قلم موی تخت شماره های ۱۴ یا ۱۶ است. قلم موهای تخت از جنس موی گوزن با عرض تقریبی ۴ یا ۵ سانتی متری نیز برای رنگ آمیزی زمینه با سطح بزرگ کاربرد فراوان دارند. به این مجموعه نیز می توان یک غلتک معمولی و اسفنج (طبیعی و یا مصنوعی) اضافه کرد. که غلتک برای شکل دادن به زیر رنگ سطح بزرگ و اسفنج برای ایجاد جلوه های خاص نظیر محوسازی و پاک کردن رنگ های اضافی به کار برد می شود (تصویر ۳۹).

۱— برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به فصل ششم کتاب طراحی (۱) مبحث قلم موها مراجعه نمایید.

کاغذهای درشت بافت به دلیل منفذهای درشت حالت خاصی به آبرنگ می‌دهند و محوشدگی خاص نقاشی با آبرنگ را بهتر نمایان می‌کنند. کرت منفذهای سطح این نوع کاغذ باعث می‌شود که جذب آبرنگ در کاغذ به نحوی صورت گیرد که حالت محوشدگی ایجاد کند. این حالت سریع انجام می‌شود و این امر هنرآموzan کم تحریه را غافلگیر می‌کند چرا که جذب آب و رنگ روی این نوع کاغذ خیلی سریع است و زود خشک می‌شود.

کاغذهای بافت متوسط با ویژگی بینایی بیشتر از این دو

کاربرد دارد چون نقاشی روی این نوع کاغذ هم سهل‌تر است و هم نیاز به تحریر آن چنانی ندارد و برای هنرآموzan تازه کار همین نوع کاغذ پیشنهاد می‌شود. البته هر دو نوع درشت بافت و ریزبافت کاغذ حالت‌هایی را ایجاد می‌کند که منحصر به فرد می‌باشد.

کاغذهای رایج آبرنگ کانسون و آرش نام دارند.

کاغذ آبرنگ را باید روی مقوا ضخیم تر یا بوم با چسب کاغذی به طور کامل چسباند تا از لوله شدن و موج برداشتن کاغذ جلوگیری شود. چرا که هر نوع کاغذ، حتی کاغذهای ضخیم در تماس با آبرنگ و آب تاب بر می‌دارند.

برای چسبانیدن کاغذ آبرنگ روی مقوا یا کلاف چوبی باید در ابتدا آن را کاملاً خیس کرد سپس از گیره‌ای آویزان نمود تا اضافات آب آن خارج شود و بعد به کمک نوار چسب کاغذی با دقت آن را روی کلاف چوبی چسباند. به جای نوار چسب از منگنه و پونز هم می‌توان استفاده کرد (تصویر ۴۰).

طرز کار: در ابتدا با استفاده از یک رنگ و قلم مو رنگ را به صورت یکنواخت به کار گرفته و به وسیله آنها سایه‌روشن ایجاد کنید. توجه داشته باشید که برای ایجاد سایه‌روشن‌هایی که در یکدیگر محو می‌شوند ابتدا باید سطح زیر کار را با آب قلم مو مروطب نمود و رنگ را بلا فاصله با قلم موی دیگری روی آن سطح بگذاریم (تصویر ۴۱-الف و ب). به رنگ‌ها شدت دهید یا از شدت رنگ آن بکاهید. حرکت قلم مو را یک باره متوقف کنید یا از روی کاغذ بردارید تا در تداوم سطح آبرنگ خورده حالت انقطاع ایجاد شود در آن صورت به اهمیت نقاط و سطوح سفید و آبرنگ نخوردende کاغذ بی خواهد برد.

رنگدانه‌ها (پیگمنت^۱ اعم از معدنی، گیاهی یا حتی حیوانی) مواد چسبنده، صبغ عربی، آب، گلیسیرین، عسل و اندکی روغن بزرک برای محافظت و دوام رنگ در مقابل گرما و سرما، گلیسیرین و عسل نیز برای مواردی که رنگ را ضخیم به کار می‌بریم مانع از ترک خوردن آن می‌شود. آبرنگ‌هایی که عمدها در بازار موجودند چهار نوع مختلف را شامل می‌شوند: قرص‌های آبرنگی خشک، قرص‌های آبرنگی مروطب یا نیم خشک، آبرنگ‌های لوله‌ای (تیوب) آبرنگ‌های مایع (داخل ظرف مثل اکولین).

کیفیت کاغذ برای نقاشی با آبرنگ نیز از جمله نکات مهم است. بنابراین لازم است که با انواع مختلف کاغذ نقاشی آبرنگ آشنا شوید چرا که هر کدام از آنها برای ایجاد حالات خاصی مناسب است که باید متناسب با موضوع انتخاب شود.

از دو طرف کاغذ مخصوص آبرنگ می‌توان استفاده کرد. دانه‌های تشکیل دهنده رو و پشت کاغذ با هم متفاوت می‌باشد که انتخاب طرف کاغذ به سلیقه فرد بستگی دارد بافت پشت غالباً نرم‌تر از طرف روی آن می‌باشد.

مطلوب مهم این است که بین کاغذهای معمولی که در چاپ اُفست به کار گرفته می‌شوند و کاغذهایی که در نقاشی و آبرنگ استفاده می‌شوند تفاوت عمدۀ وجود دارد. جنس کاغذهای معمولی معمولاً از الیاف چوب و کاغذهای نقاشی (کانسون، فابریانو، شولر، واتمنی وغیره) عمدها از الیاف پارچه تهیه می‌شود به همین دلیل حساس‌تر و دقیق‌تر و گران‌تر از نوع معمولی آن هستند البته کاغذهای میانه هم وجود دارد که ترکیبی از الیاف چوب و پارچه است که همین نوع برای نقاشی با آبرنگ مناسب‌تر است.

رایج‌ترین کاغذ آبرنگ از حیث بافت کاغذهای ریزبافت یا صیقلی و کاغذهای بافت متوسط و کاغذهای درشت‌بافت هستند. کاغذهای ریزبافت یا صیقلی که نسبتاً فشرده است و با پرس گرم تهیه می‌شود که به همین دلیل برخی به آن اطلسی یا ابریشمی می‌گویند، برای نقاشانی که با جوهر (آبرنگ جوهری یا اکولین) کار می‌کنند یا آنها که کارشان مصورسازی (ایلوستراسیون^۲) است این نوع کاغذ را به کار می‌برند. این کاغذ برای تابلوهای ظرفی و پرکار نیز مناسب است.

▲ تصویر ۴۰ – استقرار بوم و نحوه کار کردن با آبرنگ

گاهی اوقات متناسب با وضعیت موضوع زیر کار با آب خیس نمی شود و قلم مو به صورت خشک روی کاغذ قرار می گیرد که در این وضعیت رنگ ها با مرز مشخص و تیز در کنار هم قرار می گیرند. تلفیق فضاهای محو شده بالکه هایی که رنگ آنها وضوح زیادی از ویژگی های اساسی کار آبرنگ می باشد.

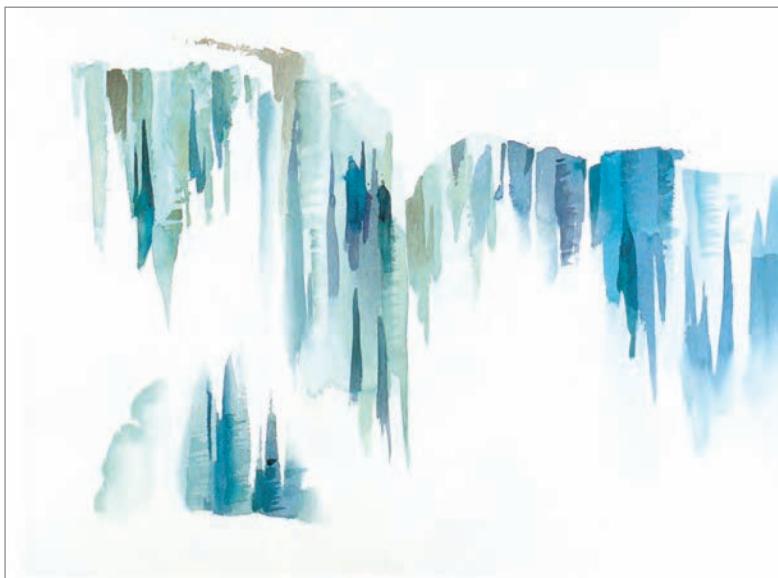
در تصاویر ۴۲ – الف تا د مراحل آبرنگ به شیوه خشک و لایه گذاری و تصاویر ۴۳ – الف تا د آبرنگ به شیوه خیس را مشاهده می نمایید.

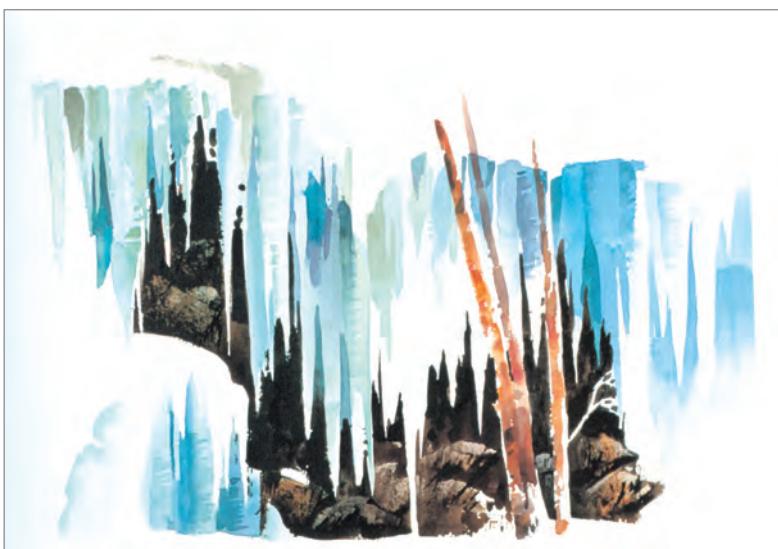
▲ تصویر ۴۱ – ب – با استفاده از قلم مو و چسب قسمت هایی را که می خواهیم سفید بمانند می بوشانیم و سپس با آبرنگ و قلم مو آن را رنگ آمیزی می کنیم.

▲ تصویر ۴۱ – الف – نحوه رنگ آمیزی با استفاده از آبرنگ

الف

ب

د

ج

▲ تصویر ۴۲ – مراحل آبرنگ به صورت خشک و لایه‌گذاری مشاهده می‌شود.

الف ◀

ب ◀

د ▲

ج ▲

▲ تصویر ۴۳ — در تصاویر الف تا د مرحل آبرنگ به شیوه خیس مشاهده می شود.

اصلی چسب در آبرنگ خاصیت پوشانندگی و ایجاد بافت است و بسادگی می‌توان از این چسب به ایجاد بافت‌های متنوع نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای پوشاندن چسب آن است که بهتر است از قلم موی الیاف مصنوعی که آغشته شده به مایع ظرف‌شویی است استفاده کرد، زیرا مایع ظرف‌شویی موجب می‌گردد که چسب مستقیماً به الیاف قلم مو نچسبد و عمر قلم مو افزایش یابد. برای این امر می‌توانید از قلم موهای فرسوده‌تر نیز استفاده کنید.

استفاده از چسب میس‌کیت در نقاشی با آبرنگ: در آبرنگ موقعي که بخواهیم برای راحتی کار سطوح موردنظری را که باید سفید باقی بمانند با استفاده از چسب میس‌کیت می‌پوشانیم (تصویر ۴۴) و بعد از اینکه چسب خشک شد، با آبرنگ رنگ آمیزی را انجام می‌دهیم. بعد از رنگ زدن و خشک شدن رنگ با استفاده از (تصویر ۴۵) دست و یا فشار کم پاک کن لایه چسب را از سطح کاغذ برمی‌داریم و مشاهده می‌گردد که سطح پوشیده شده کاملاً سفید باقی مانده است. در واقع عملکرد

▲ تصویر ۴۴ — همان‌گونه که در تصویر مشاهده می‌شود پس از خشک شدن رنگ، با استفاده از دست چسب میس‌کیت بدراحتی از سطح کاغذ جدا می‌شود.

▲ تصویر ۴۵ — شیوه آبرنگ بدون استفاده از چسب میس‌کیت، در این شیوه هنرمند برای سفید باقی ماندن سطوح با کنترل قلم مو این امر را انجام داده است، اثر خوزه پارامون

چند توصیه در مورد نقاشی با آبرنگ :

۱- بهتر است قبل از اینکه شروع به کار با آبرنگ نماید، از مواد شیمیایی جهت دست یافتن به بافت‌های جدید می‌توانید آب مرکب جهت تسلط کافی بر ابزار جهت تمرین و ایجاد بافت‌های مختلف استفاده نمایید.

۲- برای کسب تجربه بهتر است کاغذهایی با بافت‌های متفاوت را به کار ببرید.

در خاتمه جهت آشنا شدن هنرجویان عزیز چند اثر از تصویرگرانی را که به شیوه‌های متفاوتی از آبرنگ جهت خلق تصاویر سود جسته‌اند، ارائه شده است.

۳- از تلفیق آبرنگ با پاستل روغنی، مداد رنگی، قلم فلزی و غیره می‌توانید به حالات و بافت‌های جالبی دست یابید. پس همیشه در فکر خلاقیت و کاربرد جدید ابزاری که با آن آشنا می‌شوید باشید تا حتی در شیوه کاربرد ابزار به نوآوری‌های جدید و فردی دست یابید.

▲ تصویر ۴۶- تصویرسازی به شیوه خشک با استفاده از آبرنگ

▲ تصویر ۴۷ – تصویرسازی به شیوه خشک با استفاده از آبرنگ و گواش

▲ تصویر ۴۸ — تصویرسازی به شیوه خیس با استفاده از آبرنگ، اثر ایوان گانتچف

▲ تصویر ۴۹ — تصویرسازی به شیوه محو کردن تدریجی رنگ ها در زمینه سفید کاغذ و تلفیق آبرنگ و مداد، آ، اول الفباست، اثر نورالدین زرین کلک

▲ تصویر ۵۰ — تصویرسازی با استفاده از آبرنگ به شیوه خشک، اثر محسن حسن‌بور

▲ تصویر ۵۱ – تصویرسازی با استفاده از آبرنگ به شیوه پرداخت با الهام از نگارگری ایرانی، پیروزی، اثر علی اکبر صادقی

▲ تصویر سازی با استفاده از آبرنگ به شیوه خشک با تلفیق گواش، ماه پیشونی، اثر مهران زمانی

▲ تصویر ۵۳ — تصویرگری به شیوه آزاد با استفاده از آبرنگ

تمرین

۱— به شیوهٔ خیس در خیس با استفاده از آبرنگ به تصویرسازی یک شعر (با مقطع سنی آزاد) پردازید. (۲۵×۲۵cm)
۲— به شیوهٔ خشک با استفاده از آبرنگ به تصویرسازی یک داستان مذهبی در ابعاد 25×25 cm پردازید.

نتایج تجربی نو

▲ تصویر ۵۴— در تصویر وسایل مورد نیاز شیوه جوهرهای رنگی و پاک کننده (سفید کننده) دیده می‌شود

رنگ‌های جوهری درست مشابه آبرنگ است و برای رنگ آمیزی از رنگ‌های روشن به تیره رنگ آمیزی می‌نماییم. و از ترکیب دو رنگ، رنگ سوم به دست می‌آید. و در هنگام رنگ‌گذاری به جهت رنگ‌دهی زیاد آن بهتر است قدری دقیق تر کرد تا رنگ به اندازه کافی برداشته شود. و اغلب در ظروف شیشه‌ای با دهانه گشاد و یا ظروف شیشه‌ای قطره‌چکان دار به بازار عرضه می‌گردد.

وسایل لازم

جوهرهای رنگی، دستمال کاغذی، پاک کننده، قلم موی الیاف مصنوعی و یا چوب کبریت (تصویر ۵۴).

۶-۲- اکولین (جوهرهای رنگی) و پاک کننده (سفید کننده ها)

جوهرهای رنگی از رنگ‌های حلال در آب می‌باشد و به عبارتی «آبرنگ مایع» است، که با اضافه کردن آب به آن می‌توان آن را به هر مقدار که مایل باشیم رقیق کرد. این گونه رنگ‌ها از شفافیت و درخشندگی بالایی برخوردار می‌باشند که بدلیل جذب بالای آن بر کاغذ و ایجاد بافت‌های تصادفی و زیبا که از ترکیب رنگ‌ها با یکدیگر به دست می‌آید و همچنین سهولت نسبی آن نسبت به آبرنگ، تصویرگران از آن استفاده می‌کنند. شیوه استفاده از

می باشد (تصویر ۵۶-الف و ب).

بعد از این که رنگ گذاری به اتمام رسید، تای دستمال را بدقت باز نموده و صبر می کنیم تا کاملاً خشک شود و سپس با پاک کننده (سفید کننده) برروی آن طرح موردنظر خود را اجرا می کنیم (تصویر ۵۶-الف تا ج). و طرح به صورت خطوط نگاتیو (سفید) بر سطح دستمال کاغذی بوجود می آید و پاک کننده به خوبی رنگ را پاک می کند.

در این شیوه ابتدا دستمال کاغذی را با آب مرطوب می کنیم.

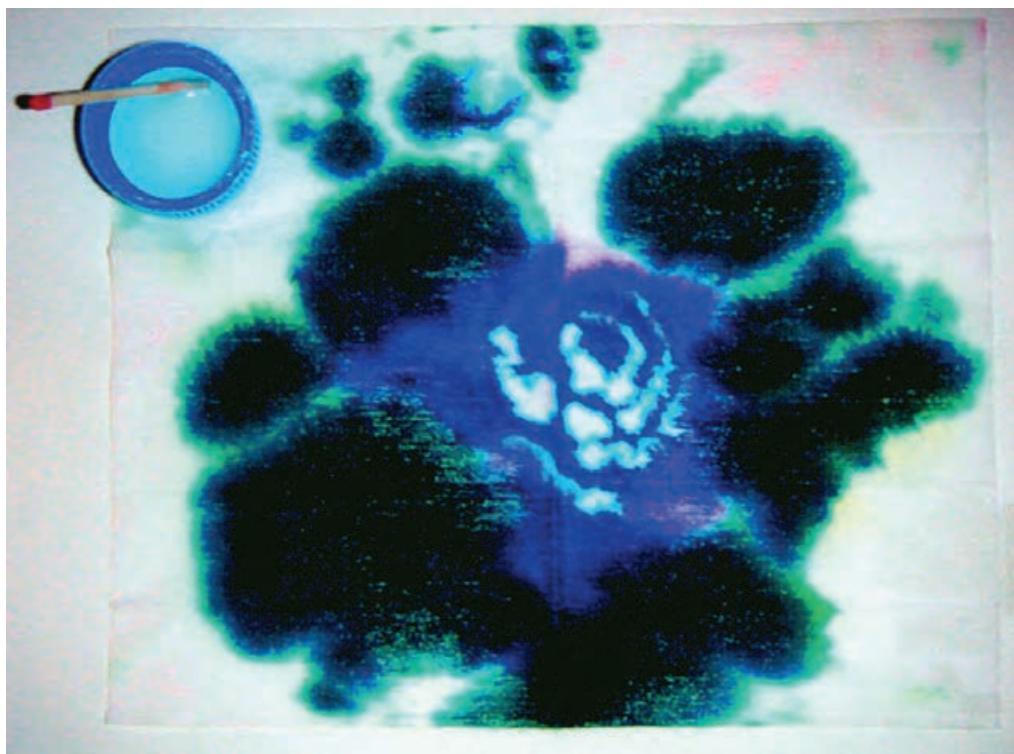
سپس با استفاده از قطره چکان چند قطره از رنگ دلخواه را همان گونه که در تصویر ۵۵ مشاهده می کنیم بر روی دستمال کاغذی مرطوب که چند تا خورده می چکانیم. و با توجه به خیس بودن سطح دستمال رنگ به راحتی و به صورت اتفاقی بر سطح دستمال پخش می شود. و با همین شیوه رنگ های دیگر را به آن اضافه می کنیم. نتیجه حاصله رنگ هایی با شکل های غیرمنتظره و زیبا رنگ را پاک می کند.

▲ تصویر ۵۵ – تصویر نشان دهنده مرحله اول شیوه جوهرهای رنگی و پاک کننده است که با قطره چکان بر دستمال کاغذی مرطوب اکولین می چکانیم

▲ تصویر ۵۶-الف- نشان دهنده مرحله دوم رنگ آمیزی با جوهرهای رنگی و پاک کننده است.

▲ تصویر ۵۶-ب- نشان دهنده مرحله سوم یعنی باز کردن تای دستمال کاغذی بعد از رنگ آمیزی است و بافت زیبایی که به صورت کاملاً اتفاقی به دست آمده مشاهده می گردد.

▲ تصویر ۵۷-الف - تصویر مرحله نهایی را که با استفاده از قلم مو و یا چوب کبریت طرح نگاتیو ایجاد شده را نشان می‌دهد. اثر دانشجو مهندس سیداختیاری

▲ تصویر ۵۷-ب - اثر دانشجو مهندس سیداختیاری

▲ تصویر ۵۷-ج - اثر دانشجو مهندس سید اخیاری

با استفاده از جوهرهای رنگی و پاک کننده‌ها یک موضوع آزاد یا شعر کودکانه را به تصویر بکشید.

نتایج تجربی نو

منابع و مأخذ

- The best of colored pencil, Rockport publishers, inc, 1993.
- Creative colored pencil, vera curnow, Rockport publishers, Inc, 1995.
- Annual' 91 Illustrators of children's Books, official Catalogue of the Illustrators exhibition Bologna children' s Book fair.
- Annual' 92 Illustrators exhibition Bologna children's Book fair.
- Annual' 89 Illustrators exhibition Bologna children's Book fair.
- Iranian Illustrators of children's Books 1968 - 1989, Institute for the intellectual development of children and young Adults.
- Art directors iNdex to Illustrators 13 - RoTo visioN 1993.
- The Art book - phaidon presslimited , 1994.
- Zoltan szabo watercolor Techniques - North light books - cincinnati/oHio , 1994.
- How to paint with Brush - tipped felt pens - Richard Bolton Search press , 1996.
- The painting handbook - oceanabooks , 2003.
- The artist's handbook - Ray smith - Dorling kindersly. london , 1993.

تاریخ هنر - ه . و . جنسن - ترجمه پرویز مرزبان - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - خرداد ۱۳۵۹

