

طراحی بدن انسان

بدن هوگارد

مترجم: مریم باسلامتان

www.ketab.ir

سرشناسه:

هوگارد، برن، ۱۹۱۱-م.

Hugarth, Burn

عنوان و نام پدیدآور:

طراحی بدن انسان / برن هوگارد؛ مترجم: مریم بلندهمتان.

مشخصات نشر:

شیراز، هنر بیستم، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری:

۱۶۲ ص. : مصور؛ ۲۲ × ۲۹ س.م.

شابک:

۹۷۸-۶۰۰-۷۹۲۴-۱۵-۰

مشخصات فهرست نویسی:

فیبا

یادداشت:

عنوان اصلی: [Dynamic Figure Drawing, c ۱۹۷۰]

یادداشت:

کتاب حاضر در سال‌های مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.

موضوع:

طراحی انسان

موضوع:

Figure drawing

شناسه افزوده:

بلندهمتان مریم، ۱۳۶۶، مترجم.

رده بندی کنگره:

۵۹۳۱۴ط۹/۵۶۷CN

رده بندی دیویی:

۳۴/۳۴۷

شماره کتابشناسی ملی:

۴۴۹۴۵۲۹

طراحی بدن انسان



نام کتاب: طراحی بدن انسان

مؤلف: برن هوگارد

انتشارات: هنر بیستم

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۵

چاپ: شایان

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۲۴-۱۵-۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۲۴-۱۵-۰

مرکز پخش: شیراز، خیابان رودکی، ساختمان رضا، پخش ارمغان هنر

تلفن: ۰۷۱ - ۳۲۳۳۲۱۹۴ - ۳۲۳۴۹۲۲۹ - ۳۲۳۳۸۰۰۹

فصل اول. فرم‌های معین بدن

شکل توده‌ای بدن

شکل توده‌ای سر: توپ و گوه

قفسه‌ی سینه‌ی بیضی شکل

گوه‌ی قسمت لگن

فرم‌های ستون مانند دست‌ها و پاها

توده‌ی گوه‌ای دست و پا

فصل دوم. توجه به بدن به صورت سه بعدی

بالا تنه، نخستین بخش اصلی بدن

پاها، دومین بخش اصلی

دست‌ها، سومین بخش اصلی

تمرین (طرح اولیه)

فصل سوم. یکپارچگی و پیوستگی بدن در تصویر سه بعدی

قرار گرفتن فرم‌ها روی هم

روان بودن فرم و پیوستگی فرم

خطوط پیوندی

درجه‌بندی سایه‌روشن (تن)

فصل چهارم. ابداع بدن

فرم‌های استوانه‌ای و بیضی شکل

استوانه به عنوان فرمی منطقی

یافتن عوامل ثابت

پهنای فرم به عنوان عامل ثابت

دست‌ها

مفصل‌ها

فصل پنجم. ابداع در ترسیم بدن

دایره در فضا؛ بیضی

مفصل به عنوان مرکز؛ اعضا به عنوان شعاع

مثلث متساوی‌الساقین به عنوان وسیله‌ی اندازه‌گیری

فصل ششم. طراحی بدن به صورت سه بعدی

ترسیم فرم‌های سه بعدی به صورت موازی

ترسیم و طرح‌ریزی سه بعدی بدن در حال حرکت

ابداع در طراحی بدن توسط طرح معکوس

طراحی بدن در پرسپکتیو

ترتیب مراحل ترسیم: بدن چند حرکتی

چانه به عنوان راهنما برای ترسیم حرکت بدن

ترسیم توالی حرکات دست

نتیجه‌گیری

اکثر هنرجویان - تعداد زیادی از هنرمندان حرفه‌ای - از طراحی بدن انسان به صورت سه بُعدی اجتناب می‌ورزند. تقریباً تمامی هنرجویانی که در کلاس‌های طراحی بدن از روی مدل زنده (در مدارس هنری) شرکت می‌کنند، از کشیدن حالاتی که بدن به جلو یا عقب خم شده است با دست‌ها و پاها یا که در حال حرکت هستند، بیم دارند؛ همچنین، رُست‌هایی که در آنها چندین بدن به دلیل چرخش و خم شدن پشت یکدیگر پنهان شده‌اند، و بدتر از همه، حالت خوابیده که بدن در پرسپکتیو قرار گرفته است، هنرجویان را به وحشت می‌اندازد!

همه‌ی این موارد جزء مشکلات مربوط به کوتاه‌نمایی محسوب می‌شوند بدین معنا که بدن به گونه‌ای ترسیم گردد که سه بُعدی و دارای حجم باشد؛ گویی در فضای واقعی دارای حرکت است - نه مانند عروسک بی‌حرکت روی برگه‌ای کاغذی. طراحی از بدن به صورت سه بُعدی با کوتاه‌نمایی تنها فنی تخصصی و یا صرفاً مشکلی که بایستی حل شود، نیست؛ بلکه جوهره‌ی طراحی از بدن است همانند آثاری که توسط لئوناردو، میکل آنژ، تین تورتو، روبنز، و سایر هنرمندان مطرح دوران رنسانس و باروک به جا گذاشته شده‌اند.

اما اکثر هنرجویان ترجیح می‌دهند بدن را به شکل آدمکی طراحی نمایند که به صورت خیردار ایستاده است و اندام‌ها موازی با سطح کاغذ هستند. در حقیقت، آنان قصد ندارند بدین شیوه طراحی نمایند، اما ترسیم بدن به صورت متحرک، سه بُعدی، و با کوتاه‌نمایی تا حدی دشوار و ترسناک به نظر می‌رسد که بسیاری از هنرجویان تمایل دارند آن را رها کنند و به طراحی آدمک چوبی روی آورند - هرچند آرزو دارند به طرزی جادویی کلید راز و رمز کوتاه‌نمایی را به دست آورند.

این کتاب یعنی «طراحی از بدن انسان و حرکات آن» اثر برن هوگارد کلیدی جادویی برای یادگیری طراحی بدن به صورت سه بُعدی در پنج فصل نیست، اما کتابی جادویی است. برای نخستین بار، کتاب پیش رو سیستم جامع و کاملی از طراحی بدن به صورت تصویری و گام به

گام می‌باشد. تاکنون همه‌ی کتاب‌های چاپ شده در زمینه‌ی طراحی بدن را مطالعه کرده‌ام [به خاطر شغلم که چاپ کتاب است] و دریافت‌ام که هیچ کتابی مانند این نیست. روش‌های آموزشی این کتاب طی سال‌ها در کلاس‌های مدرسه‌ی هنرهای تصویری نیویورک تکمیل گردیده و بسیاری از طراحی‌های جالب‌توجه و شگفت‌انگیز کتاب حاضر که در اندازه‌ی واقعی ترسیم شده‌اند، بدون استفاده از مدل و پیش روی چشمان متعجب هنرجویان خلق گردیده‌اند. به حتم، حیرت‌انگیزترین مورد در رابطه با طراحی از حرکات بدن در این است که برن هوگارد به مخاطب می‌آموزد بدن را همان گونه خلق نماید که هنرمندان بزرگ به تصویر می‌کشیدند. میکل آنژ به هیچ وجه از مدل‌های خود نخواسته است که از سقف آویزان شده یا در هوا معلق شوند تا می‌تواند آنان را به تصویر بکشد؛ در واقع، وی با قوه‌ی تخیل آثار خود را خلق می‌نماید و این امر همان است که هنرمندان بزرگ را با دقت فراوان توسط طراحی‌هایی همراهی شده (همراه با متن توضیحی در زیر متن) نشان می‌دهد و در صفحات کتاب با همان سرعت یک فیلم در حال پخش به نمایش می‌گذارد.

طراحی بدن و حرکات آن به زبان نویسنده - به هنرمند نشان می‌دهد که «چگونه چشم را فریب دهد، و چگونه سطح دو بُعدی را خم کند یا پیچ و تاب دهد» تصویر کشیده شده از کاغذ بیرون بزنند - درست مانند طراحی‌های جالب‌توجه نویسنده‌ی کتاب پیش رو. هوگارد نشان داده است که چگونه با نور و سایه، روی هم قرار دادن اشکال، تغییر حالت از یک فرم به فرمی دیگر، و نیز با ارائه‌ی دقیق فرم‌های بدن به طور جداگانه می‌توان گردی و عمق را به تصویر کشید. وی چگونگی نشان دادن شکل بدن را از هر گونه زاویه‌ی دید ممکن شرح می‌دهد؛ از جمله زاویه‌ی بالا و پایین که موجب سردرگمی هنرجویان و نیز هنرمندان حرفه‌ای می‌شود.

طراحی‌های چند حالتی - مانند عکس‌هایی که با نوردهی مختلف گرفته شده‌اند - از میان بقیه‌ی موارد مشخص‌تر و آشکارتر

هستند و حرکت بدن در آنها تشریح شده است بدین صورت که تصاویر بدن به چندین تصویر روی هم تقسیم بندی شده و مراحل مختلف حرکات آن ثبت می‌شود تا مخاطب قادر به مشاهده‌ی چگونگی تغییرات فرم‌ها در تمامی حالات مهم باشد. با یادگیری مشاهده‌ی حرکات بدن به صورت یک فرآیند، قادر خواهید بود بدن را به گونه‌ای تأثیرگذارتر و معقول‌تر طراحی نمایید؛ زیرا درک نمودماید که در هر مرحله از این فرآیند چه اتفاقی برای بدن روی داده است. در نهایت، درمی‌یابید همانند یک معمار که ساختمان را در پرسپکتیو طراحی می‌نماید، می‌توانید بدن را از هر زاویه و در هر مرحله از حرکت ترسیم کنید.

موفقیت اثر برن هوگارد (یعنی طراحی از بدن انسان و حرکات آن) به دلیل خلق سیستمی معقول و منطقی است که کار بر اساس حدس و گمان را حذف می‌نماید چرا که حدس موجب آزار و رنجش هنرجویان (در زمینه‌ی طراحی بدن) می‌گردد. این سیستم، شیوه‌ای میان‌بر نیست، و یا شگردهایی که بتوان با حفظ کردن و به خاطر سپردن آن راه حلی اساسی برای مشکلات مربوط به طراحی ایجاد نمود - چرا که هیچ راه و روشی نمی‌تواند طراحی بدن را آنقدر سهل و آسان نماید. بدن انسان برای یک هنرمند، از میان تمامی موضوعات طراحی دشوارترین موضوع است. آنچه کتاب هوگارد ارائه می‌نماید «منطق اصلی» بدن است و وی سیستمی آموزشی را پیشنهاد می‌دهد که بر مبنای این منطق قرار دارد. برای یادگیری این سیستم بایستی زمان بسیاری صرف نمود، صبر و حوصله‌ی فراوان داشت، و بسیار تمرین کرد. چنان شیفته‌ی این کتاب می‌شوید که آن را چندین بار مطالعه خواهید نمود. این کتاب استثنائی را با دقت و توجه فراوان بخوانید تا جایی که سرانجام منطقی بدن به طبیعت دوم شما تبدیل شود. پاداشی که در نهایت بدان دست خواهید یافت چیزی بیش از ارائه‌ی طراحی بدن‌هاست؛ دست به ابداع خواهید زد.