

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جنگ هنر

مجموعه ای از فنون طراحی و نقاشی

گردآوری و تدوین از : محمد جلیلی

فهرست

۶	 مقدمه
۷	 طراحی
۷	 طرز گرفتن قلم و استفاده بهینه از آن
۸	 «خط» و تأثیر روانی آن
۱۰	 حرکت و آهنگ خط
۱۱	 بخش اول
۱۱	 ۱- طراحی از روی اشیاء
۱۴	 ۲- طراحی بر عکس یا پوستر
۱۴	 ۳- طراحی تصویری و خیالی
۱۵	 ۴- طراحی از حفظ
۱۶	 ۵- طراحی خطوط محلی
۱۷	 ۶- طراحی از حالت
۱۸	 ۷- مفهوم طراحی از حرکت
۱۹	 کمپوزسیون (طراحی طبیعت بی جان)
۲۲	 «پرسپکتیو» (مناظر و مرایا)
۲۲	 پرسپکتیو دو نقطه گریز
۲۲	 پرسپکتیو سه نقطه‌ای
۲۴	 خلاقیت
۲۴	 شکل‌های فعال و شکل‌های غیرفعال
۲۵	 «ایجاد پرسپکتیو در طراحی بدن»
۲۵	 «انجام تمرین کوتاه‌نمایی در درون مکعب»
۲۵	 «طراحی اجزای صورت»
۲۶	 «طرز طراحی چهره‌ی زنان جوان»
۲۶	 «طراحی چهره‌ی بچه‌ها»
۲۷	 انعکاس حالات روانی انسان در چهره و طرز طراحی آن
۲۸	 تأثیر - گریه - غم
۳۰	 جا دادن طرح بدن در کاغذ
۳۰	 طراحی چهره
۳۳	 نسبت‌های ساده در آناتومی بدن
۳۵	 (حجم‌پردازی)
۳۵	 سه‌بعدنمایی (تجسم)
۳۵	 پرسپکتیو تضاد تاریک روشن
۳۶	 تابش نور بر روی کره - استوانه - مخروط - مکعب

۳۸	مواد گازی - اتمسفر
۳۸	آناتومی استخوان
۴۶	«طراحی بدن لخت»
۴۸	«مطالعه‌ی پارچه»
۴۹	چگونگی نشان دادن این سه سطح در طراحی
۵۰	«رد پای حشره»
۵۱	خطوط و جلوه‌ی کنتراست‌ها
۵۴	طراحی از حیوانات
۵۶	اسکلت پرندگان
۵۷	طراحی نمای طبیعت
۶۰	نور متقابل و نیمه‌متقابل
۶۳	نمود عمق
۶۴	دیزاین
۶۴	نور در رابطه با حجم‌پردازی
۶۵	حجم‌پردازی
۶۶	ج - پرسپکتیو رنگ
۶۶	جهت نور و بعد سوم
۶۷	اهمیت کیفیت و مقدار نور
۶۷	روش استفاده از صفحه‌ی منعکس کننده
۶۸	جو، یا اتمسفر
۷۱	نور - اشکال - حجم‌پردازی اشکال
۷۳	اجسام نیمه‌شفاف
۷۳	جسم شفاف
۷۶	رنگ‌های خاص
۷۶	رنگ
۷۶	رنگ‌های طیف خورشیدی (نور)
۷۶	رنگ‌های بینابینی «ثانوی»
۷۶	رنگ‌های مکمل
۷۶	اهمیت رنگ‌های مکمل
۷۷	سطوح رنگی و تاش‌ها
۷۷	سایه روشن‌های مسلط
۷۸	آشنائی با ترکیب رنگ‌ها
۷۹	عناصر یک تابلو
۷۹	نقاشی با رنگ‌روغن
۷۹	کشیدن طبیعت بی‌جان با رنگ‌روغن
۸۲	سیستم رنگی را چگونه انتخاب کنیم
۸۲	سیستم‌های مختلف انتخاب رنگ
۸۳	نکاتی در مورد رنگ
۸۴	رنگ‌های مات

۸۴	رنگ‌های نیمه‌مات
۸۴	توضیح چند نکته‌ی هنری
۸۶	آماده کردن مقوا برای رنگ‌روغن
۸۶	آماده کردن تخته سه‌لا برای رنگ‌روغن
۸۶	اندازه‌های استاندارد چارچوب به سانتی‌متر
۸۷	تهیه‌ی بوم - طرز خیس کردن سریشم در آب
۸۸	منابع

مقدمه

«بنه‌تو گروچه» فیلسوف معاصر در مورد هنر می‌گوید: علوم به ما سود می‌رساند ولی هنر زیبایی و جمال می‌بخشد. اصل هنر عبارت از قدرت ابداع صور، آنچه بر هنر حکم فرماست، فقط تخیل است، صور و خیال تنها ثروت و مایه‌ی هنر است. «میکل آنز»: نقاش، نه با دست بلکه با مغز خویش می‌نگارد.

کتاب حاضر چکیده افکار و روش‌های اثرگذار و خلاقانه اساتید فن و هنر طراحی و نقاشی است که به‌طور خلاصه از چندین کتاب طراحی استخراج و انتخاب و تنظیم گردیده است. در جهت هدایت و کمک به پیشرفت و اعتلای علایق هنری هنرآموزان و شکوفایی هر چه بیشتر ذوق و استعداد کسانی که می‌خواهند از روش‌ها و طرق و فنون هنر طراحی و نقاشی اطلاعات جزئی و کلی داشته باشند؛ اقدام به جمع‌آوری و تدوین کتاب «جنگ هنر» نمودم. شاید رهنمودهای آن راه‌گشای علاقه‌مندان این هنر ارزنده بشود.

تجربیات چندین ساله‌ی من در امر آموزش طراحی و نقاشی به هنرجویان داوطلب، باعث شده که معضلات و مشکلات آموزش آن‌ها را درک کنم و از آن‌جائی که یادگیری این هنر آرزوی هر جوان یا فرد صاحب ذوقی است، هیچ شکی نیست ولی تهیه کتب طراحی و نقاشی شاید برای بعضی‌ها مقدور نباشد و یا خواندن همه‌ی آن‌ها و انجام تمرینات تمام آن‌ها در حوصله‌ی هنرجو نگنجد. همین امر شاید خیلی از جوانان و افراد صاحب ذوق را از آموزش این هنر منصرف نماید. فکر می‌کنم هر قدمی در جهت جلوگیری از این سرخوردگی برداشت شده باعث امیدواری است.

چه کسی منکر این اصل است که اشتغالاتی این چنین، هر هنرمند و با هر مسئولیتی لازمه‌ی سلامت جسم و روح است. مخصوصاً جوانان که احتیاج مبرمی برای تقویت و عرضه‌ی ایده‌های خود دارند تا اعتماد به نفس لازم را در خود پرورش دهند.

چه خوب است که یک کدبانوی خانه‌دار، بعد از فراغت از کارهای خانه، به جای بی‌کار نشستن و مصاحبت‌های بی‌ارزش و شاید هم مشکل‌ساز، به یادگیری این هنر اقدام نماید و اوقات خود را صرف این کار نماید. کشش و جذبه هنر طراحی و نقاشی چنان انسان را در خلسه‌ی معنوی و نشاط رسانی فروم‌برد که افکار مزاحم فرصت نمی‌یابند در مخیله‌ی او خطور کند و او را از درون افسرده و پژمرده و تضعیف نماید. امید است کتاب حاضر بتواند جواب‌گوی انتظارات متنوع هنرجویان عزیز باشد. و در پایان از اساتید محترم هنر تقاضا می‌کنم که اگر نظرات و انتقاداتی در مورد این کتاب دارند این جانب را از هدایت‌های سازنده‌ی خودشان محروم نفرمایند.