

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

می‌توانید در ۳۰ روز نقاش شوید

انتشارات دیموند بلورین

نویسنده: مارک کیستلر
ترجمه: علی آقاجانی، پوریا حسینی
ویراستار: فاطمه آقاجانی

می‌توانید در ۳۰ روز نقاش شوید

نویسنده: مارک کیستلر
ترجمه: علی آقاجانی، پوریا حسینی
ویراستار: فاطمه آقاجانی
طراح و صفحه آرا: حامد حبیبی کسبی
مشخصات نشر: تهران، انتشارات دیموند بلورین، ۱۳۹۷
مشخصات ظاهری: ۲۸۴ صفحه
نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
چاپ: نوتاش
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۱۰-۰۰۰-۱
ISBN: 978-600-210-000-1

نشانی ناشر: تهران، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه جلالیان، پلاک ۴۱
تلفن و دورنگار: ۸۸۹۲۸۶۶۰-۵
www.DIMORIN.ir

سرشناسه	:	کیستلر، مارک
Kistler, Mark		
عنوان و نام پدیدآور	:	می‌توانید در ۳۰ روز نقاش شوید / نویسنده مارک کیستلر؛ ترجمه علی آقاجانی، پوریا حسینی؛ ویراستار فاطمه آقاجانی.
مشخصات نشر	:	تهران: انتشارات دیموند بلورین، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	:	۲۸۴ ص.: مصور(بخشی رنگی)، جدول(بخشی رنگی)، نمودار(بخشی رنگی).
شابک	:	۹۷۸-۶۰۰-۲۱۰-۰۰۰-۱
وضعیت فهرست نویسی	:	فیا
یادداشت	:	عنوان اصلی: عنوان اصلی: You can draw in ۳۰ days : the fun, easy way to learn to draw in one month or less, c۲۰۱۱.
یادداشت	:	این کتاب قبلاً با عنوان «ساده‌ترین راه برای فراگیری طراحی و اسکیز در کمتر از یک ماه» به چاپ رسیده است.
عنوان دیگر	:	ساده‌ترین راه برای فراگیری طراحی و اسکیز در کمتر از یک ماه.
موضوع	:	ترسیم و طراحی -- فن
موضوع	:	Drawing -- Technique
شناسه افزوده	:	آقاجانی، علی، ۱۳۶۸ - مترجم
شناسه افزوده	:	حسینی چشمه ماکانی، پوریا، ۱۳۷۰ - مترجم
رده بندی کنگره	:	۱۳۹۷ ۹۲۸/۷۳۰ NC
رده بندی دیویی	:	۷۴۱/۲
شماره کتابشناسی ملی	:	۵۳۳۸۵۹۴

فهرست مطالب

۹	 مقدمه	
۱۹	 درس ۱: اجسام کروی	
۲۷	 درس ۲: اجسام کروی دارای هم‌پوشانی	
۳۵	 درس ۳: شکل پیشرفته اجسام کروی	
۵۳	 درس ۴: مکعب	
۶۵	 درس ۵: مکعب‌های تو خالی	
۷۷	 درس ۶: مکعب‌های دودکش مانند	
۸۷	 درس ۷: شکل پیشرفته مکعب‌ها	
۹۷	 درس ۸: کوالای زیبا	
۱۰۵	 درس ۹: گل رز	

درس ۱۰: استوانه ۱۱۷

درس ۱۱: شکل پیشرفته استوانه‌ها ۱۲۵

درس ۱۲: ساختمان به وسیله مکعب ۱۳۳

درس ۱۳: شکل پیشرفته خانه ۱۴۱

درس ۱۴: گل زنبق ۱۴۹

درس ۱۵: لوله با نقش برجسته ۱۵۷

درس ۱۶: موج ۱۶۵

درس ۱۷: پرچم ۱۷۳

درس ۱۸: طومار ۱۸۱

درس ۱۹: هرم‌ها ۱۸۷

درس ۲۰: آتشفشان و یک فنجان قهوه ۱۹۳

درس ۲۱: درختان ۲۰۱

درس ۲۲: یک اتاق با پرسپکتیو تک نقطه‌ای ۲۰۹

درس ۲۳: یک شهر با پرسپکتیو تک نقطه‌ای ۲۱۹

درس ۲۴: یک برج با پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۲۲۷

درس ۲۵: یک قلعه با پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۲۳۷

درس ۲۶: یک شهر با پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۲۴۵

درس ۲۷: حروف با پرسپکتیو دو نقطه‌ای ۲۵۳

درس ۲۸: صورت انسان ۲۵۹

درس ۲۹: چشم انسان ۲۶۹

درس ۳۰: دست ۲۷۷

مقدمه

تبریک می‌گویم. همین که شما این کتاب را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید نشان می‌دهد ممکن است بتوانید نقاشی را خیلی خوب یاد بگیرید.

باور کنید حتی اگر استعداد نقاشی نداشته باشید، با روزی ۲۰ دقیقه تمرین با مداد بعد از ۳۰ روز عکس‌هایی باور نکردنی خواهید کشید.

بله شما بهترین معلم و بهترین کتاب را برای این کار پیدا کرده‌اید. به دنیای خلاقانه‌ی من خوش آمدید. شما در این کتاب با نحوه‌ی نقاشی آشنا می‌شوید از عکس و تصویر گرفته تا هر چشم‌انداز طبیعی که اطراف شماست. شما با این کتاب می‌توانید عکس‌های سه بعدی که در ذهنتان هستند را نیز نقاشی کنید. می‌دانم این ادعای بزرگی است. شاید شما هم از اینکه چنین جمله‌ای را

می‌بینید تعجب کنید و بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است. بهترین راه برای اینکه بتوانم حرفم را به شما ثابت کنم، در میان گذاشتن داستان‌های موفقیت دانش‌آموزانم است.

من در طول سی سال گذشته و طی سفرها، کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بسیار، توانسته‌ام به میلیون‌ها نفر نقاشی کردن را بیاموزم. بسیاری از کودکان با برنامه‌های آموزش نقاشی من بزرگ شده‌اند و وقتی متوجه شدند در این زمینه استعداد دارند آن را پی گرفته و به نقاشان بزرگ و طراحان مد تبدیل

شدند. دانش‌آموزانی که زیر نظر من نقاشی را آموخته‌اند جز طراحان مرکز فضایی ناسا و طراحان انیمیشن‌هایی از جمله شرک و زندگی کفشدوزک بوده‌اند.

تکنیک‌هایی که من آموزش می‌دهم هم برای کودکان مفید است و هم بزرگسالان. من در این کتاب تئوری‌های سخت نقاشی را به سادگی به شما آموزش می‌دهم. این تئوری‌ها به شما کمک می‌کند هر نوع عکسی را که می‌خواهید بکشید. از کارتون گرفته تا عکس‌های واقع‌گرایانه. روش من برای آموزش، همان روشی است که برای تمام دانش‌آموزانم جواب داده است. من با ۹ قانون اصلی نقاشی شروع می‌کنم. این روش قدم به قدم با کشیدن شکل‌های ساده، کشیدن سایه‌ها و قرار دادن آنها شروع می‌شود. بعد به سراغ کارهای پیشرفته‌تری مانند کپی برداری از عکس‌ها می‌رویم و بعد می‌توانیم هر آنچه می‌بینیم را بکشیم. این اصول طی ۵۰۰ سال به هنرمندان ایتالیایی برای کشیدن عکس‌ها و نقاشی‌های سه بعدی کمک بسیاری کرده است. من خط به خط و قدم به قدم این اصول را به شما خواهم آموخت. نقاشی هم مانند خواندن و نوشتن است و همه می‌توانند بیاموزند.

خب ۹ اصلی که از آنها صحبت کردم به این شرح هستند:

۱. **تجسم شکل در عمق:** هر چه می‌خواهید نقاشی کنید را طوری بکشید که بخشی از آن نزدیک چشمتان باشد.

۲. **نحوه قرارگیری:** اجسام را تا جایی که می‌توانید نزدیک به چشمتان قرار دهید.

۳. **اندازه:** در ابتدا باید آنچه می‌خواهید بکشید را بزرگ نقاشی کنید.

۴. **هم‌پوشانی:** دو جسم را طوری نقاشی کنید که بخش‌هایی از آنها روی هم قرار بگیرد.

۵. **سایه‌روشن:** قسمت مخالف نور را تاریک کنید و قسمتی که به سمت نور است را روشن‌تر کنید تا بتوانید عمق ایجاد کنید.

۶. **سایه:** می‌توانید سایه‌ی جسم را روی زمین نزدیک آن بکشید.

۷. **نقش برجسته:** برای حجم دادن به آنچه کشیده‌اید خط‌هایی دورش بکشید.

۸. **خطوط افق:** برای ایجاد فواصل مختلف برای اشیاء در نقاشی خود از خطوط افقی استفاده کنید.

۹. **تراکم یا چگالی:** برای ایجاد فاصله باید سعی کنید اجسام را روشن‌تر و با جزئیات کمتر بکشید.

بدون به کارگیری ۱ یا چند اصل از بین این اصول نخواهید توانست تصاویر ۳ بعدی رسم کنید.

این‌ها اصول بنیادین هستند، هیچ‌وقت تغییر نمی‌کنند، در هر جایی کاربرد دارند و در مورد کشیدن هر چیزی صدق می‌کنند. علاوه بر اینها سه اصل دیگر را هم باید در ذهن داشته باشید. نگرش، امتیاز جزئیات و تمرین مداوم. مایلم اینها را الفبای موفقیت در نقاشی بنامم.

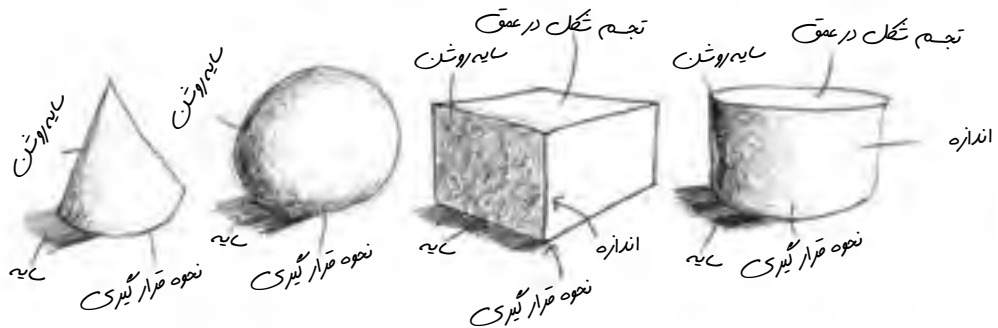
الف. **نگرش:** یکی از مهمترین اصول برای کسب هر مهارت‌یست.

ب. **امتیاز جزئیات:** سعی کنید ایده‌های خود را به نقاشی بیافزایید تا دقیقاً نشانگر تجربه‌ی خود شما باشند.

پ. **تمرین:** برای رسیدن به موفقیت در هر مهارتی تمرین روزانه ضروری است.

شما بدون در نظر داشتن این مهارت‌ها نخواهید توانست هنرمند شوید. هر کدام از آنها برای رشد شما ضروری هستند.

همچنین در این کتاب به نحوه‌ی پیاده‌سازی این ۹ اصل در ۴ شکل پایه‌ای عکس‌های سه بعدی می‌پردازیم.

شما می‌توانید یاد بگیرید که نقاشی کنید

من در هر درس اطلاعات، شرایط و تکنیک‌های تازه‌ای را به شما خواهم آموخت، ولی در عین حال آنچه قبلاً آموخته‌اید را هم تکرار خواهم کرد. در حقیقت آنقدر تکرار می‌کنم که شما با خودتان می‌گویید: چقدر تکرار می‌کند. اما من متوجه شده‌ام تمرین، تکرار و بررسی است که باعث موفقیت می‌شود.

راستش بزرگترین انتقادی که در این ۳۰ سال متوجه من بوده این بوده است که: خب تو به دانش‌آموزان یاد می‌دهی هر آنچه که تو می‌کشی را کپی کنند. خلاقیت و اصل بودن چه می‌شود؟ و همیشه هم کسانی این انتقاد را مطرح می‌کنند که حتی یکی از درس‌های کتابها و برنامه‌های تلویزیونی‌ام را فرا نگرفته‌اند و همیشه هم به اینها ۱ پاسخ داده‌ام:

آیا تا کنون اصلاً حتی یکی از درس‌های مرا خوانده‌ای؟

بیا اینجا ۲۰ دقیقه با مداد و کاغذ بنشین بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ را می‌دهم. خب خیلی‌ها فرار کردند ولی بعضی‌ها هم بودند که نشستند نقاشی کشیدند. و بعد از کشیدن نقاشی، انگار همه چیز برایشان روشن شد.

آنچه می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که هر کسی که می‌خواهد

نقاشی کشیدن را بیاموزد باید نقاشی بکشد. دانش آموز باید مداد را بردارد و روی کاغذ خالی خط‌هایی بکشد. بسیاری از افرادی که دسیده‌ام از این ایده ترس داشته‌اند. آنها تصور می‌کنند کاغذ سفید، تنها وسیله‌ی کار افراد با استعداد است. اما حقیقت این است که آموزش نقاشی با استفاده از ۹ اصلی که گفتم، می‌تواند به شما کمک کند نقاشی‌های خلاقانه‌ای بشکاید.

همه‌ی ما به هنگام کودکی نقاشی کشیدن را دوست داشته‌ایم. ما در هر چیزی که می‌توانستیم نقاشی کشیده‌ایم روی کاغذ میز پنجره و هر جای دیگر. همه‌ی ما با این توانایی ذاتی متولد شده‌ایم. هرچه کشیده‌ایم همان چیزی بوده که در ذهن داشته‌ایم. مثلاً اژدهای بالدار نمونه‌ی کامخلی از تصورات ماست. خب پدر و مادر هم ما را تشویق کرده‌اند مثلاً گفتند: خب مارکی کوچولو در مورد این نقاشیت بگو.

ولی در طول راه بالاخره یکی پیدا شده که بگوید: عجب نقاشی بدی کشیده‌ای. این نمظرهای منفی آنقدر ادامه پیدا کردند که نهایتاً خودمان هم باورمان شد که استعداد نقاشی نداریم. ما به سراغ علایق دیگرمان رفتیم و باور هم نکردیم که می‌توانیم نقاشی بکشیم. خب حالا این کتاب با ماست. من به روشهای زیر به شما کمک می‌کنم باور کنید می‌توانید نقاشی بکشید:

۱. به شما کمک می‌کنم مداد را بردارید.

۲. با کشیدن عکس‌های سه بعدی ساده شروع می‌کنیم.

۴. به شما کمک می‌کنم فواید نقاشی کردن را بیاموزید.

خب برگردیم به آنهایی که می‌پرسند:

در این روش آموزشی خلاقیت کجاست.

من با یک سوال به آنها پاسخ می‌دهم:

وقتی کلاس اول بودید حروف الفبا را کپی نمی‌کردسید؟

البته که همه‌ی ما این کار را کرده‌ایم اصلاً از همین راه نوشتن را یاد گرفته‌ایم.

بعد یاد گرفتیم چطور کلمات را کنار هم بگذاریم و جمله بسازیم. بعد

با کنار هم قرار دادن جمله‌ها پاراگراف و از کنار هم قرار دادن پاراگراف‌ها متن را به وجود آوردیم.

در مورد یادگیری هر مهارتی اینطور است. و نقاشی هم همینطور. شما هیچ کسی را پیدا نمی‌کنید که چون استعداد نوشتن ندارد، نتواند یک نامه‌ی ساده بنویسد.

من همین منطق را در نقاشی هم به کار می‌برم. این کتاب برای آموزش کشیدن تابلوهایی که به موزه برود نیست. بلکه می‌خواهیم بیاموزیم چطور آنچه در ذهن داریم را روی کاغذ بکشیم.

وقتی می‌خواهید تخته را پاک کنید هیچوقت این جمله را نگویید:

ببخشید خیلی بد شده نمی‌توانم نقاشی بکشم.

بیاید به قبل برگردیم. شما وارد کلاس نقاشی در دانشگاه شده‌اید که استاد وارد می‌شود چیزی روی میز می‌گذارد و می‌گوید: نیم ساعت وقت دارید این را بکشید. هیچ راهنمایی و کمکی هم به شما نمی‌کند.

شما باید تلاش کنید تا موفق شوید.

من معلم آزار دهنده‌ی خودم را به یاد می‌آورم.

راستش تمام وقت سر کلاسش حرف می‌زد و به انتهایی که کنارم نشسته بودند می‌گفتم: ببین اگر آناس را بالا بکشی و سیب را پایین، بهتر می‌توانی سیب را شبیه آنچه روی میز است بکشی.

فرایند آزمون و خطا به دانش‌آموز کمک می‌کند به بهترین شکل نقاشی بکشد و در این راستا موفق شود. این متود را برای اوئیلین بار نیکول کیمونید به سال ۱۹۳۸ و در کتاب راه طبیعی اموختن نقاشی مطرح کرد. این کتاب عالی است حتماً آن را تهیه کنید.

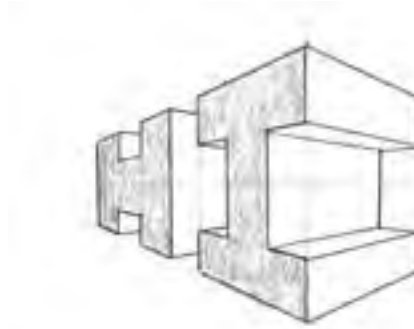
در این کتاب او می‌گوید: هرچه زودتر ۵۰۰۰ بار اشتباه کنید، زودتر به موفقیت دست خواهید یافت.

راستش این روش مورد قبول من نیست. با تمام احترامی که برای نویسند قائل هستم از او می‌پرسم: چرا وقتی می‌شود در ۲۰ دقیقه چیزهای بسیاری یاد داد، صبر کنیم تا شخص ۵۰۰۰ بار اشتباه کند. چرا مهارت، اعتماد به نفس و علاقه را همزمان تقویت نکنیم؟

متود ۳۰ روزه‌ی این کتاب، موفقیت شما را افزایش خواهد داد، باعث تمرین شما می‌شود، اعتماد به نفس شما را بازسازی می‌کند، و علاقه‌ی شما به نقاشی را افزایش می‌دهد.

از شما می‌خواهم ریسک کوچکی را بپذیرید و با من وارد دوره‌ای ۳۰ روزه شوید. ۳۰ روز به من وقت دهید تا کلید تمام استعدادهای قفل شده‌ی درونتان را در اختیارتان بگذارم.

آنچه به آن نیاز دارید

۱. این کتاب.
۲. دفتری با حداقل ۱۵ صفحه‌ی خالی.
۳. مداد هر مدادی باشد مشکلی نیست.
۴. کیفی برای نقاشی که بتوانید تمام وسایلتان را داخلش بگذارید و در عین حال هروقت هم که خواستید بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.
۵. تقویم زمانی. این خیلی مهم است اگر درست برنامه ریزی کنید در طول ۳۰ روز به موفقیت میرسید.

گام اول:

اول باید زمان‌بندی کنید. می‌دانم سرتان خیلی شلوغ است می‌توانید به مدت ۱ هفته روزی یک نوبت ۲۰ دقیقه‌ای یا ۲ نوبت ۱۰ دقیقه‌ای را به این کار اختصاص دهید. اول با خودتان قرار بگذارید ۷ روز این برنامه را دنبال کنید. اگر موفق شوید مطمئناً برای ادامه انگیزه‌ی زیادی خواهید داشت. می‌توانید این کتاب را ۱ ماهه تمام کنید.

بهتر است به جای اینکه هر هفته تعداد زیادی از دروس را پوشش دهید درس‌های کمتری را در نظر بگیرید ولی زمان بیشتری را صرف هر کدام نمایید.

ولی باز بستگی به خود شما دارد.

تنها نکته‌ی مهم این است:

هیچوقت کنار نکشید.

گام دوم:

شروع به نقاشی کنید. پشت میز بنشینید و لبخند بزنید. می‌تواند خیلی جالب باشد.

خودتان را بیازمایید.

خب دیگر هرچه در مورد روش خودم حرف زدم بس است. باید کاغذ و قلم برداریم و شروع کنیم. بیایید با یک آزمون کوچک شروع کنیم تا بعد بتوانیم به آن برگردیم. می‌خواهم چند تصویر بکشید. نگران نباشید شما تنها کسی هستید که این نقاشی‌ها را خواهید دید.

می‌خواهم نقاشی بکشید تا بفهمید در چه مرحله‌ای هستید و بعد از ۳۰ روز به کجا خواهید رسید. حتما این کار را بکنید ۱ ماه بعد از این کارتان راضی خواهید بود.

خب دفترتان را باز کنید و بالای صفحه‌ی اول بنویسید: روز اول از ۳۰ روز. مقدمه.

تاریخ امروز زمان و مکانتان را یادداشت کنید. در آغاز هر درس این اطلاعات را وارد کنید.

حالا ۲ دقیقه وقت بگذارید و یک خانه بکشید فقط از روی تصوراتتان بکشید و به هیچ چیزی نگاه نکنید. بعد ۲ دقیقه صرف کشیدن هواپیما کنید.

می‌خواهم این نقاشی‌ها را در دفترتان نگه دارید. شما می‌توانید بعدا آنچه حالا کشیده‌اید را با درس‌های پیشرفته مقایسه کنید.

قطعا از پیشرفتتان تعجب خواهید کرد.

در این کتاب با میشل بیشتر آشنا می‌شوید. او اصلاً باور نداشت که حتی ۱ خط بتواند بکشد ولی بعداً خیلی پیشرفت کرد. تا او را دیدم متوجه شدم نمونه‌ی همان بزرگسال‌هایی است که می‌توانند هدف این کتاب باشند. همان کسی که تصور می‌کند خالی از هر گونه استعداد نقاشی است.

این کتاب را به او معرفی کردم و از او خواستم دانش آموز من باشد. در حقیقت وقتی بقیه پدر مادرها دیدند میشل می‌خواهد در کلاس شرکت کند آنها هم ابراز آمادگی کردند.

یک پدربزرگ ۷۲ ساله آنچنان تحت تاثیر یکی از کلاس‌های ۴۵ دقیقه‌ای من قرار گرفت که او هم داوطلب شد.

من بخش‌هایی از دفتر نقاشی برخی از این افراد را به تدریج به شما نشان خواهم داد.

من از همه قشری دانش آموز داشته‌ام. از آرایشگر گرفته تا مشاوران امور آیت‌ی و تجار. همگی آنها هم باور دارند که می‌توانند نقاشی بکشند.

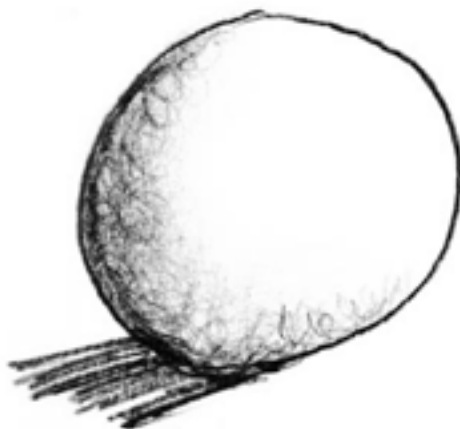
این ارتقاء سطح مهارتی بسیار طبیعی است.

بیایید شروع کنیم.

اجسام کروی

درس ۱

این بخش برای انتخاب و کنترل منبع نور بسیار مهم است.

در این درس می‌آموزید که منبع نورتان کجاست و کجا را باید سایه بیاندازید. بیایید یک جسم کروی یا گرد سه بعدی بکشیم.

۱. خب روی دفترتان یک شکل کروی یا گرد بکشید اگر شبیه تخم مرغ یا هر چیز دیگری شد؛ نگران نباشید. فقط مداد را روی دفتر بکشید تا شکلی کروی ایجاد شود. اگر بخواهید می‌توانید فنجان یا سکه‌ای روی صفحه بگذارید و دایره را بکشید.

آرام باشید و هیچ استرسی نداشته باشید...

خیلی آرام و نرم یک دایره بکشید