

هنر طراحی

درک فرم و ساختار انسان

جیووانی سیواردی

محمدعلی گلناری

درک فرم و ساختار انسان

اثر جیووانی سیواری
ترجمه محمدعلی گلناری

- ♦ لیتوگرافی، چاپ و صحافی: طیف‌نگار
- ♦ نوبت چاپ: اول، پاییز ۱۳۹۵؛ تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
- ♦ قیمت: ۶۰۰۰ تومان
- ♦ شابک: ۵-۶۳-۷۳۵۲-۹۶۴-۹۷۸

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است.

نشانی: خیابان شهید رجایی، خیابان پارس، میدان پارس،
مجتمع تجاری پارس، زیر همکف، شماره ۲۹.
تلفن: ۴۴۷۵۱۰۶۸ - ۴۴۷۵۱۰۸۱ - ۴۴۷۵۱۰۱۵ - ۵۵۰۴۳۰۱۵

www.bargnegar.com
info@bargnegar.com

سرشناسه : سیواری، جیووانی Civali, Giovanni

عنوان و نام پدیدآور: درک فرم و ساختار انسان / جیووانی سیواری

[مترجم] محمدعلی گلناری.

مشخصات نشر : تهران: برگ‌نگار، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ۶۴ ص: مصور.

شابک : ۵-۶۳-۷۳۵۲-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت : عنوان اصلی: Understanding Human Form and Structure, 2015

یادداشت : بالای عنوان: هنر طراحی.

موضوع : کالبدشناسی هنری؛ Anatomy, Artistic

موضوع : طراحی انسان - فن: Figure Drawing - Technique

شناسه افزوده : گلناری آغمیونی، محمدعلی، ۱۳۶۸ - مترجم.

رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۹۵۴ س / NC ۷۶۵

رده‌بندی دیویی : ۷۴۳ / ۴۹

شماره کتابشناسی ملی: ۴۳۹۴۰۷۱

- مقدمه ۳
- ۱ ملاحظات تئوری و عملی ۴
- ۲ پایه‌های بدن ۶
- ۳ روش‌های طراحی پیکرشناختی ۱۰
- ۴ ریخت‌شناسی: اندام‌های خارجی ۱۲
- ۵ تناسب‌ها ۱۶
- ۶ ساختار کلی بدن ۱۸
- ۷ ساختار استخوان ۲۲
- ۸ مفاصل ۳۰
- ۹ عضلات ۳۴
- ۱۰ خلاصه پیکرشناسی ۴۲

جیووانی گوگلیلمو سیواری

متولد ۲۲ جولای سال ۱۹۴۷ در میلان ایتالیا است. او در طی دوره‌های تصویرگری، چهره‌پردازی و مجسمه‌سازی، سال‌های زیادی را صرف بررسی آناتومی انسان برای هنرمندان کرد. وی همچنین مدرس دوره‌های طراحی فیگوراتیو انسان است.

سخنی از نویسنده

اخیراً طراحی‌های مدادی زیادی از اسکلت انسان انجام دادم. به قدری زیاد بودند که پنج صفحه کاغذ اینگرس مصرف شد. کار زیادی برد اما ارزش را داشت، چرا که چیزهای زیادی از آن آموختم که یک هنرمند خوب هیچ‌گاه از یادگیری دست نمی‌کشد. یک کاغذ به سر اختصاص دادم (اسکلت و ماهیچه‌ها)، یک کاغذ به تنه (اسکلت)، یک کاغذ به دست از نمای جلویی (اسکلت و ماهیچه‌ها)، یکی به دست از نمای خلفی (اسکلت و ماهیچه‌ها) و در نهایت یک ورقه به لگن و پاها (اسکلت).

طراحی‌های من از کارهای آلبرت ژان به نام طرح‌های کالبدشناختی برای استفاده هنرمندان الهام گرفته شده. آنها شامل تصاویر بسیار شفاف و قابل اجرایی از جزئیات دست و پا بودند.

بنابراین در این کتاب تصمیم گرفتم کاری شبیه آن و کامل برای طراحی ماهیچه‌ها انجام دهم. این کتاب شامل طراحی پیکر عریان زن و مرد در اسکلت و ماهیچه‌هاست. علاوه بر این جزئیاتی از استخوان‌ها و ماهیچه‌های سر، بدن و دست و پا از نماهای جلویی، کناری و خلفی را شامل می‌شود.

در آینده قصد دارم طراحی‌هایی از بدن حیواناتی مثل اسب، گاو و گوسفند را از یک اسکلت دامپزشکی تهیه کنم و مثل طرح‌های پیکرشناسی بدن انسان ارائه کنم. قوانینی از تناسب، نور و سایه، پرسپکتیو و چیزهایی شبیه این‌ها وجود دارد که هر کسی که می‌خواهد طرح‌های واقعی بکشد باید آنها را بداند. اگر هنرمند این دانش را نداشته باشد همیشه در یک کشمکش بی‌ثمر باقی خواهد ماند و نخواهد توانست به چیزی زندگی ببخشد. به همین دلیل است که معتقدم یک دوره آموزشی مستقیم را با پیروی از این دستورالعمل‌ها هدایت می‌کنم. این به فهم و توانایی طراحی من کمک خواهد کرد و امیدوارم برای شما هم چنین باشد. به قول ونسان ون‌گوگ «طراحی یک ستیز شدید و دشوار است». اما با پشتکار، به عنوان یک هنرمند می‌توانید پرواز کنید.

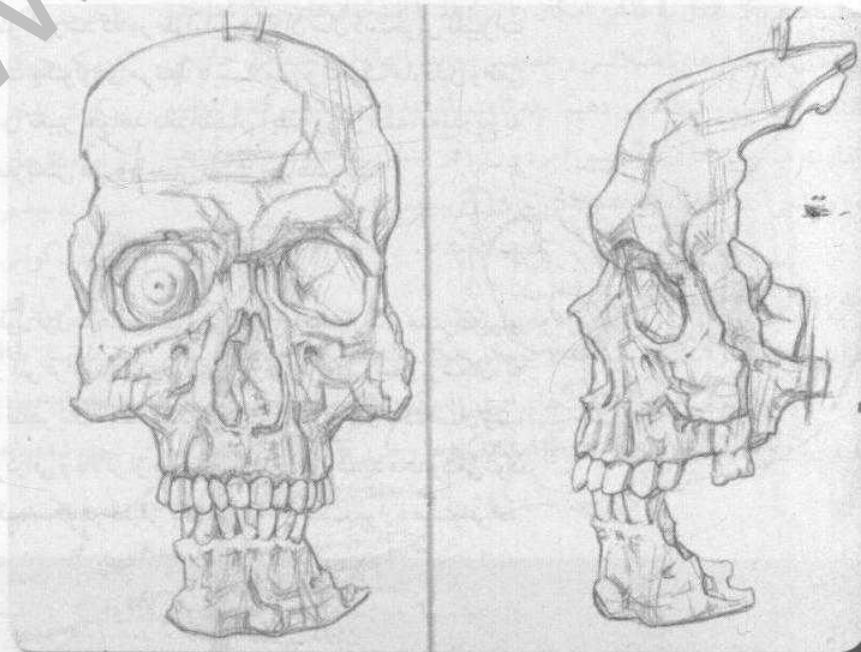
درس‌هایی که از مدل‌های عریان در آن استفاده شده است با کسب رضایت از آنهاست و هرگونه شباهت به اشخاص دیگر کاملاً اتفاقی است.

هنرمند از علم پیکرشناسی استفاده می‌کند تا بتواند حالت پیکر انسان را به تصویر بکشد. آموزش در بیشتر مدارس هنر، در درجه اول، به صورت مطالعه دقیق پیکر انسان پایه‌ریزی شده است. چرا که برای طراحی تأثیرگذار ریخت انسان، نه تنها نیاز دارید آن را به خوبی ببینید، بلکه باید آن را به خوبی درک کنید.

بدن انسان ساختار پیچیده جذابی دارد که برای به تصویر کشیدن آن درک بالایی نیاز است که این میسر نیست مگر با مطالعه اساسی پیکرشناسی* آن. در پایان وظیفه اصلی پیکرشناسی هنری این است که پیچیدگی‌های پیکر انسان را برای افرادی که می‌خواهند آن را نقاشی کنند شفاف سازد تا آنها بتوانند به بهترین نحو آن را به تصویر بکشند که شامل تفسیر خصوصیات مدل‌ها به معیارهای پرمعنی و هنری می‌شود. بنابراین برای یک هنرمند این مسئله خیلی مهم است که آموزش‌های فنی و فرهنگی که موجب آگاهی از ساختار بدن - آناتومی - می‌گردد را پشت سر بگذارد و مکانیزم‌های ارتباط میان اعضای آن را با یکدیگر درک کند.

درک این مسئله ساده است که اگر ما با ساختار درونی بدن آشنا باشیم اجرای حالات بیرونی که هنرمندان علاقه زیادی به آن دارند بسیار آسان خواهد بود. اما این یک واقعیت است که رویکرد هنر مدرن، به‌ویژه در هنر معاصر روی حالات قابل رؤیت و واقعی بدن متمرکز نیست (حداقل در روش کلاسیک)، بنابراین دوره‌های آموزشی، معمولاً مطالعه دقیق پیکرشناسی برای هنرمندان را نادیده می‌گیرند یا در کل آن را رد می‌کنند و عملاً موجب منسحق شدن این روش می‌شوند. اما هنوز آثار باستانی و مجموعه‌های تاریخی توسعه‌یافته ارزش مطالعه پیکرشناسی را در هنر امروز تأیید می‌کنند. اگر این مسئله به عنوان ابزاری برای به دست آوردن دانش توسط هنر مدرن سر درک شود، منبعی بین نقطه‌نظرات هنری و علمی به اشتراک گذارده خواهد شد. به بیان دیگر مطالعات پیکرشناخت آزادی بیان هنرمند را محدود نخواهند ساخت، بالعکس موجب برانگیختن خلاقیت و پژوهش‌های هنرمند برای رسیدن به اهداف دوررس و مختلف خواهد شد.

صفحاتی از دفترچه طراحی (۲۰۰۷).

* این کتاب کوتاه، پیکرشناسی پایه را برای هنرمند پوشش می‌دهد، اما اگر می‌خواهید مطالعه خود را گسترش دهید پیشنهاد می‌کنم به دیگر کتاب‌های من مثل عربان، حالات انسان و راهنمای کامل طراحی رجوع کنید.