

«بسم نام خالق آرامش»

نام کتاب: رنگ شناسر تخصصر بياسر (بفئر دوم)

نام نوينداه: نادر موسور فاطمر

تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه

تاريخ انتشار: سال ۱۳۹۲

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

تصویر ۳۷-۳ - طرح لباس انجام شده به وسیله‌ی مدادرنگی با استفاده از هانسور

الف - هانسور متقاطع

ب - ترکیب رنگ‌ها به شیوه‌ی لایه به لایه (لفزنی)

ب - هانسور به شیوه تک‌رنگی

❁ کاربرد مداد آبرنگی:

تصویر ۲۸-۳- کار با مداد آبرنگی: با این وسیله می‌توان جلوه‌های آبرنگی را با مداد رنگی نمایش داد. خیس کردن نوک مداد، خیس کردن زمینه‌ی کار و یا کشیدن قلم موی خیس پس از کار با مداد آبرنگی، از روش‌های به‌کارگیری آن است.

تصویر ۲۹-۲- طرح لباس با مداد آبرنگی

تصویر ۳۰-۳- نمونه‌هایی از کاربرد مداد آبرنگی
 الف- روش خیس کردن نوک مداد
 ب- روش خیس کردن زمینه کار
 پ- کشیدن قلم‌موی خیس در انتهای کار

❖ ابزار کمکی در استفاده از مدادرنگی
 ❖ ابزارهای کمکی مورد استفاده به هنگام کار با مداد و مدادرنگی، تخته شاسی و گیره متناسب با آن، کاتر و پاک‌کن و نیز فیکساتیو است. بهتر است طرح‌های انجام شده با این وسایل به کمک فیکساتیو ثابت شوند تا در نقل و انتقالات و تماس با دست یا سطوح دیگر، دچار آسیب نگردند.

استفاده از کاتر برای تراشیدن نوک مدادها، در مقایسه با تراش، مناسب‌تر است. چون به هنگام استفاده از تراش ضمن این‌که مداد فقط به یک شکل تراشیده می‌شود، درصد بالایی از مغز آن نیز پودر شده، از بین می‌رود.

تصویر ۳۱-۳ - استفاده از کاتر برای تراشیدن مدادرنگی

❖ باستل و انواع آن
 ❖ باستل‌ها از لحاظ کاربرد شباهت زیادی به مداد و زغال دارند و به دو صورت گچی و روغنی عرضه می‌شوند. البته

مداد باستل (با روکش چوبی شبیه مدادرنگی) و مدادشمعی (شبیه به باستل روغنی) نیز جزو دسته‌ی باستل‌ها هستند (تصویر ۳۲-۳).

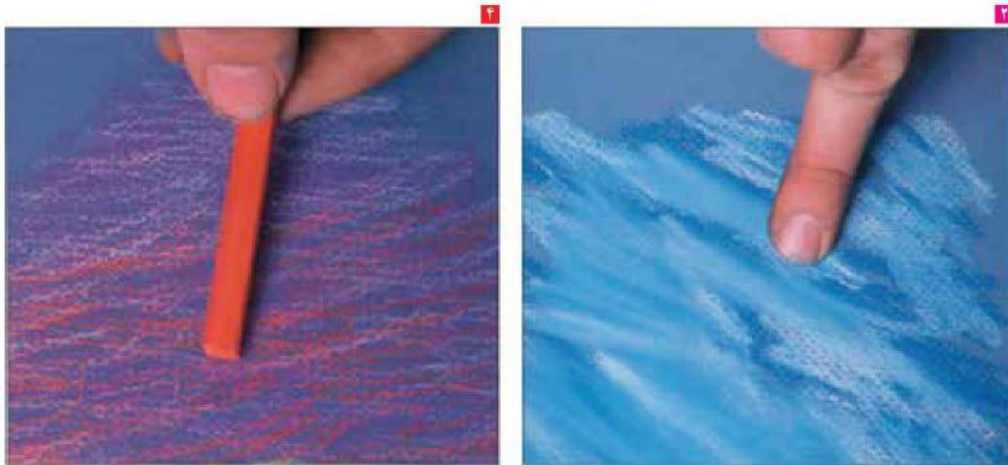
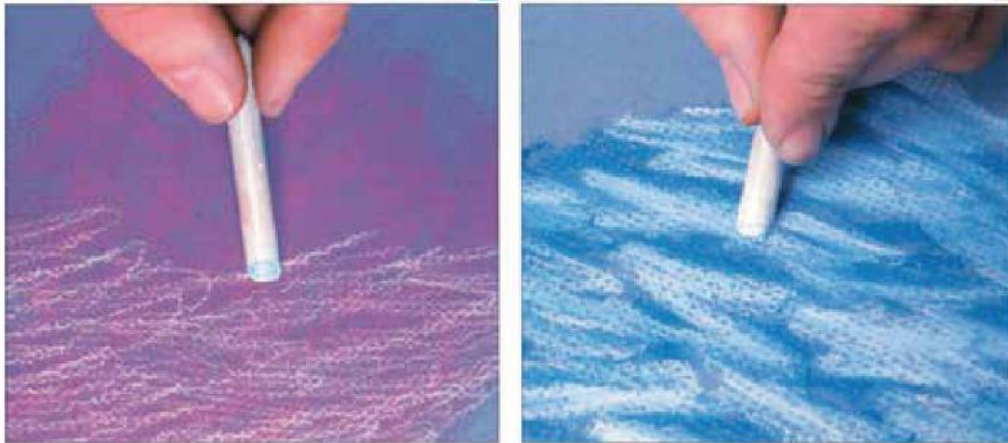
۷ مداد شمعی

تصویر ۳۲-۳ - انواع باستل

۶ مداد باستل
 ۷ باستل نیمه‌چرب

۱ باستل گچی (خشک)
 ۲ و ۳ باستل چرب (روغنی)

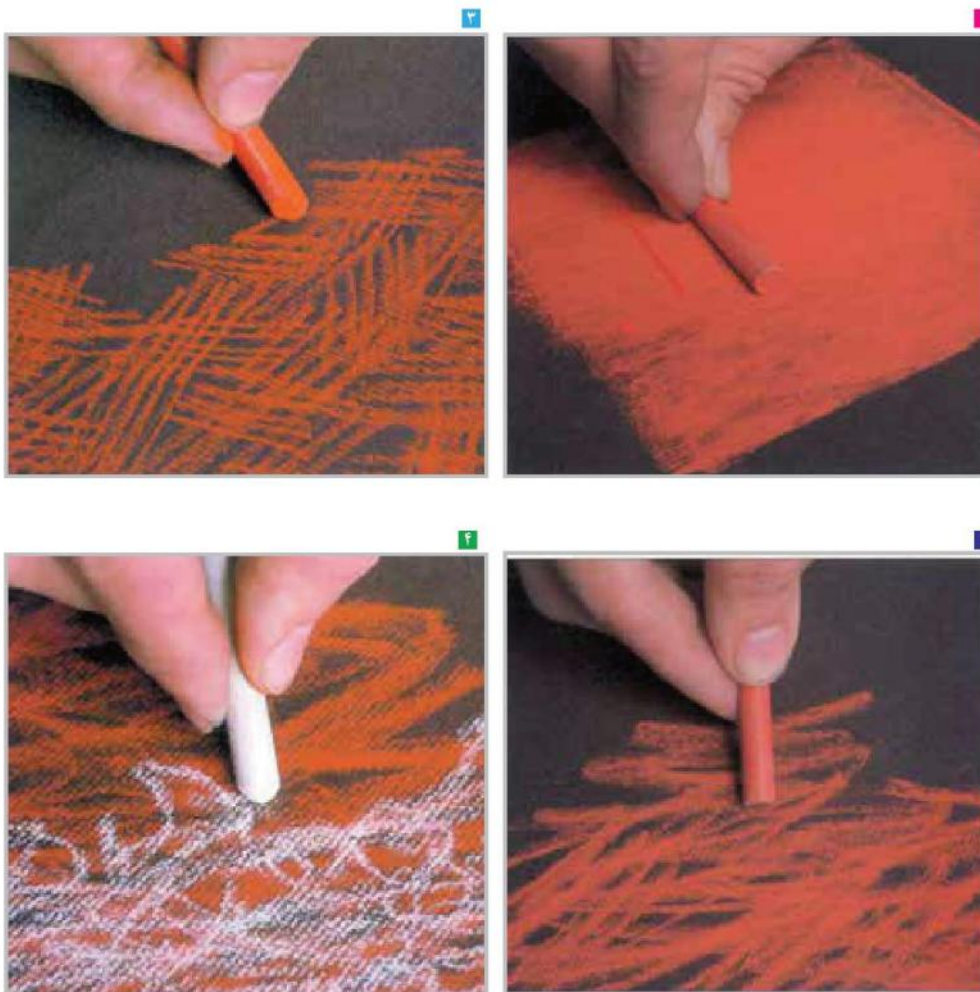
❁ قابلیت‌های ترکیب رنگ با استفاده از پاستل گچی:

تصویر ۳۳-۳ - ایجاد تأثیرات مختلف به وسیله‌ی پاستل گچی

۱ و ۲ قابلیت ترکیب و محو شدن ذرات پاستل گچی با خود وسیله یا انگشت، پارچه، محوکن و ... و
 ۳ و ۴ قابلیت ترکیب رنگ از طریق ایجاد بافت‌های خطی متداخل را نشان می‌دهند. به استفاده از زمینه‌ی رنگی مقوا در این تصاویر و تصاویر بعد توجه کنید.

❁ استفاده از قابلیت های پاستل گچی:

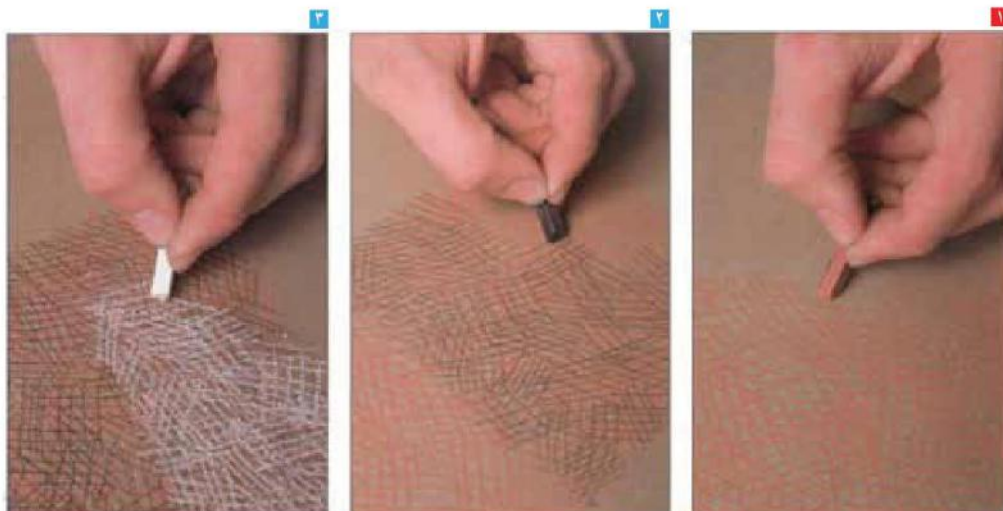
تصویر ۳۴-۳ — ایجاد تأثیرات مختلف با پاستل گچی

- ❶ استفاده از بهنای بغل پاستل برای ایجاد سطح
- ❷ استفاده از بهنای نوک برای ایجاد بافت خطی
- ❸ استفاده از کناره‌ی نوک برای ایجاد بافت‌های خطی هانسوری (خطوط منظم)
- ❹ استفاده از بافت‌های خطی نامنظم برای ترکیب رنگ و بافت

تصویر ۳۵-۳ - طراحی لباس به وسیله‌ی باستل گچی روی مقوای رنگی

❁ قابلیت‌های ترکیب رنگ با استفاده از پاستل نیمه‌چرب:

تأثیر پاستل نیمه‌چرب: سه تصویر اول هانسورزنی متقاطع برای ایجاد رنگ ترکیبی و بافت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

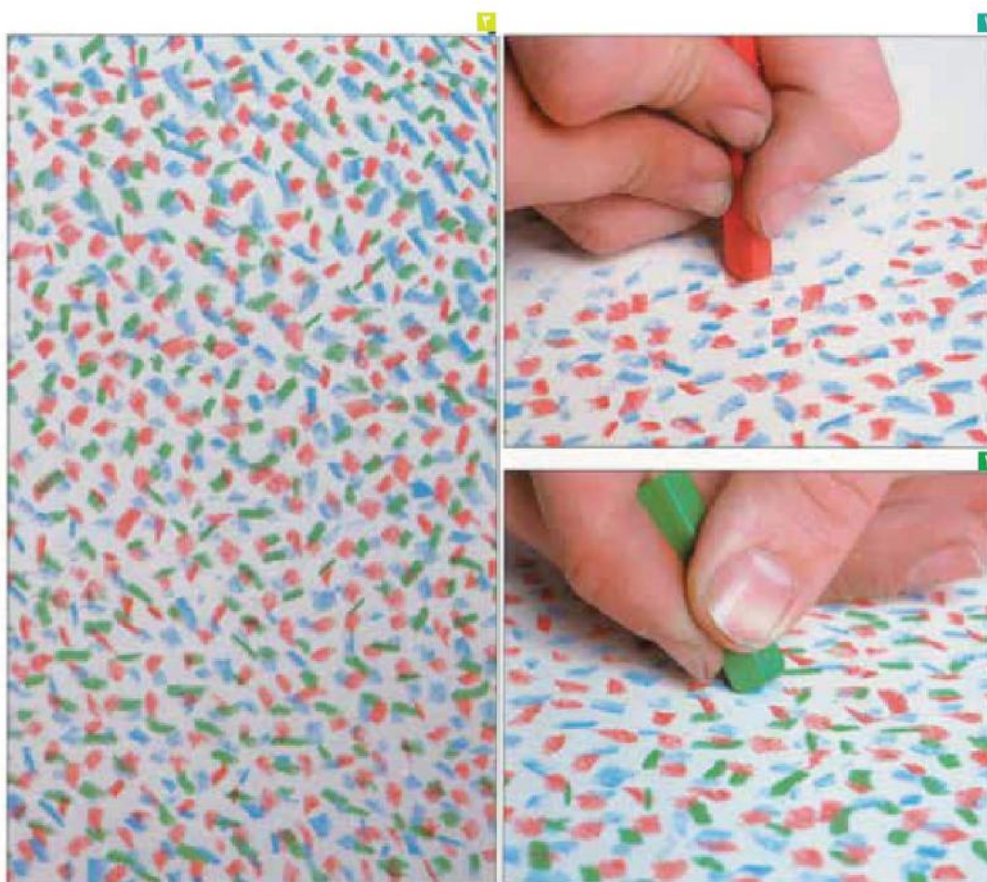
پاستل نیمه‌چرب، قابلیت محو شدن به وسیله انگشت یا پارچه یا ... را دارد.

تصویر ۳۶-۳ — پاستل نیمه‌چرب نوعی پاستل است که از لحاظ وجود چربی در ترکیب خود، مابین پاستل گچی و روغنی‌ست. از این رو، مقداری از خصوصیات هر دو نوع را دارد.

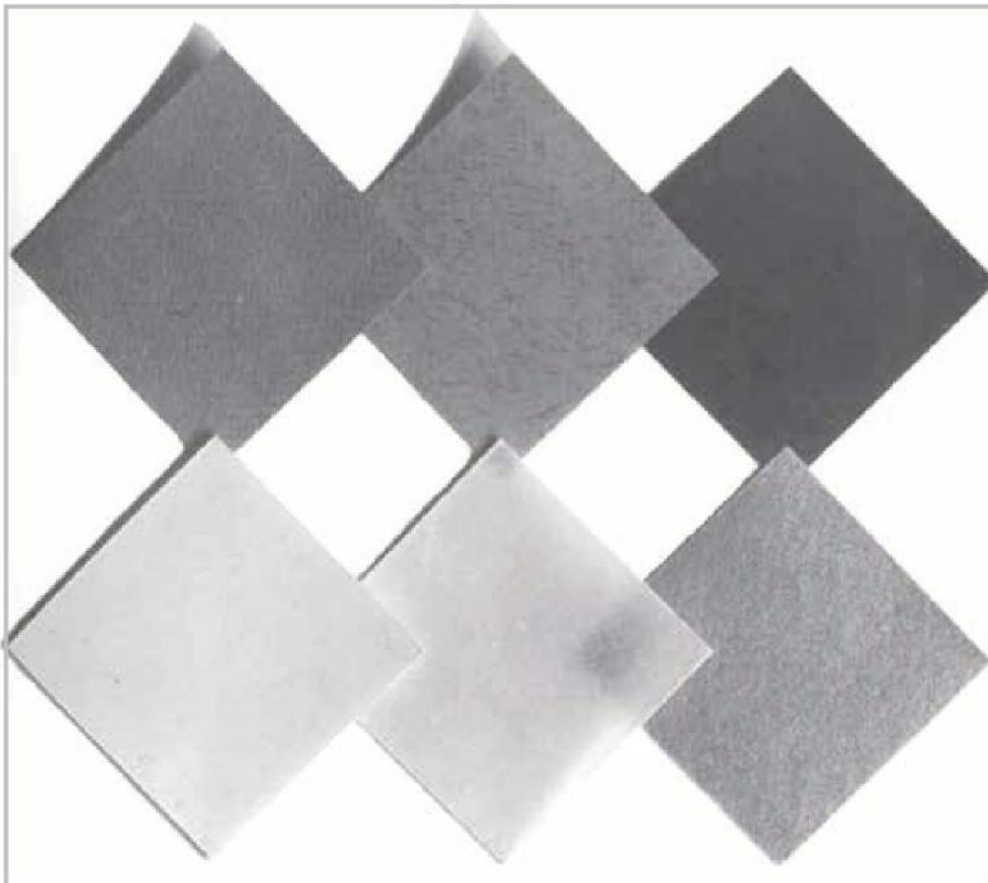
تصویر ۲۷-۲ - نمونه طرح لباس انجام شده به وسیله ی باستل روغنی

❁ ایجاد بافت با استفاده از باستل روغنی:

تصویر ۳۸-۳ – ایجاد ترکیبات بصری با باستل روغنی. از این ویژگی باستل روغنی برای نمایش نقوش بارچه‌های خالدار می‌توان استفاده کرد.

❖ انواع مقوای مناسب برای استفاده از پاستل: از رنگ زمینه در پاستل رایج است، فابریانو، تعداد رنگ‌های از بهترین سطوح اثرپذیر مناسب برای کار با پاستل، مقوای پاستل خود را مطابق کاتالوگ زیر به ۳۱ رنگ رسانده است (تصویر ۳-۴). مقوای موسوم به مقوای پاستل‌اند که دارای بافت‌ها و رنگ‌بندی متعددی هستند (تصویر ۳-۳۹). از آنجا که استفاده

تصویر ۳-۳۹ - سطوح اثرپذیر مناسب برای کار با پاستل

تصویر ۴۰-۳. تنوع رنگ‌ها و بافت‌ها در مقوای باستل فابریانو

مواد طراحی خیس (یک بار مصرف)

قدرت تأثیرگذاری بر انواع کاغذها و مقواها (و حتی پارچه‌ها) را دارند. قابلیت‌های بی‌شمار این ابزارها، باعث شده است که طراحان زیادی به صورت حرفه‌ای از آنها استفاده نموده، طرح‌های زیبایی را به بازار عرضه کنند.

ماژیک، روان‌نویس و خودکار: این سه وسیله، از انواع قلم‌هایی هستند که دارای مخزن یک بار مصرف هستند و در رنگ‌های متنوعی موجوداند (تصویر ۳-۴۱). این ابزارها، معمولاً

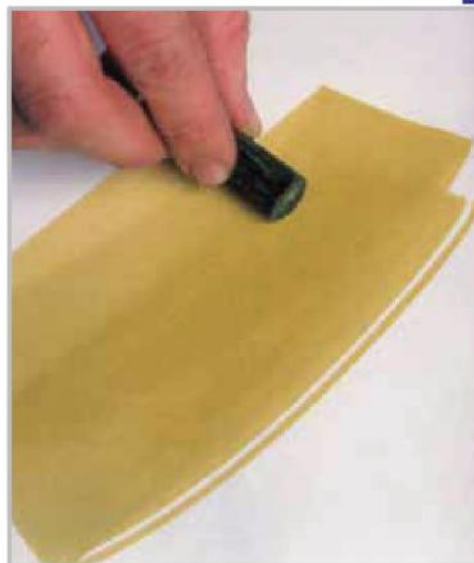
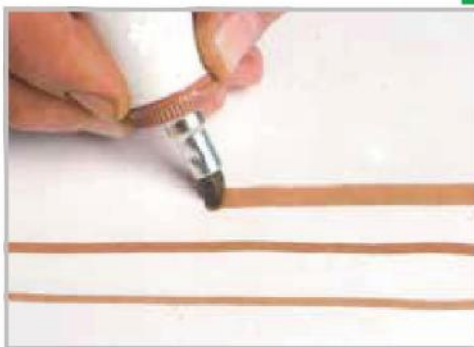
تصویر ۳-۴۱ - ماژیک‌ها در رنگ‌بندی‌های قابل توجهی عرضه می‌شوند. این تصویر، چند نمونه از این رنگ‌بندی‌ها را نشان می‌دهد.

(به تصویر ۱ تا ۶ از لحاظ تنوع شکل توجه کنید.)

(مجموعه تصاویر ۲ انواع مرکب و جوهرهای رنگی را در بسته‌بندی‌های متنوع نشان می‌دهد که این مواد رنگی در ساخت انواع ماژیک به کار برده می‌شوند.)

❁ چگونگی کاربرد مازیک:

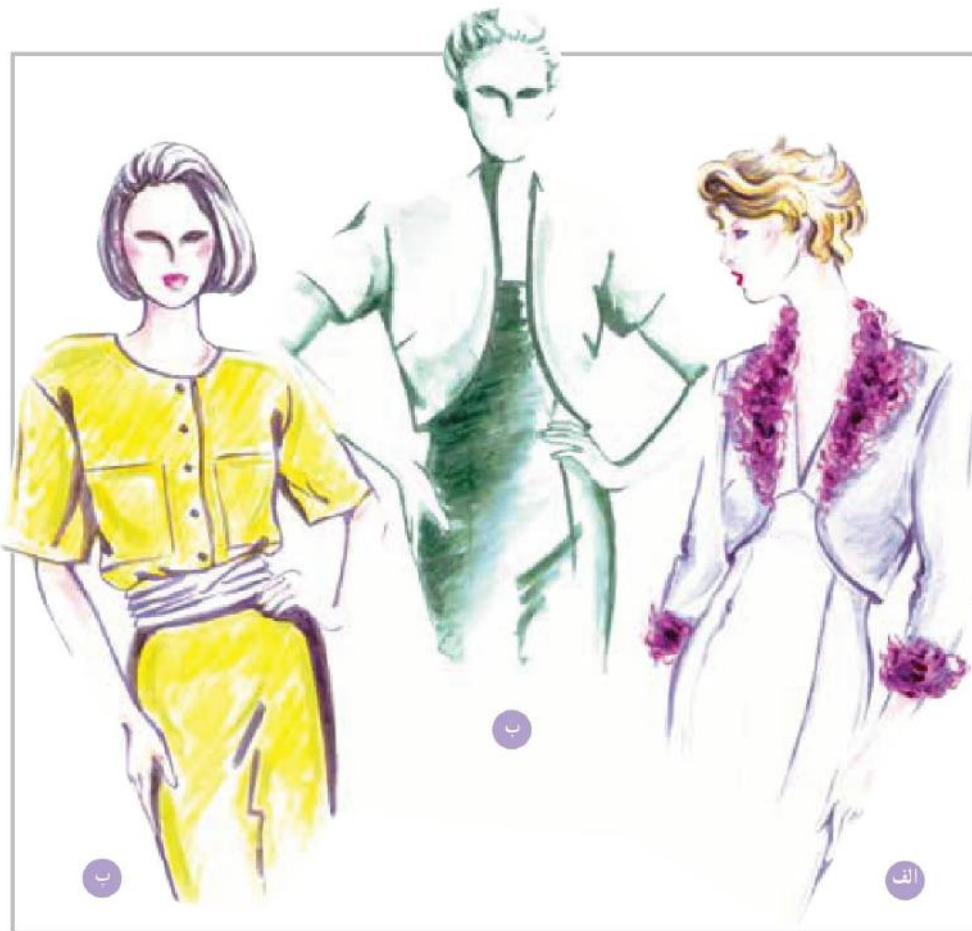
تصویر ۴۲-۳- علاوه بر استفاده از نوک مازیک، از مخزن نمدی آن نیز می‌توان استفاده کرد.

تصاویر ۱، ۲ و ۳، چگونگی این کار را نشان می‌دهند.

تصویر ۴ ایجاد خطوط با قسمت‌های مختلف نوک یک مازیک

تصویر ۵ لایه‌های رنگی منطبق بر یکدیگر

تصویر ۴۳-۳- استفاده از مازیک در طراحی لباس

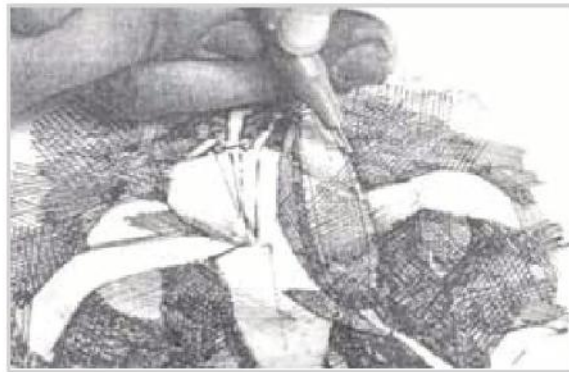
الف- زمینه‌ی خیس

ب- کشیدن قلم‌موی خیس پس از اتمام کار

پ- زمینه‌ی خشک

❁ کاربرد خودکار و روان‌نویس:

تصویر ۴۴-۳ - خودکار و روان‌نویس، که در اصل با هدف نوشتن ساخته شده‌اند، از سایلی هستند که با کمک آن‌ها طراحی نیز می‌توان کرد. خصوصیت اصلی خودکار و روان‌نویس ایجاد خطوط یکنواخت است و بیشتر در ایجاد بافت‌های هانسوری و خطی بر روی کاغذ و مقواهای مختلف به خصوص گلاسه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تصویر ۳-۴۵ - طراحی لباس، انجام شده به وسیله‌ی خودکار

تصویر ۴۶-۳ — طراحی لباس، انجام شده به وسیله‌ی روان‌نویس

تصویر ۴۷-۳- انواع مرکب‌ها و جوهرهای رنگی

تصویر ۴۸-۳ - کاربرد خودکار در طراحی لباس

❁ قلم

❁ **قلم فلزی یا فرانسوی**، با فرو رفتن در مرکب، مقدار کمی مرکب را ذخیره کرده، بر سطح اثرپذیر منتقل می‌سازد (تصویر ۳-۵۰).

❁ **قلم مو**، با استفاده از مرکب‌های رنگی و سیاه به کار می‌رود. برای کار با مرکب‌ها از قلم‌موهای نرم (مخصوص آبرنگ) استفاده می‌شود (تصویر ۳-۵۱).

انواع مرکب‌های رنگی و سیاه موجود در بازار (تصویر ۳-۴۷)، با استفاده از قلم‌های رایید (راییدوگراف)، گرافوس، قلم فلزی و قلم مو به کار گرفته می‌شوند.

❁ **رایید**، قلمی ست دارای مخزنی که قابل پر شدن است و خطوطی با ضخامت‌های معین (از ۱/۰ به بالا) ایجاد می‌کند (تصویر ۳-۴۹).

تصویر ۳-۵۱

تصویر ۳-۵۰

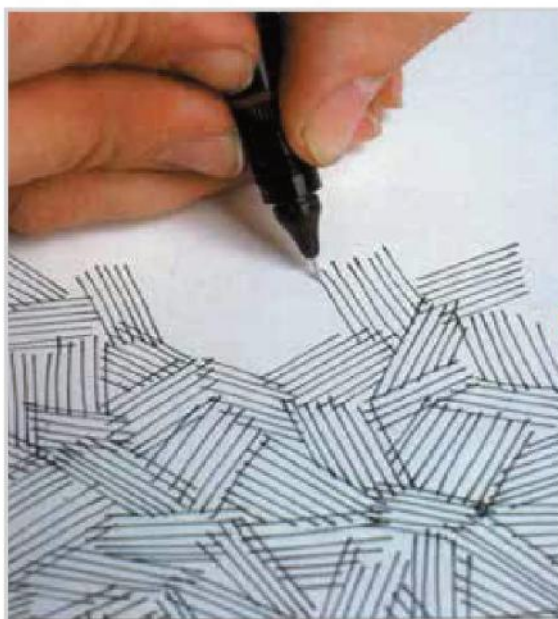
تصویر ۳-۴۹

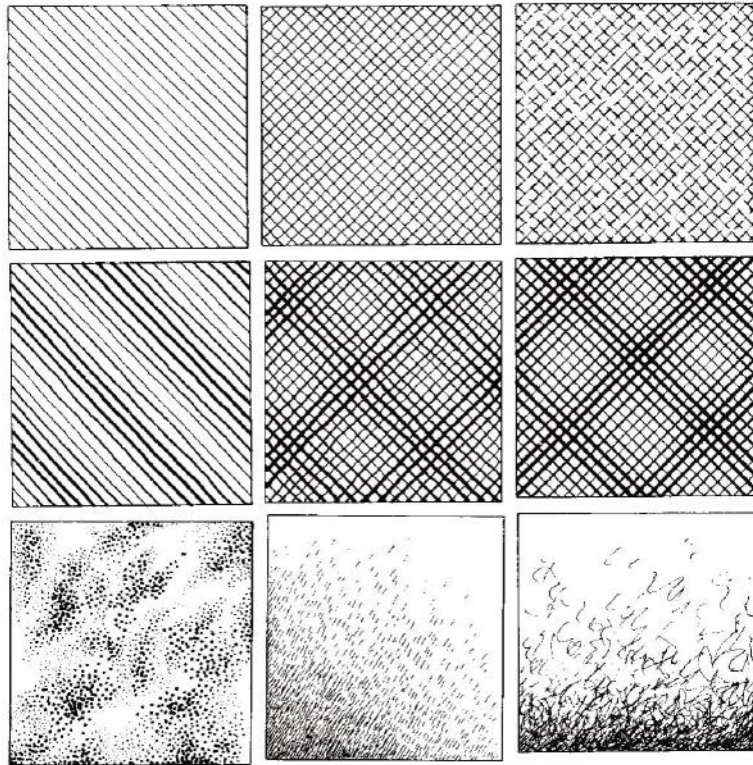
تصویر ۵۲-۳- کاربرد جوهر رنگی (اکولین) در طراحی لباس
زمینه‌های خیس و خشک همراه با قلم‌گیری

✳️ سطوح مناسب برای استفاده از راپید و گرافوس: کاغذ و مقوای گلاسه (و سایر سطوح صاف و صیقلی یا نزدیک به آن) مناسب‌ترین سطوح اثرپذیر برای کار با راپید، گرافوس و قلم فلزی هستند. در مورد قلم موها، علاوه بر کاغذها و مقوای فوق انواع مقواها و کاغذهای مخصوص آبرنگ نیز به کار برده می‌شوند. امکان اصلاح تأثیرات مرکبی با تیغ یا نوک کاتر نیز از دیگر خصوصیات این ماده‌ی رنگی‌ست، مخصوصاً هنگامی که بر روی مقوای گلاسه به کار برده شده باشد.

تصویر ۵۳-۳ - نمونه‌ای از ایجاد بافت به وسیله‌ی راپید (با این وسیله جلوه‌های بسیار متنوعی از طرح و نقش بافت می‌توان ایجاد کرد).

✿ ایجاد بافت با استفاده از قلم فلزی:

تصویر ۵۴-۳- انواع بافت‌ها و نقوش ایجاد شده با قلم فلزی

تصویر ۵۵-۳- تأثیر بصری به‌وسیله‌ی قلم فلزی

تصویر ۵۶-۳ - طراحی لباس، انجام شده به وسیله‌ی رایبید با روش نقطه‌گذاری

تصویر ۳-۵۷- کاربرد رایج با تکنیک‌های متفاوت در طراحی لباس

❁ انواع قلم مو و کاربرد آن‌ها:

تصویر ۵۸-۳- انواع قلم موهای نرم که به دو صورت گرد و تخت موجود اند و در کار با مرکب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای کار با آبرنگ، گواش و اکریلیک نیز همین قلم‌موها مورد استفاده قرار می‌گیرند. قلم‌موهای گرد بیشتر برای ایجاد خطوط و قلم‌موهای تخت، برای ایجاد سطوح رنگی به کار می‌روند.

تصویر ۵۹-۳- یک سری قلم‌موی گرد با شماره‌های مختلف. معمولاً هر یک از قلم‌موهای تصویر بالا، با شماره‌های مختلفی عرضه می‌شوند که نمایانگر ضخامت نوک آن‌هاست.

تصویر ۶۰-۳- ایجاد تأثیرات بصری با هاشورزنی به وسیله قلم مو و مرکب

۱۴۰

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

تصویر ۶۱-۳ - نمونه‌هایی از طرح لباس، انجام شده به وسیله‌ی قلم‌مو و مرکب (آب مرکب)
 کاربرد زمینه‌ی خشک و خیس

آبرنگ:

می‌گیرد. لایه‌های رنگی ایجاد شده به وسیله‌ی آبرنگ، به علت رقیق و محلول بودن در آب، دارای شفافیت و لطافت زیادی هستند و به همین علت نیز به آن «رنگ روحی» گفته می‌شود (تصویر ۶۳-۳). در مقابل، به رنگ‌هایی که دارای خصوصیت پوشانندگی هستند مانند: گواش، آکرلیک و رنگ و روغن، «رنگ‌های جسمی» می‌گویند.

از وسایلی است که در حوزه‌های مختلف طراحی (و نقاشی) کاربردی وسیع دارد. آبرنگ، در طیف وسیع رنگی و به صورت‌های مایع (شیشه)، خمیری (تیوب یا لوله) و جامد (قرص) به بازار عرضه می‌شود (تصویر ۶۲-۳). این ماده‌ی رنگی، در آب حل می‌شود و به وسیله‌ی قلم‌موی نرم مورد استفاده قرار

تصویر ۶۲-۳- انواع آبرنگ: مایع، خمیری و جامد

تصویر ۶۳-۳- تأثیر یک قلم موی آغشته به یک رنگ (آبرنگ) بر مقواهای مختلف. به خصوصیت شفافیت آبرنگ در این تصویر توجه کنید.

تصویر ۶۴-۳- پالت‌های مخصوص آبرنگ، در مورد مرکب‌ها، گواش و آکرلیک نیز این پالت‌ها قابل استفاده‌اند.

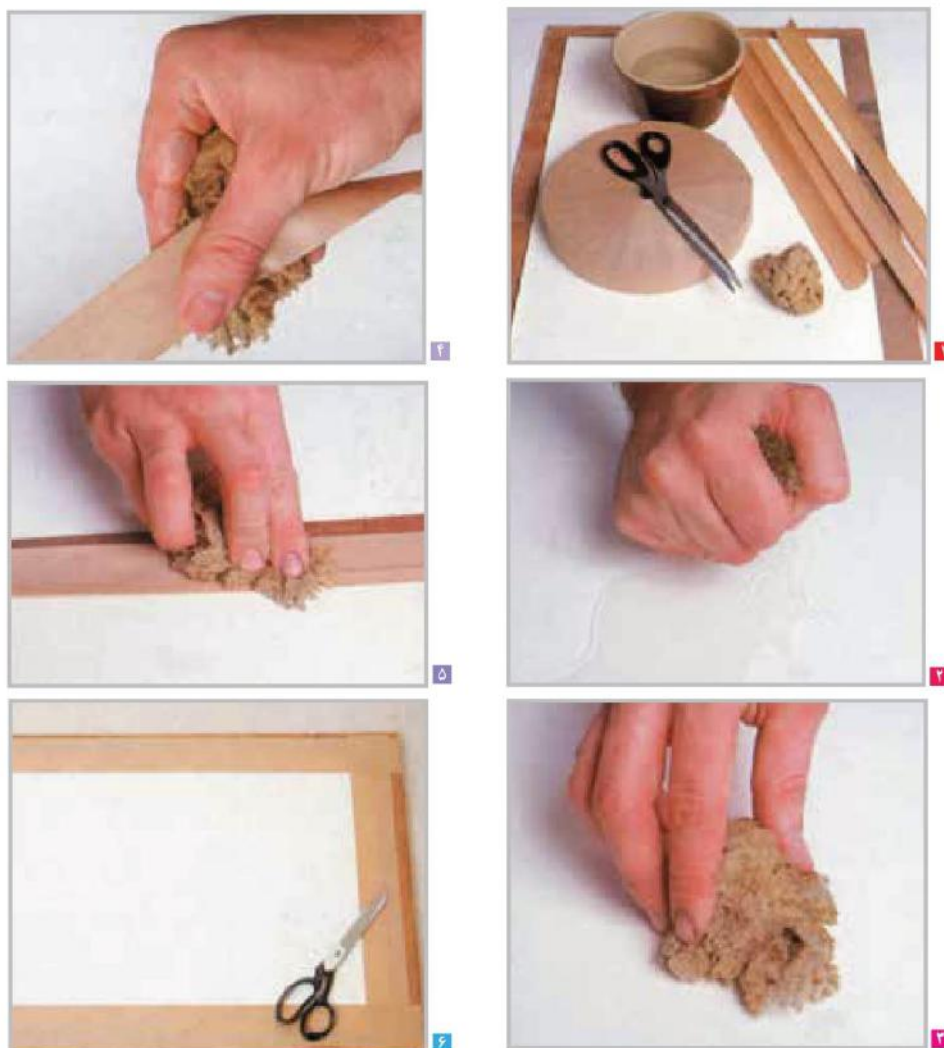

تصویر ۶۵-۳- از تکه‌های اسفنج یا ابر یا دستمال و ... برای خیس کردن صفحه، گذاشتن یا برداشتن رطوبت و رنگ استفاده می‌شود.

تصویر ۶۶-۳- لیوان آب برای بستن قلم مو و تأمین آب مورد نیاز برای کار با آبرنگ، گواش و آکریلیک

❁ **طریقه‌ی آماده‌سازی مقوا جهت استفاده از آبرنگ، گواش و آکرلیک:**

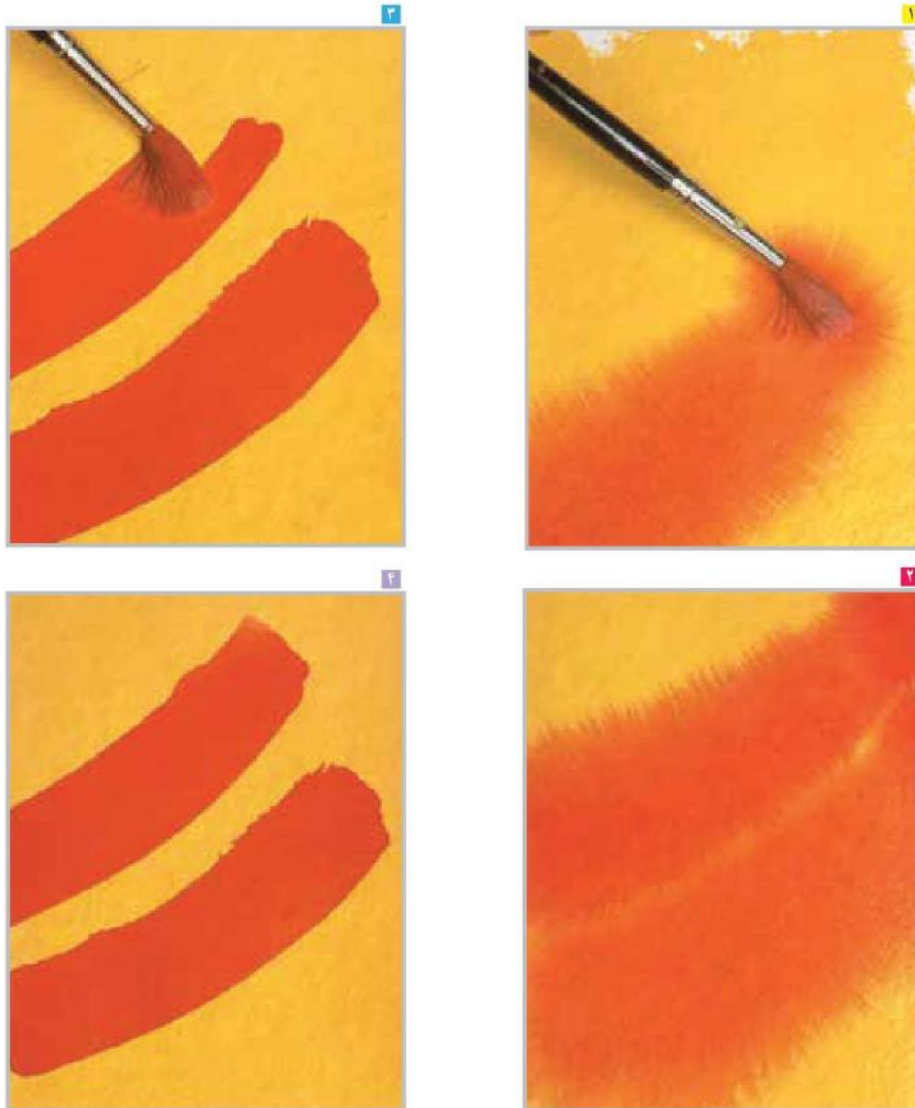

تصویر ۶۷-۳- آماده‌سازی مقوا در آبرنگ، گواش و آکرلیک

- ۱ ابزار مورد نیاز برای آماده‌سازی مقوا
- ۲ به وسیله‌ی اسفنج، مقداری آب بر روی سطح مقوا ریخته
- ۳ در این مرحله با همان اسفنج، تمام سطح را مرطوب می‌کنیم.
- ۴ و ۵ چسب کارتن را که قبلاً به اندازه‌ی اضلاع مقوا بریده‌ایم خیس کرده
- ۶ لپه‌های مقوا را بر روی تخته شناسی می‌چسبانیم. بدیهی‌ست که تخته شناسی باید مقداری از مقوا بزرگتر باشد. بوم کردن باعث می‌شود تا مقوا به هنگام کار کردن تاب بر ندارد و یا پس از خشک شدن به حالت اولیه برگردد. به‌علاوه، حاشیه‌ای منظم در اطراف طرح باقی بماند. بهتر است چسب‌ها را پس از خشک شدن کامل طرح برداریم.

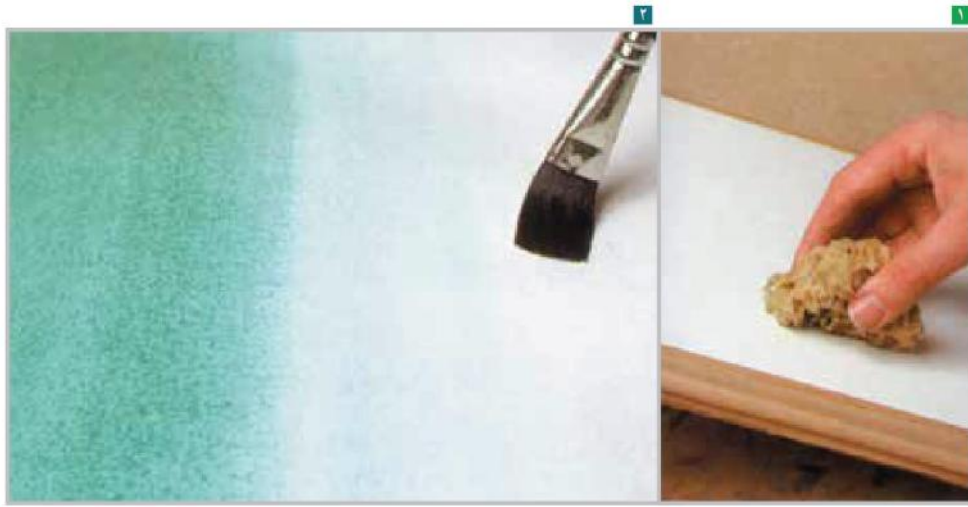
❁ شیوه‌های کار با آبرنگ:

تصویر ۶۸-۳

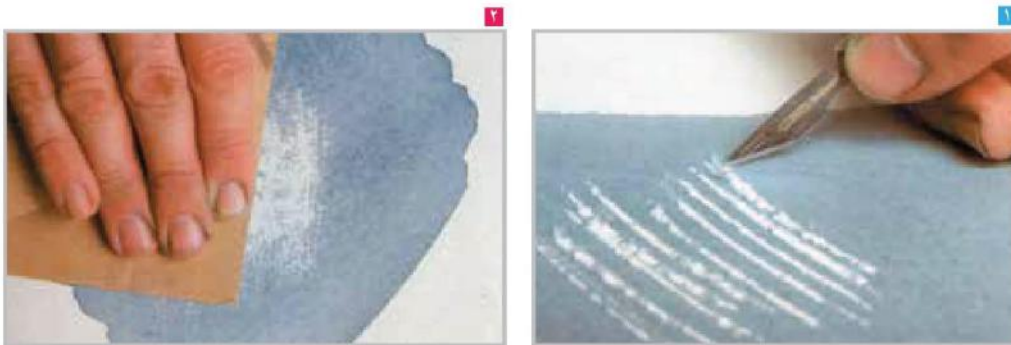
۱ و ۲ تکنیک خیس درخس (هم‌زمینه و هم‌قلم‌مو خیس هستند).
 ۳ و ۴ تکنیک خیس در خشک (زمینه، خشک و قلم‌مو، خیس است). این دو تکنیک، اصلی‌ترین تکنیک‌ها (شیوه‌های) کار با آبرنگ هستند. به‌جز این دو تکنیک، تکنیک‌های خشک در خیس (در این تکنیک، قلم‌مو خشک یعنی آغشته به رنگ غلیظ و سطح مقوا خیس است.) و خشک در خشک (در این تکنیک، قلم‌مو خشک یعنی آغشته به رنگ غلیظ و سطح مقوا نیز خشک است.) از تکنیک‌های دیگری هستند که جلوه‌های تصویری جالب توجهی را ایجاد می‌کنند.

تصویر ۶۹-۳- روش ایجاد زمینه‌ی رنگی از تیره به روشن

- ۱ خیس کردن سطح مقوا به وسیله‌ی اسفنج
- ۲ افزودن یک رنگ به وسیله‌ی حرکات منظم (چپ به راست و برعکس) یک قلم موی تخت آغشته به رنگ. یکی از نکات مورد توجه در هنگام کار با آبرنگ، نگاه داشتن سطح مقوا در حالت افقی یا نزدیک به آن است که مانع از ریزش یا شره کردن رنگ‌ها می‌شود.

تصویر ۷۰-۳- چند روش برای برداشتن رنگ و ایجاد روشنی در کار (این روش‌ها هنگامی قابل اجرا خواهند بود که سطح مورد نظر ما خشک شده باشد.)

- ۱ استفاده از سمپاده
- ۲ استفاده از تیغ یا کاتر

تصویر ۷۱-۳ — روش‌های مختلف برداشتن رنگ از روی کار توسط پنبه، دستمال کاغذی، قلم‌موی خیس بدون رنگ و اسفنج، این روش‌ها زمانی کاربرد خواهند داشت که زمینه‌ی کار یا رنگ موردنظر ما خیس باشد.

تصویر ۷۲-۳- نمونه‌ای از طراحی لباس، انجام شده به وسیله‌ی آپرنگ

تصویر ۷۳-۲- نمونه‌ای از طراحی لباس با انواع تکنیک‌های آبرنگ

تصویر ۳-۷۴ - ب - نمونه‌ای از طراحی لباس با تکنیک مداد شمعی و آبرنگ

تصویر ۳-۷۴ - الف - با استفاده از شمع یا مداد شمعی یا پاستل روغنی نیز می‌توان تأثیری مطابق تصویر به‌دست آورد. تکنیک مداد شمعی و آبرنگ، از کاربردهای جالب توجه این دو ماده رنگی با هم است.

❁ شیوهی ماسکه کردن:

تصویر ۳-۷۵ — ماسکه کردن (پوشاندن) بخش‌های مورد نظر با چسب (میسکیت Miskit) به گونه‌ای که پس از اتمام کار، چسب‌ها به وسیله‌ی کاتر یا پاک‌کن برداشته می‌شود و جای آن‌ها خالی می‌ماند.

تصویر ۳-۷۶ — روش دیگر برای ماسکه کردن (پوشاندن): با استفاده از تکه‌ای مقوا، می‌توان قسمت مورد نظر را ماسکه کرد به گونه‌ای که پس از اتمام کار جای قرارگیری مقوا سفید باقی می‌ماند.

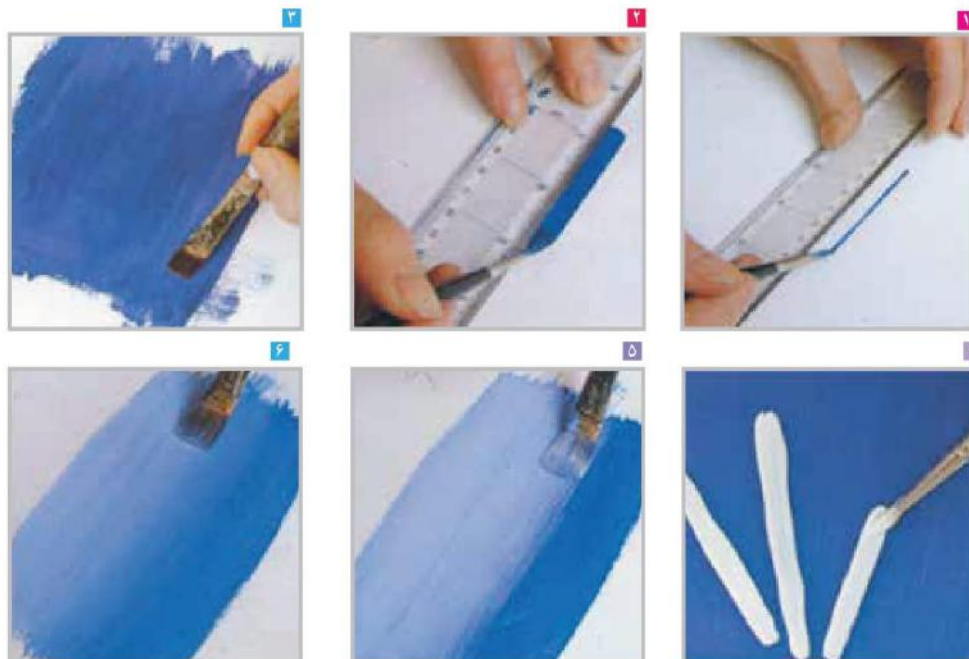
تصویر ۷۷-۳- انواع تکنیک‌های ماسکه‌کردن در طراحی لباس

گواش:

از جمله مواد طرّاحی خیس (ترکیبی) که به صورت خمیری و در ظرف‌های شیشه‌ای یا پلاستیکی و یا به صورت لوله (تیوب) عرضه می‌شود، گواش است. گواش، به دلیل برخورداری از خاصیت پوشاندگی، جزو دسته رنگ‌های جسمی است. حلال این ماده‌ی رنگی، آب است و به کمک ابزاری مشابه آبرنگ به کار گرفته می‌شود. قلم‌موها، سطوح اثرپذیر مناسب و ابزار کمکی در مورد گواش، درست شبیه به آبرنگ است. گواش، به دو شیوه‌ی غلیظ و رقیق به کار برده می‌شود که در شیوه‌ی غلیظ خصوصیت اصلی خود (پوشاندگی) را حفظ می‌کند و در شیوه‌ی رقیق، به خصوصیات آبرنگ نزدیک می‌شود (تصویر ۳-۷۸).

تصویر ۳-۷۸ - گواش و کاربرد آن در شیوه‌ی غلیظ و رقیق

تصویر ۳-۷۹ - نمونه‌هایی از کاربرد گواش برای ایجاد تأثیرات مختلف

- ۱ و ۷ استفاده از خط‌کش برای ایجاد خطوط دقیق نازک و ضخیم.
- ۲ و ۱ ایجاد خطوط روشن بر زمینه‌ی تیره (پوشش دادن رنگ زیرین) و
- ۳ و ۴ مخلوط کردن دو لایه‌ی رنگ بر روی سطح اثرپذیر. در اینجا، دو لایه ضخیم گواش بر روی هم قرار داده شده، با قلم‌موی خشک و به آرامی و در یک جهت، با هم ترکیب می‌گردند.

تصویر ۳-۸۰ - چند طرح لباس با گواش
 الف - تکنیک تونالیته
 ب - نمایش جنسیت
 پ - تکنیک قلم‌گیری بدون سایه

آکریلیک:

تصویر ۳-۸۱ - آکریلیک در شکل‌های مختلف، به بازار عرضه می‌شود.

این ماده‌ی رنگی نیز از لحاظ شکل‌های عرضه، شبیه گواش است و علاوه بر شباهت ظاهری، از لحاظ کاربرد نیز بسیار به این وسیله شباهت دارد. ابزارهای کمکی مورد استفاده در مورد آبرنگ و گواش (قلم‌موها، پالت‌ها، ظروف آب و سطوح و اترپذیر و...) در مورد این وسیله نیز به کار می‌روند. آکریلیک با گواش، دارای تفاوت‌هایی است. از جمله اینکه به کمک حلال‌های روغنی نیز قابل استفاده است و همانند رنگ روغن بر روی سطوح پارچه‌ای (بوم) نیز به کار گرفته می‌شود. دیگر این که، به سرعت خشک می‌شود و پس از خشک شدن، تغییر رنگ نمی‌دهد، و نیز مقاومت آن در مقابل آب (ضد آب بودن) بالاست. تصاویر ۳-۸۱ تا ۳-۸۳ شما را با این وسیله و نمونه‌هایی از کاربرد آن، بیشتر آشنا می‌سازد.

تصویر ۳-۸۲ - نمونه‌هایی از ایجاد بافت‌های رنگی با آکریلیک بر روی بوم؛ علاوه بر قابلیت‌های آبرنگ و گواش، بر روی بوم نیز، به روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود.

تصویر ۸۳-۳ - چند طرح لباس، انجام شده با آکرلیک
 الف - نمایش جنسیت با اجرای تکنیک تونالیت
 ب - ب - تکنیک قلم گیری

- ۱- ابزارهای طراحی را تقسیم‌بندی کنید.
- ۲- مواد اثرگذار را توضیح دهید.
- ۳- مواد اثرگذار سیاه و رنگین، خشک و خیس را نام ببرید.
- ۴- کاربرد زیباتون، لتراست و کاغذ کادو را در طراحی لباس توضیح دهید.
- ۵- سطوح اثرپذیر را تعریف کنید و مناسبت آن را با مواد اثرپذیر توضیح دهید.
- ۶- ابزار و وسایل کمکی (فرعی) و نقش آن‌ها را در طراحی تعریف کنید.
- ۷- روش‌های کار با مداد و مدادرنگی را بنویسید.
- ۸- انواع پاستل را نام ببرید و خصوصیات هر یک را توضیح دهید.
- ۹- ماژیک، روان‌نویس و خودکار را معرفی کنید و مهم‌ترین خصوصیت آن‌ها را برشمارید.
- ۱۰- ابزارهای به‌کارگیری مرکب‌ها (سیاه و رنگین) را نام ببرید و خصوصیات هر یک را توضیح دهید.
- ۱۱- شیوه‌های به‌کارگیری آبرنگ را توضیح دهید.
- ۱۲- روش‌های کاربرد گواش را نام ببرید.
- ۱۳- آکرلیک چیست و چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟
- ۱۴- تشابه‌ها و تفاوت‌های آبرنگ، گواش و آکرلیک را شرح دهید.
- ۱۵- سطوح اثرپذیر مناسب برای هر یک از ابزارهای معرفی شده در متن را نام ببرید و خصوصیات آن‌ها را شرح دهید.
- ۱۶- ابزارها و وسایل کمکی در مورد هر یک از ابزارهای معرفی شده را نام ببرید.
- ۱۷- بوم کردن مقوا چه تأثیری دارد؟ توضیح دهید.

- ۱- با ایجاد هاشورهای موازی تأثیر مداد و مدادرنگی را بر روی سه مقوای صاف، دارای بافت متوسط و درشت بافت، با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۲- با استفاده از سایه‌زنی لغزشی دو رنگ اصلی مثلاً زرد و قرمز یا قرمز و آبی یا آبی و زرد را با یکدیگر ترکیب کنید (روی طراحی مانکن بکشید).
- ۳- از طریق روی هم قرار دادن هاشورهای موازی روی طراحی مانکن، رنگ‌های مدادرنگی را با هم ترکیب کنید (تصویر ۲۶-۳).
- ۴- با استفاده از پاستل خشک، تأثیرات مختلف بصری را روی طراحی مانکن تجربه نمایید.
- ۵- پاستل روغنی را در ایجاد تأثیرات مختلف بصری روی طراحی مانکن به کار بگیرید.
- ۶- با استفاده از ماژیک (انواع مختلفی که در دسترس دارید) و بر روی چند نوع سطح اثرپذیر مختلف تأثیرات ماژیک را بررسی کنید (روی طراحی مانکن بکشید).
- ۷- با استفاده از روان‌نویس، خودنویس و خودکار، روی طراحی مانکن به ایجاد تأثیرات مختلف بصری پردازید.
- ۸- طراحی مانکن را روی یک قطعه مقوای مخصوص آبرنگ (حداقل در اندازه‌ی A4) را بوم کرده، سپس با روش‌های مختلف و به وسیله‌ی آبرنگ، روی آن کار کنید.
- ۹- با استفاده از گواش و به دو شیوه‌ی رقیق و غلیظ روی طراحی مانکن بافت‌ها و تأثیرات مختلف بصری ایجاد نمایید.
- ۱۰- چند تمرین دلخواه با استفاده از آکرلیک (با حلال آب) انجام دهید.

نور و سایه در طراحی لباس

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، فراگیر باید بتواند:

- ۱- نقش نور در طراحی لباس را توضیح دهد.
- ۲- چگونگی ایجاد تکنیک (تونالیت) با وسایل متفاوت رنگ‌آمیزی را توضیح دهد.
- ۳- شیوه‌های اجرای تکنیک (تونالیت) به وسیله‌ی مدادرنگی را بیان کند.
- ۴- محدوده‌های سایه روشن در یک مدل را توضیح دهد.
- ۵- محدوده‌های سایه روشن در یک مدل را از یکدیگر تفکیک کند.
- ۶- شیوه‌های مختلف تکنیک (تونالیت) به وسیله‌ی مداد رنگی را اجرا کند.
- ۷- به وسیله‌ی گواش، لباسی را رنگ‌آمیزی کند و سایه روشن‌های لازم را اجرا نماید.
- ۸- طرح یک لباس را با تکنیک گواش - مدادرنگی، رنگ‌آمیزی کند و سایه روشن‌های لازم را اجرا نماید.

نماید.

نور، سایه و طراحی لباس

بنابراین، آن‌ها با علم به این موضوع که ترسیم یک لباس یک نقاشی نیست در آثار خود به جای نمایش نور و نورپردازی که اغلب از موضوعات اصلی در یک تابلوی نقاشی است بیشتر مایلند به نمایش حجم اندام و انعطاف پارچه و لباس بپردازند. برای این اساس، گاهی به‌طور دلخواه از تیره‌روشنی‌های غیرواقعی نیز استفاده کرده تا بهتر به هدف خود دست یابند.

فراگیران عزیز، باید توجه داشته باشند که طراحی یک لباس، تنها با شناخت کامل طراح از تناسبات، حجم و حرکت اندام، چین و شکن‌ها و انعطاف پارچه به همراه تیره‌روشنی‌های مناسب و زیبا امکان‌پذیر است و البته، با تمرین و طراحی مداوم به راحتی می‌توان به این شناخت رسید و لباس‌های زیادی را در نهایت زیبایی طراحی کرد.

در طراحی از طبیعت و اجسام بی‌جان، نور در ایجاد سایه‌ها و پیدایش حجم اجسام، نقش اساسی دارد. طراحان و نقاشان، برای به تصویر کشیدن فضاهایی کاملاً طبیعی و واقعی، با قرار دادن سوژه در مقابل نور و نورپردازی مؤثر شرایط محیطی مناسبی را فراهم می‌سازند که موجب حضور فیزیکی و قابل لمس اجسام شده، طرح را به شکل طبیعی و واقعی نشان می‌دهد. در این میان، طراحان لباس نیز با به‌کارگیری عنصر نور و سایه، در ساخت تکنیک‌های متفاوت طراحی لباس توانسته‌اند شیوه‌های بسیار جالبی را به نمایش بگذارند. اما آنچه که بیش از هر چیزی، برای طراحان لباس اهمیت دارد استفاده از نور در ایجاد حجم صحیحی از بدن و نمایش انعطاف پارچه و لباس است.

تصویر ۱-۴ - معرفی سطوح روشن با در نظر گرفتن سفیدی کاغذ در تصویر سمت راست و لایه‌ی رنگی روشن در تصویر سمت چپ

سطوح سایه روشن

قبل از اجرای تکنیک و رنگ آمیزی مُدل، ابتدا محدوده‌ی روشن، نیم سایه و سایه را با توجه به تابش نور برای نمایش حجم بهتری از اندام و لباس، شناسایی کرده، سپس یکی از شیوه‌های اجرای تکنیک توانلپته را انتخاب نمایید و مراحل سایه‌زنی را اجرا کنید. ضمن اجرای مراحل سایه‌زنی (از تیره به روشن)

تصویر ۲-۴ - مهم ترین سایه‌هایی که در اجرای سایه‌زنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سایه با قرار دادن لایه‌ها بر روی یکدیگر و تنظیم فشار دست بر مداد حاصل شده‌اند.

۱ نمایش سطوح روشن - نیم سایه و سایه

در تصویر با خطوط، سطوح سایه روشن یعنی محدوده‌های روشنی - نیم سایه و سایه، از یکدیگر تفکیک شده‌اند. در این کار که بر روی یک تصویر واقعی و یک تصویر طراحی شده انجام گرفته، اثر تابش نور در ایجاد حجم اندام و نمایش ویژگی‌های لباس به خوبی نشان داده شده است (تصویر ۳-۴).

سطوح روشن: هنگامی که از کاغذ سفید برای رنگ آمیزی استفاده می‌کنید این کاغذ معرف بیشترین مقدار نور است و اولین و روشن‌ترین سطح را می‌سازد که «سطوح روشن» نامیده می‌شود. در رنگ آمیزی با حفظ سفیدی کاغذ، می‌توان سطح روشن را سفید در نظر گرفت که در این صورت تضاد بین روشنی و تیرگی زیاد می‌شود. و با این که، می‌توان با ایجاد یک لایه‌ی رنگی روشن که به‌طور یکنواخت تمام زمینه را می‌پوشاند سطوح روشن را با یک رنگ روشن معرفی کرد (تصویر ۱-۴). در طراحی لباس، این عمل با توجه به جنسیت پارچه‌ها که موجب انعکاس یا جذب نور می‌شوند صورت می‌گیرد.

سطوح نیم سایه: فرورفتگی‌های موجود در یک سوزه، موجب به وجود آمدن فضاهایی می‌گردد که به دلیل زاویه‌ی آنها نسبت به جهت نور و رسیدن مقداری از نور به آن فضاها، نیم سایه‌ها ایجاد می‌شود. نیم سایه‌ها، از درجات مختلف خاکستری بین سفید و سیاه تشکیل شده‌اند. بنابراین، هیچ‌گاه سطوح نیم سایه را به‌طور یکنواخت و یک‌دست رنگ آمیزی نکنید. بلکه در این محدوده، درجات مختلف سایه روشن را به کار ببرید. در تصویر (۳-۴)، محدوده‌ی نیم سایه با رنگ آبی مشخص شده است.

سطوح سایه: محدوده‌هایی هستند که در آنها به دلیل موازی بودن با جهت نور یا قرار گرفتن در پشت سطوح روشن، سایه‌های تیره ایجاد می‌شود. در تصویر ۳-۴ محدوده‌ی سایه با رنگ قرمز مشخص شده است.

○ پس از فراگیری مطالب تمرین ۱ را انجام دهید.

تصویر ۳-۴ - در تصویر محدوده‌ی نیم سایه با رنگ آبی و محدوده‌ی سایه با رنگ قرمز مشخص شده است.

تصویر ۴-۴ - نمایش سطوح روشن - نیم سایه و سایه بر روی یک طرح
(در تصویر محدودی نیم سایه با رنگ آبی و محدودی سایه با رنگ قرمز مشخص شده است.)

شیوه‌های رنگ‌آمیزی در طراحی لباس

بعد از طراحی یک لباس، انتخاب رنگ و یک شیوه‌ی رنگ‌آمیزی مناسب، مانند تکنیک (تونالیته)^۱، مناسب‌ترین راه برای سایه زدن و نمایش ساختار و انعطاف پارچه، چین‌ها و حجم اندام می‌باشد. این تکنیک که تنها با ایجاد درجات^۲ مختلف و تغییر شدت رنگی (کروما) رنگ‌ها حاصل می‌شود، با هر وسیله و ابزار رنگ‌آمیزی قابل اجراست به شرط آن‌که، طراح با روش صحیح به‌کارگیری آن وسایل و همچنین با مراحل سایه زدن یک لباس، کاملاً آشنا باشد. در این فصل نیز با معرفی شیوه‌های به‌کارگیری مدادرنگی و گواش در تکنیک تونالیته و مراحل سایه‌زنی، چگونگی رنگ‌آمیزی یک لباس مورد بررسی قرار گرفته است (تصویر ۵-۴).

● اجرای تکنیک (تونالیته) به وسیله‌ی مدادرنگی

مدادرنگی، از آن دسته ابزارهایست که در اجرای شیوه‌های مختلف تکنیک تونالیته قابلیت‌های فراوانی دارد و اجرای این تکنیک، به وسیله‌ی مدادرنگی با دو روش امکان‌پذیر است.

● شیوه‌ی تک رنگی: در این روش، با استفاده از یک رنگ و تغییر فشار دست بر مداد، درجات تیره و روشن آن رنگ بر روی طرح حاصل می‌آید و سایه روشن نسبت به سفیدی کاغذ درجه‌بندی می‌شود.

تصویر ۵-۴ - رنگ‌آمیزی یک طرح به شیوه‌ی تک رنگی

- مدادرنگی
- کاغذ تحریر سفید (A4)
- تضاد تیره و روشن

۱- درجات مختلف رنگی از روشن‌ترین تا تیره‌ترین درجه‌ی مربوط به یک رنگ را «تونالیته» آن رنگ می‌نامند.
۲- یکی از درجات تیره یا روشن یک رنگ که از طریق غیرانتخاب کردن رنگ حاصل می‌شود.

● شیوهی دو لایه: در این روش، با بهره‌گیری از تضاد کیفیت یا اشباع رنگ با قرار دادن رنگ‌ها بر روی یکدیگر و لایه‌لایه کردن آن‌ها، علاوه بر ایجاد رنگ‌های جدید می‌توان موجب تغییر رنگ مایه‌ها و شدت رنگی شد. شیوهی رنگ‌آمیزی دو لایه را می‌توان به چهار طریق زیر اجرا کرد:

الف - با پوشش دادن یک رنگ با درجه متوسط تا تیره به وسیله‌ی یک مداد سفید. این عمل، سایه روشن را درخشان کرده، سطح کار را صاف و لفرزنده می‌نماید. همچنین باعث افزایش شدت رنگی می‌شود (تصویر ۴-۵).

ب - با پوشش دادن هر رنگ با خاکستری و سیاه که به موجب آن، سایه روشن تیره می‌شود و شدت رنگی کاهش می‌یابد (تصویر ۴-۶).

ج - با پوشش دادن یک رنگ با رنگ همجوار. این عمل تغییراتی را در رنگ اصلی و شدت رنگ ایجاد می‌کند (تصویر ۴-۷).

د - پوشش دادن یک رنگ با رنگ‌مایه‌ی مکملش که موجب پدید آمدن رنگ جدید و کاهش شدت رنگی می‌شود (تصویر ۴-۸).

- مداد رنگی
- کاغذ تحریر سفید (A4)
- تضاد اشباع رنگ

تصویر ۴-۶ - رنگ‌آمیزی یک طرح به شیوهی دو لایه با پوشش دادن یک رنگ متوسط تا تیره با مداد سفید

- مداد رنگی
- کاغذ تحریر سفید (A4)
- تضاد انبساط رنگ

تصویر ۷-۴ - رنگ آمیزی به شیوهی دو لایه با پوشش دادن هر رنگی با خاکستری و سیاه

- مداد رنگی
- کاغذ تحریر سفید (A4)
- تضاد تیره و روشن
- تضاد اشباع رنگ

تصویر ۸-۴ - رنگ آمیزی به طریق پوشش دادن یک رنگ با رنگ همجواریش

- مداد رنگی
- کاغذ تحریر سفید (A4)
- تضاد مکمل
- تضاد اشباع رنگ

تصویر ۹-۴ - رنگ آمیزی به طریق پوشش دادن یک رنگ با رنگ مکملش

طریقه سایه زدن یک طرح لباس به وسیله مداد رنگی

در رنگ آمیزی و سایه زدن این طرح، از شیوهی دو لایه با پوشش دادن یک رنگ با رنگ همجوار (آبی - سبز آبی) استفاده شده است.

۱ با توجه به جهت تابش نور که از رویه‌روست، نقاط برجسته‌ی چهره مانند پیشانی، استخوان و نوک بینی، گونه‌ها و چانه، در سطوح روشن و فرورفتگی‌های موجود در چهره مانند کناره‌های چهره، پلک‌ها و زیر گونه‌ها، زیر بینی، زیر لب‌ها و زیر چانه در محدوده‌ی نیم‌سایه و فضاهای نزدیک به موها و گوشه‌های داخلی پلک‌ها و سوراخ‌های بینی، در محدوده‌ی سایه قرار می‌گیرند. گردن را مانند یک استوانه در نظر بگیرید که در کناره‌های آن محدوده‌ی سایه و نیم‌سایه ایجاد می‌شود.

۲ چین و شکن‌های مو، در ایجاد محدوده‌های سایه روشن نقش اساسی دارد و هر مویی با توجه به مدل آن دارای سایه روشن‌های خاص است ولی به‌طورکلی، می‌توان فضای بالای سر و برجستگی تاب و جعد دسته‌های موها را در محدوده‌ی روشن، و موهایی را که در اطراف چهره و گردن قرار می‌گیرند و فرورفتگی‌های جعد مو را در محدوده‌ی نیم‌سایه، و فضاهای زیرین همین دسته از موها را در محدوده‌ی سایه قرار داد.

۳ نقاط زیر دست و زیر آستین، سرشانه و فرورفتگی‌های چین‌های آستین در مناطق سایه و نیم‌سایه و از طرفی نقاط روی دست و روی آستین و برجستگی‌های چین در محدوده‌ی روشن قرار می‌گیرند. نمایان توجه است نقاطی از اندام و لباس که در محدوده‌ی سایه قرار دارند نهایتاً با نوک تیز یک مداد تیره رنگ و با خطوط محکم و بررنگ، مشخص می‌شوند.

۴ برجستگی سینه موجب فرورفتگی‌هایی در کناره‌ها و زیر سینه می‌شود که بدین ترتیب، محدوده‌های سایه روشن را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

۵ سایه روشن در فضاهای ایجاد شده از چین و شکن‌ها، در ایجاد فرم و شکل صحیح از یک چین، نقش اساسی دارد و موجب می‌شود تا انعطاف و ساختار پارچه به‌خوبی نمایان گردد.

۶ مناطق داخلی پاها در سایه و نیم‌سایه قرار می‌گیرند و کناره‌های خارجی آن‌ها، دارای سطوح روشن هستند. البته گاهی به دلیل حجم استوانه‌ای پاها و دست‌ها می‌توان کناره‌های خارجی آن‌ها را با نیم‌سایه‌ای بسیار کمرنگ و ملایم، رنگ آمیزی کرد.

۵

۶

۱ به وسیله مداد، طرح خطی مدل را رسم کنید. توجه داشته باشید برای جلوگیری از کثیف شدن سطح کار در اثر مالش دست، تا حد امکان طرح خطی را کم رنگ رسم کنید و یا از مدادهایی با نوک سخت مانند H و F، برای طراحی استفاده نمایید.

۲ رنگ‌های مناسب برای رنگ آمیزی پوست، مو و لباس را از میان رنگ‌ها جدا کنید. در این مرحله، به وسیله رنگ‌هایی که دارای درجه‌ی روشن‌تری نسبت به سایر رنگ‌ها هستند سطح کار را به‌طور یکنواخت و یک‌دست رنگ آمیزی کنید. دقت داشته باشید که ضمن رنگ کردن موضوع با رعایت نکاتی مانند تنظیم فشار دست بر روی صفحه‌ی کار، طرز گرفتن مداد و حرکت مناسب دست و گنجد کردن نوک مداد، می‌توانید به راحتی یک سطح را به صورت یکنواخت رنگ آمیزی کرد.

۳ پس از شناسایی محدوده‌ی نیم‌سایه، با استفاده از رنگ‌های متوسط سایه‌های مقدماتی را ایجاد کنید تا حجم بدن و چین و شکن‌های لباس مشخص شود.

۴ با استفاده از رنگ‌های تیره و نیز، با فشار بیشتر دست بر نوک تیز مدادهایی با رنگ متوسط، می‌توان این درجه تیره از رنگ را به دست آورد. مراحل سایه زدن را با قرار دادن لایه‌های متعدد بر روی هم، دنبال کنید تا به تیرگی دلخواه برسید.

۵ با نوک تیز تیره‌ترین مداد، خطوط کناری و اصلی طرح و برش‌ها را محکم و پر رنگ کنید.

● پس از فراگیری مطالب، تمرین ۲ و ۳ را انجام دهید.

- مداد رنگی
- مقوای اشتتباخ ۱۷. ۱۲
- ترکیب بندی رنگ های سرد
- تضاد اشباع رنگ

(۲)

(۱)

(۴)

(۳)

تصویر ۱۰-۴ - مراحل رنگ آمیزی یک طرح با تکنیک (تونالیته) به شیوهی دو لایه

۱۷۳

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

طریقه‌ی سایه زدن یک مدل به وسیله‌ی گواش

استفاده از گواش به منظور رنگ‌آمیزی یک طرح، اگر چه به آسانی کار با مدادرنگی نیست ولی جذابیت و زیبایی حاصل از انجام آن، به اندازه‌ی کار با مدادرنگی است. ناگفته نماند که استفاده از گواش، مزیت قابل توجه‌ای دارد و آن، ترکیب آسان رنگ‌ها با یکدیگر و به دست آوردن رنگ‌های متعدد است که در نتیجه‌ی آن می‌توانید در انتخاب، ترکیب و هماهنگی رنگ‌ها با یکدیگر، بسیار آزادانه عمل کنید.

به کارگیری تکنیک تونالیته در ایجاد سایه روشن، با استفاده از درجات روشن تا تیره‌ی یک رنگ، روش مناسبی برای رنگ‌آمیزی یک طرح لباس با گواش است.

قبل از رنگ‌آمیزی، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید. از مقواها و قلم‌موهای مخصوص کار با گواش استفاده کنید.

● غلظت رنگ، متناسب با طریقه استفاده از آن در رنگ‌آمیزی می‌تواند، کم، متوسط و زیاد باشد. رنگ رقیق شده با غلظت کم برای رنگ‌آمیزی سطوحی که دارای شفافیت و لطافت هستند مانند مو و پوست بدن به کار برده می‌شود و در رنگ‌آمیزی سطوحی که در طرح دارای ضخامت هستند و جسمی بودن سوزده را نشان می‌دهند می‌بایست از رنگ‌های جسمی با غلظت متوسط استفاده نمود مانند رنگ‌آمیزی لباس و کفش. همچنین غلظت زیاد رنگ، کار رنگ‌آمیزی یک سطح وسیع را دشوار می‌سازد ولی برای رنگ‌آمیزی قسمتی از طرح که دارای برجستگی است مانند گل‌های یک پارچه‌ی گیپور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

یک طرح رنگ‌آمیزی شده

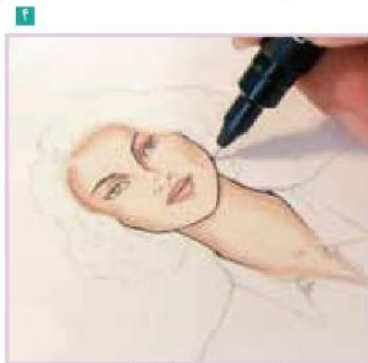
برای رنگ‌آمیزی پوست به توضیحات تصاویر زیر توجه نمایید.

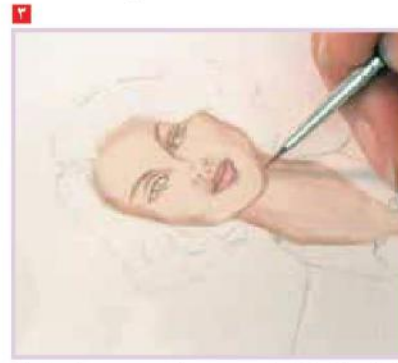
تیره نمودن محدوده‌ی نیم سایه با درجه‌ی تیره‌تری از رنگ پوست و قلم‌موی نمره‌ی ۳

رنگ‌آمیزی پوست با رنگ رقیق شده و قلم‌موی نمره‌ی ۵

محکم نمودن خطوط با روان‌نویس

طراحی خطوط ظریف چهره و تیره نمودن محدوده‌های سایه با قلم‌موی نمره‌ی ۱

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

یک طرح رنگ آمیزی شده

توجه: طراحی و رنگ آمیزی موها، برای نشان دادن حالت و ویژگی خاص آن که حاکی از مدل و لطافت موهاست نیاز به دقت و تمرین بیشتری دارد. شناسایی درست مناطق سایه و نیم سایه و سطوح روشن با توجه به مدل مو و طریقه صحیح سایه زدن، از مؤثرترین عوامل برای نمایش ویژگی های مو می باشد.

۱ بعد از رسم طرح خطی مدل، رنگ مناسب پوست و مو را ساخته، رقیق کنید. سپس زمینه‌ی کار را با قلم موی نمره ۵ به صورت یکنواخت رنگ آمیزی نمایید. در انجام این کار، سرعت عمل داشته باشید تا زمینه، به طور یک دست رنگ آمیزی شود.

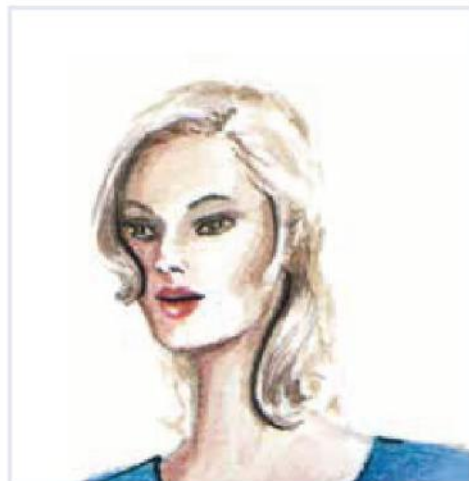
۲ درجه تیره تری از رنگ پوست و مو را به دست آورده، محدوده های نیم سایه را با قلم موی نمره ۳ رنگ آمیزی کنید.

۳ با قلم موی نمره ۱ خطوط ظریف چهره و محدوده های سایه در چهره و مو را مشخص کرده، سایه بزنید.

۴ در این مرحله، برای محکم کردن خطوط و انجام مرحله تکمیلی رنگ آمیزی از روان نویس استفاده کرده، خطوطی را که در مناطق تیره قرار گرفته اند محکم و برنگ کنید.

در شیوه‌ای دیگر می‌توان با حفظ سفیدی متن، سایه تیره‌ترین درجه مربوط به رنگ پوست و مو بهره گرفت و روشن‌ها را درجه‌بندی کرد و در نهایت، به جای روان‌نویس از محدوده‌های مربوط را رنگ‌آمیزی کرد (تصویر ۱۱-۴).

تصویر ۱۱-۴ - نمایش سایه روشن‌های مو و چهره با در نظر گرفتن سفیدی متن به وسیله‌ی گواش رقیق شده

- گواش، روان نویس
- مقوای فابریانو ۱۷cm، ۱۲
- تضاد اشباع و غیر اشباع
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ‌های مورد استفاده در رنگ‌آمیزی لباس

تصویر ۱۲-۴ - یک طرح رنگ‌آمیزی شده با تکنیک (تونالیته) بدوسیله‌ی گواش

۵ طرح خطی مدل را بر روی مقوای مناسب کپی کرده، سپس، رنگ مورد نظر را آماده کنید. قبل از رنگ آمیزی، از متناسب بودن غلظت رنگ اطمینان حاصل کنید. حالا زمینه را با قلم موی نمره ۶ به طور یکنواخت رنگ آمیزی نمایید.

۶ طبق مراحل سایه زنی برای ایجاد حجم، در محدوده‌ی نیم سایه به وسیله‌ی قلم موی نمره ۴ یک درجه متوسط و در محدوده‌ی سایه با قلم موی نمره ۲ یک درجه تیره از رنگ زمینه قرار دهید. مراحل کار را سریع و قبل از خشک شدن لایه‌های زیرین انجام دهید تا رنگ‌های لایه‌ها با یکدیگر ادغام شده، نمای بهتری از سایه‌ها و نیم سایه‌ها حاصل شود.

۷ در این مرحله، با محکم کردن خطوط اصلی طرح به وسیله‌ی روان نویس، می‌توان کار را به اتمام رسانید.

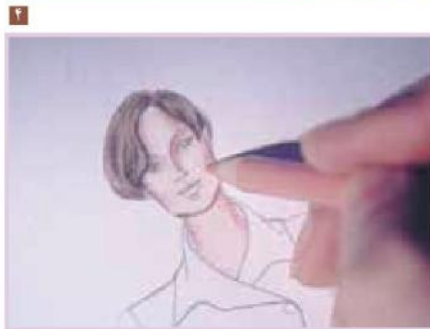
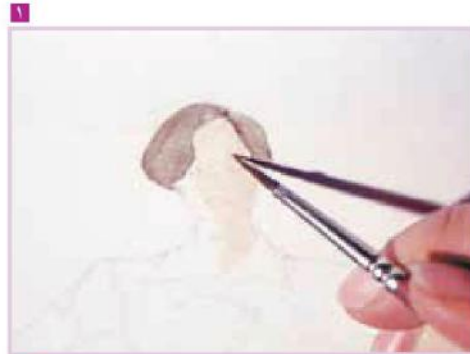
● پس از فراگیری مطالب، تمرین ۲ و ۳ را انجام دهید.

شیبوی سایه زدن یک مدل به وسیله‌ی گواش - مدادرنگی

گاهی به کارگیری چند وسیله در اجرای یک تکنیک، بهترین راه برای سرعت بخشیدن به کار است. در این شیوه، از گواش برای رنگ آمیزی زمینه و از مدادرنگی برای ایجاد سایه روشن استفاده می‌شود.

یک طرح رنگ آمیزی شده

۵

- ۱ یک لایه رنگ پوست با گواش رقیق شده بر روی زمینه ایجاد کنید.
- ۲ به وسیله‌ی گواش رقیق شده، درجه روشنی از رنگ مو را بسازید و زمینه را رنگ آمیزی کنید.
- ۳ خطوط اصلی چهره را، به وسیله‌ی مدادرنگی با درجه تیره‌ای از رنگ زمینه محکم و بُرنگ کنید.
- ۴ محدوده‌های نیم‌سایه و سایه را به وسیله‌ی مدادرنگی با درجات متوسطی از رنگ زمینه رنگ آمیزی کنید. نوک تیز مداد و فشار ملایم دست، در ایجاد سایه‌های یکدست و لطیف مؤثر است.
- ۵ از میان مدادهای رنگی، درجه متوسطی از رنگ موی زمینه را جدا کرده، دسته‌ها و خطوط اصلی مدل مو را مشخص سازید.

- گواش، مداد رنگی
- مقوای فابریانو ۱۷×۱۲
- تک رنگی گرم
- تضاد کیفیت (غیر انبساط)

نوار رنگ‌های مورد استفاده در رنگ‌آمیزی لباس

تصویر ۱۳-۴ - یک طرح رنگ‌آمیزی شده با تکنیک (تونالیته) بدوسیله‌ی گواش - مداد رنگی

۲ پس از شناسایی سطوح روشن و نیم سایه با توجه به مدل مو، به وسیله نوک تیز مداد رنگی، محدوده‌ی نیم سایه را رنگ آمیزی کنید. حرکت دست و فشار ملایم مداد، در ایجاد سایه‌های لطیف و نرم بسیار مؤثر است.

۳ محدوده‌های تیره را که در واقع قسمت‌های زیرین و داخلی موهاست با رنگی تیره از درجات رنگ مو، رنگ آمیزی کرده، خطوط مدل و دسته‌های مو را محکم و پررنگ نمایید.

۴ به وسیله‌ی گواش با غلظت مناسب زمینه را با رنگ دلخواه به صورت یکنواخت رنگ آمیزی کنید. چنانچه طرح خطی به سبب رنگ آمیزی زمینه محو گردید پس از خشک شدن لایه‌ی رنگی مجدداً با مداد، خطوط مدل را بر روی زمینه‌ی رنگ آمیزی شده طراحی کنید.

۵ پس از خشک شدن زمینه، برای سایه روشن از مدادهای رنگی که دارای درجات تیره‌ای از رنگ زمینه هستند استفاده کرده، مناطق سایه و نیم سایه را رنگ آمیزی کنید تا حجم اندام و چین و شکن‌های لباس مشخص گردد.

۶ خطوط اصلی طرح را با تیره‌ترین درجه رنگی از رنگ زمینه یا با رنگ سیاه، پررنگ و محکم کنید.

پس از فراگیری مطالب تمرین ۵ را انجام دهید.

خودآزمایی

- ۱- نقش نور در طراحی لباس را توضیح دهید.
- ۲- تکنیک (تونالیت) چگونه اجرا می‌شود؟
- ۳- شیوه‌های اجرای تکنیک (تونالیت) به وسیله‌ی مدادرنگی را توضیح دهید.
- ۴- شیوه‌ی دو لایه در تکنیک (تونالیت)، به چند طریق اجرا می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۵- محدوده‌های سایه روشن را نام ببرید و درباره‌ی آن‌ها توضیح دهید.
- ۶- مزیت استفاده از گواش در رنگ‌آمیزی را بیان کنید.

تمرین

- ۱- بر روی چند تصویر واقعی یا تصویر طراحی شده محدوده‌های سایه روشن را از یکدیگر تفکیک کنید.
- ۲- طرح خطی از یک مدل را رسم کرده، سپس به وسیله‌ی مدادرنگی، شیوه‌ی تک رنگی تکنیک (تونالیت) را بر روی آن اجرا نمایید.
- ۳- چهار روش رنگ‌آمیزی به شیوه‌ی دو لایه را به وسیله‌ی مدادرنگی اجرا کنید.
- ۴- لباسی را طراحی کرده، سپس به وسیله‌ی گواش با اجرای تکنیک (تونالیت) آن را رنگ‌آمیزی نمایید.
- ۵- لباسی را طراحی کرده، سپس به وسیله‌ی گواش و مدادرنگی، آن را رنگ‌آمیزی کنید.

پروژه

- برای تهیه و تنظیم یک آلبوم کار در طول سال، هنرجویان باید با توجه به مطالب آموخته شده در این فصل، طبق موضوعات داده شده به اجرای پروژه بپردازند.
- مقوای مناسب رنگ‌آمیزی با مدادرنگی و گواش، در قطع ۳۵ × ۲۵ سانتی‌متر تهیه کنید و طرح خطی شش طرح لباس را بر روی آن طراحی نمایید و برای رنگ‌آمیزی و سایه زدن طرح‌ها، یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید.
- به وسیله‌ی مدادرنگی و اجرای شیوه‌ی دو لایه مکمل‌ها، با در نظر داشتن همجواری رنگ‌های سرد و گرم در ترکیب‌بندی رنگ تکه‌های لباس
- به وسیله مدادرنگی و اجرای شیوه‌ی تک رنگی با در نظر داشتن تضاد تیره و روشن در ترکیب‌بندی رنگ تکه‌های لباس
- به وسیله‌ی گواش و اجرای تکنیک (تونالیت) با در نظر داشتن تضاد رنگ‌های اشباع و غیراشباع در ترکیب‌بندی رنگ تکه‌های لباس
- به وسیله‌ی گواش اجرای تکنیک (تونالیت) با در نظر داشتن رنگ‌های فام و بی‌فام، در ترکیب‌بندی رنگ تکه‌های لباس
- به وسیله‌ی گواش و اجرای تکنیک (تونالیت) با در نظر داشتن تضاد همزمانی در ترکیب‌بندی رنگ تکه‌های لباس

رنگ و نقوش پارچه

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، فراگیر باید بتواند:

- ۱- با استفاده از وسایل و شیوه‌های رنگ‌آمیزی، لباس‌هایی را با پارچه‌ی راه راه طراحی و رنگ‌آمیزی نماید.
- ۲- با شیوه‌های مختلف از وسایل رنگ‌آمیزی استفاده کرده، نقوش خالدار را بر روی لباس طراحی و رنگ‌آمیزی کند.
- ۳- با استفاده از شیوه‌ی گُلَاز، نقش پارچه‌ای را ایجاد نموده، مدل را رنگ‌آمیزی کند.
- ۴- لباس‌هایی را رنگ‌آمیزی کرده، نقوش متفاوتی از چهارخانه‌ها را بر روی آن‌ها طراحی و رنگ‌آمیزی نماید.
- ۵- با استفاده از وسایل و شیوه‌های رنگ‌آمیزی، لباس‌هایی را با پارچه‌ی گلدار، طراحی و رنگ‌آمیزی نماید.

رنگ و نقوش

زمانی که طراحان، لباس‌هایی را برای پارچه‌های نقش‌دار طراحی می‌کنند، به منظور ارائه‌ی یک تابلوی کامل و زیبا که هرچه بیشتر بتواند نمایی از یک لباس واقعی را نمایش دهد، پس از سایه زدن مدل، طراحی و رنگ‌آمیزی نقوش آن پارچه را با استفاده از وسایل، تکنیک‌ها و شیوه‌های رنگ‌آمیزی به گونه‌ای اجرا می‌کنند که به‌طور صحیح و آسان به هدفشان برسند. از این رو، در این فصل از کتاب سعی شده است با دسته‌بندی نقوش پارچه‌ها، پاره‌ای از این تکنیک‌ها و شیوه‌های رنگ‌آمیزی نقوش با به‌کارگیری برخی از وسایل رنگ‌آمیزی، معرفی و اجرا شود تا بتوان لباس‌هایی را که مختص پارچه‌های نقش‌دار طراحی شده‌اند، به راحتی رنگ‌آمیزی و ارائه نمود.

توجه: فراگیری اصول طراحی نقوش پارچه بر روی لباس – که در کتاب طراحی اندام به آن پرداخته شده است – و آموختن روش رنگ‌آمیزی و سایه زدن یک لباس و تمرین مداوم آن‌ها، برای دستیابی به اجرای صحیح تکنیک‌ها و شیوه‌های رنگ‌آمیزی نقوش پارچه‌ها بر روی لباس‌ها، ضروری و الزامی است.

● پس از فراگیری هر شیوه‌ی رنگ‌آمیزی یک تمرین انجام دهید.

- مداد رنگی، مازیک، روان‌نویس
- مقوای استتیاخ ۱۷ ۱۲
- تضاد سرد و گرم
- تضاد تیره و روشن
- تضاد مکمل‌ها

نوار رنگ‌های مورد استفاده در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۱-۵ – ایجاد یک زمینه‌ی رنگ‌آمیزی شده به وسیله‌ی مدادرنگی با شیوه‌ی دو لایه و طراحی و رنگ‌آمیزی نقوش با در نظر داشتن چین و شکن‌های پارچه به وسیله‌ی مازیک

- مداد رنگی
- روان نویس، کاغذ تحریر (A4)
- همجواری رنگ‌های سرد
- تضاد تیره و روشن
- تضاد کیفیت (غیراشباع)

نوار رنگ‌های مورد استفاده در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۲ - رنگ‌آمیزی زمینه به وسیله‌ی مداد رنگی به نیویدی دو لایه و طراحی نقوش با روان نویس

- گواش، مازیک
- مقوای فابریانو
- تک رنگ تیره
- تضاد کیفیت (غیر انبساط)

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۳-۵ - اجرای تکنیک (تونالیته) به‌وسیله‌ی گواش، طراحی و رنگ‌آمیزی نقوش با در نظر گرفتن حجم اندام و چین و شکن‌های پارچه به‌وسیله‌ی مازیک. به‌کارگیری رنگ‌های روشن برای رنگ‌آمیزی زمینه و رنگ‌های تیره برای نقوش، در اجرای این شیوه‌ی رنگ‌آمیزی مناسب‌تر می‌باشند.

- گواش، روان‌نویس، زیباتون
- مقوای استنباخ ۱۷ ۱۲
- تک رنگی غیر استنباخ
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۴-۵ - طبق مراحل تکنیک، رنگ‌آمیزی زمینه با گواش و کلاژ زیباتون برای نمایش نقوش راه راه پارچه

- 1 یکی از شیوه‌های رنگ‌آمیزی را انتخاب نموده، لباس را رنگ‌آمیزی کنید. در نهایت، خطوط اصلی طرح را به وسیله روان‌نویس مشخص و پُررنگ سازید.
- 2 کاغذ پوستی را بر روی طرح قرار داده، خطوط محیطی لباسی را که برای کلاژ زیباتون در نظر گرفته‌اید کپی کنید.
- 3 اطراف طرح کپی شده بر روی کاغذ پوستی را قیچی کرده، آن را بر روی ورق زیباتون بچسبانید.
- 4 با کمی فاصله، اطراف طرح را قیچی کنید.
- 5 زیباتون را از ورقه جدا سازید.

کلاژ

استفاده از وسایلی نظیر زیباتون یا کاغذهای رنگی و کادو، به جای رنگ‌آمیزی طرح و نقوش پارچه‌ها، علاوه بر زیبا نمودن یک اثر موجب سرعت بخشیدن به انجام یک کار می‌شود.

۱- کلاژ: شیوه‌ای که در آن طراح با استفاده از قطعات کاغذ و مقوا، پارچه و ... (به صورت مستقل یا در کنار سایر ابزار) به ایجاد تصویر می‌پردازد. استفاده از رنگ، بافت و نقش قطعات مذکور با توجه به هدف طراح، دارای اهمیت بسیار است.

1

2

3

4 به آرامی و بدون فشار دست، زیباتون را بر روی طرح رنگ آمیزی شده بچسبانید.
 5 اطراف زیباتون و خطوط محیطی طرح را به وسیله تیغ کاتر برش دهید.
 6 پس از برش اضافه، زیباتون را از سطح کار جدا کنید.
 7 زیباتون تا اندازه‌ای خاصیت جذب مدام رنگی نرم را دارد، بنابراین مجدداً سایه‌روشن‌ها را روی زیباتون تکرار کنید.
 8 به وسیله روان‌نویس خطوط اصلی طرح را بر روی زیباتون محکم و بُرنگ کنید.
 9 در استفاده از نقش زیباتون خلاقیت و نوآوری داشته باشید. می‌توان خطوط زیباتون را در جهت‌های متفاوتی به‌کار گرفت.

4

5

6

- مداد رنگی، روان نویس
- زیاتون
- مقوای اشتتباخ
- تضاد سرد و گرم
- تضاد وسعت
- تضاد کیفیت (اشباع رنگ)
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۵ - قبل از اجرای تکنیک کلاژ می‌توان زمینه‌ی کار را به شیوه‌های مختلف رنگ‌آمیزی کرد.

- کاغذ رنگی
- مداد رنگی، روان نویس
- کاغذ تحریر (A4)
- تضاد تیره و روشن

کاغذهای رنگی که در انجام تکنیک کُلاژ به کار رفته است.

تصویر ۶-۵ — کُلاژ کاغذهای رنگی و ایجاد سایه روشن‌های لازم به وسیله‌ی مداد رنگی و طراحی نقوش بارجه با روان‌نویس

● کلاژ کاغذ، از جمله تکنیک‌هایی است که به کار طراحی لباس سرعت می‌بخشد. با چسباندن کاغذهای رنگی، به سرعت سطوح رنگ شده‌ای ایجاد می‌شود تا مراحل بعدی کار مانند سایه روشن یا ترسیم نقوش پارچه، بر روی آن انجام گیرد.

- 1 طرح خطی مدل را آماده کنید. در نظر داشته باشید چنانچه طرح لباس شما دارای تکه‌های مختلفی است همه تکه‌ها را به کمک کاغذ پوستی از یکدیگر تفکیک کنید.
- 2 به وسیله‌ی کاغذ کپی تکه‌های مختلف طرح را بر روی کاغذهای رنگی منتقل نمایید.
- 3 اطراف تکه‌های کپی شده را قیچی کنید.
- 4 تکه‌های بریده شده را بر روی طرح خطی بچسبانید.
- 5 بر روی زمینه و کلاژ شده، سایه روشن‌های لازم را اجرا کنید.
- 6 به وسیله‌ی روان‌نویس، خطوط مربوط به نقش پارچه را با توجه به حجم اندام و چین و شکن‌های لباس طراحی کنید.

● با در نظر گرفتن موارد ذکر شده چهار طرح زیر را رنگ آمیزی کنید.

- ۱- ترکیب بندی و همجواری رنگ‌های مکمل، سرد و گرم با یکدیگر
- ۲- رنگ آمیزی مدل به وسیله‌ی مدارنگی، گواش و مدارنگی، گواش با توجه به سایه روشن و حجم پردازی (تونالیته)
- ۳- طراحی نقوش راه راه بر روی لباس، با در نظر داشتن حجم و حرکت اندام به وسیله‌ی مازیک و روان نویس
- ۴- طراحی نقوش راه راه به شیوه‌ی کلاژ

● پروژه

برای تکمیل آلبوم کار، مقواهای مناسب رنگ آمیزی با مدارنگی و گواش، در قطع ۳۵ × ۲۵ تهیه کرده، ۶ طرح لباس، مناسب پارچه‌های راه راه را بر روی آن طراحی نمایید و با اجرای شیوه‌های مختلف رنگ آمیزی و طبق موضوعات داده شده به رنگ آمیزی بپردازید.

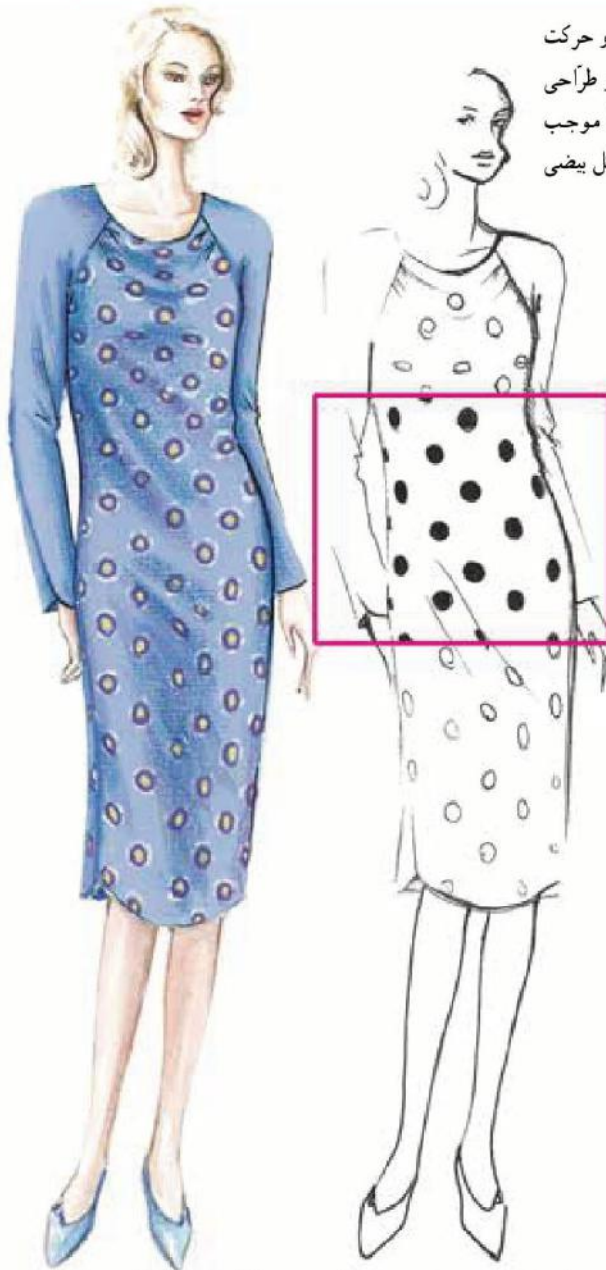
- ۱- ترکیب بندی و همجواری رنگ‌های گرم در نقش پارچه
- ۲- ترکیب بندی و همجواری رنگ‌های سرد در نقش پارچه
- ۳- تضاد سرد و گرم در تکه‌های لباس و نقش پارچه
- ۴- تضاد تیره و روشن در تکه‌های لباس و نقش پارچه

طراحی و رنگ آمیزی نقوش خالدار

چنان که می‌دانید، طراحی نقوش براساس حجم و حرکت اندام، کمک مؤثری در نمایش نمای واقعی از یک لباس در طراحی است در تصویر زیر، حجم استوانه‌ای اندام و حرکت پاها موجب شده است بعضی از نقش‌ها از حالت دایره خارج و به شکل بیضی یا نیم دایره دیده شود.

- گواش، مداد رنگی، مازیک، روان نویس
- مقوای فابریانو
- تضاد سرد و گرم
- تضاد کمیت (وسعت سطوح)
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ‌های مورد استفاده برای رنگ آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۷ - طراحی و رنگ آمیزی نقوش خالدار بارجه به وسیله‌ی مازیک، بر روی زمینه‌ی رنگ آمیزی شده با گواش - مداد رنگی

- مداد رنگی، مازیک، روان نویس
- مقوای استتیاخ
- تضاد سرد و گرم
- تضاد کمیت (وسعت سطوح)
- تضاد کیفیت (اشباع)
- تضاد مکمل

نوار رنگ‌های مورد استفاده در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۸-۵ - زمینه‌ی رنگ‌آمیزی شده به نیبوی دو لایه‌ی مکمل و طراحی و رنگ‌آمیزی نقوش خالدار به وسیله‌ی مازیک با در نظر گرفتن چین و شکن‌های پارچه

- گواش، مازیک
- مقوای فایرینو
- تضاد تیره و روشن
- تضاد کیفیت (انباع رنگ)
- تضاد مکمل

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۹ — رنگ‌آمیزی لباس به وسیله‌ی گواش و ایجاد نقوش خالدار با مازیک، بدون در نظر گرفتن حجم اندام و چین و شکن‌های پارچه

گاهی نیز بدون در نظر گرفتن حجم اندام و چین و شکن های پارچه، می توان نقوش پارچه را بر روی لباس طراحی و رنگ آمیزی نمود. البته این عمل، برای رنگ آمیزی نقوش ریز مناسب است.

۱ پس از رنگ آمیزی و سایه زدن یک طرح، با در نظر گرفتن یک زمینه شطرنجی با خطوط عمودی و افقی، می توان محل قرار گرفتن خال های نقش پارچه را تعیین نمود.
(زمینه شطرنجی را با مداد به صورت کمرنگ بر روی لباس ترسیم کنید.)
۲ زمینه شطرنجی را نیز می توان با خطوط مایل در نظر گرفت.
۳ محل تقاطع خطوط را برای نقش پارچه در نظر بگیرید.
۴ به جای ترسیم زمینه شطرنجی با مداد می توان به طور مستقیم از یک خطکش برای تعیین محل خال های نقش پارچه استفاده کرد.
۵ از نوک یک مازیک استفاده کرده، خال هایی را که با مداد مشخص شده پُررنگ نمایید.

- گواش، مداد رنگی، روان نویس
- زیپاتون
- مقوای فابریانو
- تک رنگی روشن

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۱۰-۵ - رنگ‌آمیزی زمینه به‌وسیله‌ی گواش - مداد رنگی و استفاده از زیپاتون در طراحی نقوش خالدار پارچه

● با در نظر گرفتن موارد ذکر شده، سه طرح زیر را رنگ آمیزی کنید.

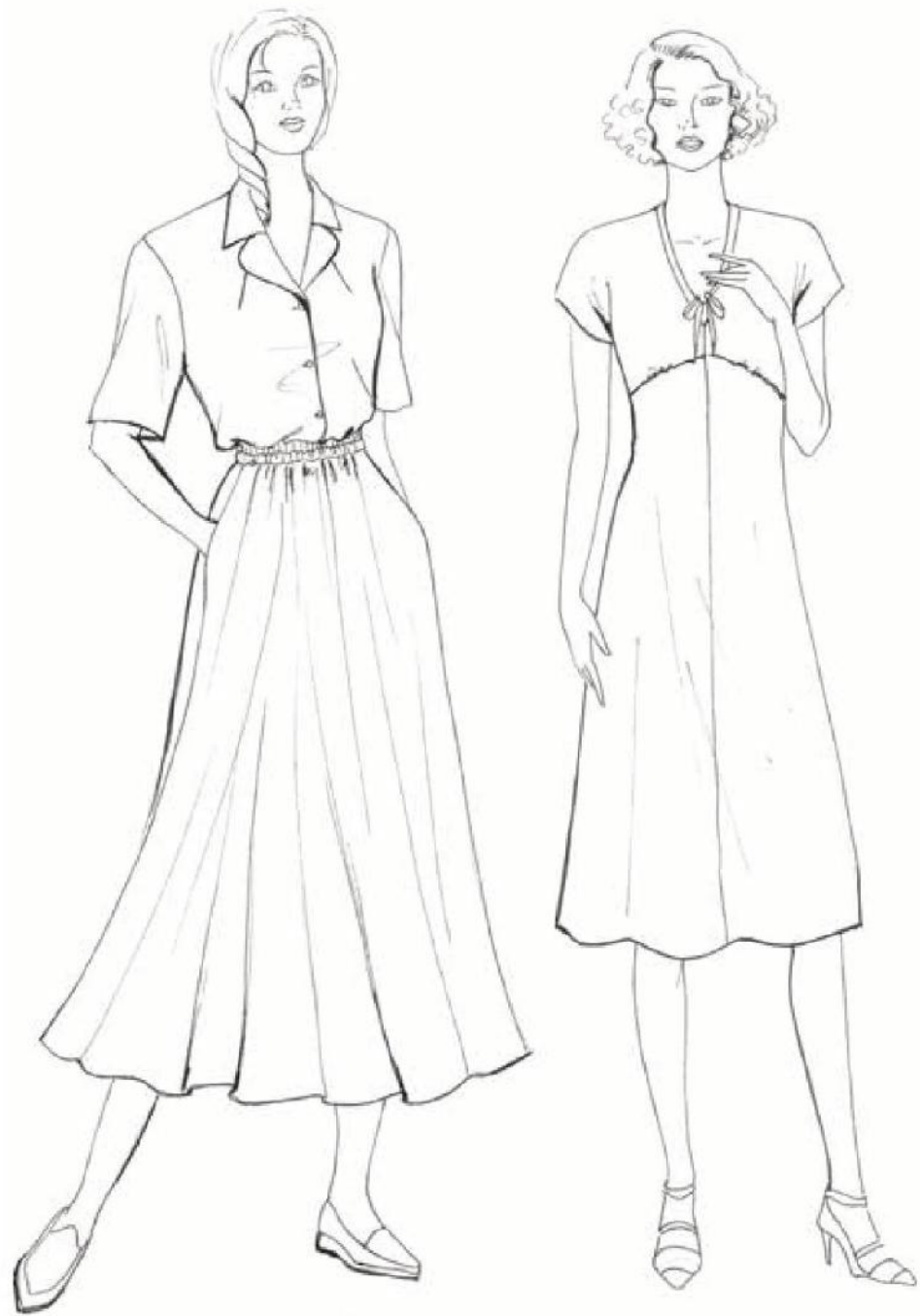
- ۱- ترکیب بندی و همجواری رنگ های تیره، روشن و رنگ های اشباع
- ۲- اجرای تکنیک تونالیت به وسیله ی مدادرنگی، گواش و مدادرنگی - گواش
- ۳- طراحی نقوش خالدار بر روی پارچه با در نظر داشتن حجم اندام و چین و شکن ها به وسیله ی ماژیک
- ۴- طراحی نقوش خالدار به شیوه ی کُلاژ

● پروژه

برای تکمیل آلبوم کار، مقواهایی مناسب رنگ آمیزی با مداد رنگی و گواش، در قطع ۳۵ × ۲۵ تهیه کنید و ۴ طرح لباس، مناسب پارچه های خالدار بر روی آن طراحی نمایید و با اجرای شیوه های مختلف رنگ آمیزی و طبق موضوعات داده شده، به رنگ آمیزی بپردازید.

- ۱- همجواری رنگ های فام در نقش و زمینه پارچه
- ۲- همجواری رنگ های اشباع و غیر اشباع در نقش و زمینه ی پارچه
- ۳- تضاد مکمل در نقش و زمینه پارچه
- ۴- تضاد وسعت سطوح در زمینه و نقش پارچه

۲۰۱

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

طراحی و رنگ آمیزی نقوش چهارخانه

● به دلیل تنوع زیاد نقوش چهارخانه، طراحی این نقوش با وسایل و شیوه‌های مختلف اجرا می‌شود. یکی از شیوه‌های آسان و قابل توجه، رنگ‌آمیزی و طراحی این نقوش با خودکار است. برای اجرای این تکنیک، از کاغذهایی با سطح زیر و بافتی متوسط استفاده کنید.

- خودکار، گواش
- مقوای اشتنباخ ۱۷ ۱۲
- همجواری رنگ‌های روشن
- همجواری رنگ‌های بی‌فام و فام‌دار

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۱۱ - طراحی نقوش چهارخانه و ایجاد سایه روشن‌های لازم با توجه به حجم اندام و جین و شکن‌های پارچه

● در تکنیک کُلاژ با کاغذ، نقوش مختلف کاغذهای کادو را می‌توان به عنوان نقش پارچه به کار برد.

- مداد رنگی، روان‌نویس
- کاغذ کادو
- کاغذ تحریر (A4)
- همجواری رنگ‌های غیراشباع

نمونه کاغذهایی که در تکنیک کُلاژ به کار رفته است.

تصویر ۱۲-۵ — اجرای سایه روشن به وسیله‌ی مدادرنگی بر روی کاغذهای کُلاژ شده، حجم مناسبی از اندام و ساختار پارچه و لباس را به نمایش می‌گذارد.

۲۰۳

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

● در رنگ آمیزی دامن، زمینه و نقوش از یکدیگر تفکیک نشده اند بلکه از ابتدا با رنگ کردن راه های مختلف نقش چهارخانه با رنگ های متفاوت، زمینه و نقش به طور همزمان رنگ آمیزی و سپس، سایه روشن ها اجرا می شود.

- مداد رنگی، گواش، مازیک، روان نویس
- مقوای اشتبایخ ۱۷ ۱۲
- تضاد کیفیت (غیر انبساط)
- تضاد سرد
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ های به کار رفته در رنگ آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۱۳ - اجرای تکنیک تونالیته به وسیله گواش - مداد رنگی برای رنگ آمیزی بلوزان و اجرای تکنیک به شیوهی دو لایه با مداد رنگی، مازیک و روان نویس برای طراحی و رنگ آمیزی دامن و نقش پارچه

- مدادرنگی، روان‌نویس
- لتراست
- مقوای فابریانو ۱۷ ۱۲
- ترکیب بندی رنگ‌های بی‌فام و فام‌دار
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۱۴-۵ - رنگ‌آمیزی زمینه به‌وسیله‌ی مدادرنگی و کلاژ زیباتون برای طراحی نقوش چهارخانه پارچه

- گواش، مازیک نیمه خنک
- مقوای فابریانو ۱۷ ۱۲
- همجواری رنگ‌های گرم
- تضاد تیره و روشن
- تضاد کیفیت (انباع رنگی)

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۱۵-۵ - رنگ‌آمیزی زمینه و ایجاد سایه روشن‌های لازم به وسیله‌ی گواش و طراحی و رنگ‌آمیزی نقوش با مازیک‌های نیمه‌خنک

● با در نظر گرفتن موارد ذکر شده سه طرح زیر را رنگ آمیزی کنید.

۱- ترکیب بندی و همجواری درجات رنگی یک رنگ سرد، درجات رنگی دو رنگ مکمل

۲- اجرای تکنیک (تونالیت) به وسیله ی گواش و گواش-مداد رنگی و مدادرنگی

۳- طراحی نقوش چهارخانه با در نظر داشتن حجم اندام و چین و شکن های پارچه به وسیله ی ماژیک، ماژیک نیمه خشک، خودکار

۴- طراحی نقوش چهارخانه به شیوه ی کلاژ

● پروژه

در مرحله ای دیگر از تکمیل آلبوم کار، مقوایی مناسب در قطع ۳۵ × ۲۵ تهیه کرده، ۵ طرح لباس، مناسب پارچه های چهارخانه را بر روی آن طراحی نمایید و با اجرای شیوه های مختلف رنگ آمیزی و طبق موضوعات داده شده به رنگ آمیزی بپردازید.

۱- ترکیب بندی و هماهنگی رنگ های همجوار در نقش

پارچه

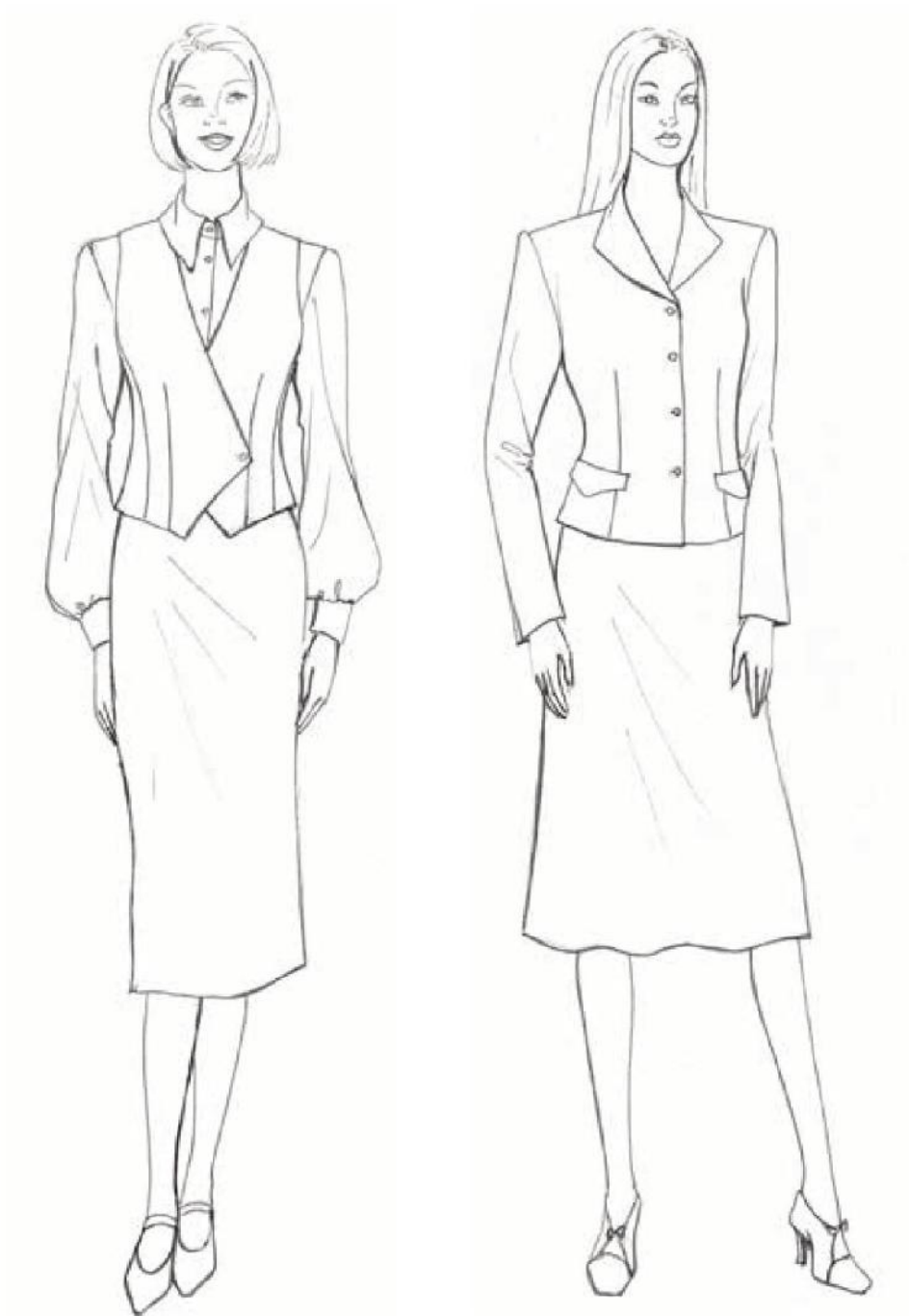
۲- ترکیب بندی و همجواری رنگ های خالص و

غیرخالص در نقش پارچه

۳- تضاد تیره و روشن در نقش پارچه و تکه های لباس

۴- تضاد مکمل در نقش پارچه و تکه های لباس

208

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

طراحی و رنگ آمیزی نقوش گلدار

طراحی و رنگ آمیزی لباس هایی با پارچه های گلدار، اگر چه پیچیده و مشکل به نظر می رسد ولی به مدد پاره ای تکنیک ها، می توان کار را سهل و آسان نمود. طراحی لباس، طراحی نقوش مدل خود را به طور ذهنی یا بر اساس نقش پارچه ای که در اختیار دارند طراحی می کنند و گاهی نیز از نقوش کاغذهای کادو، لتراست و زیباتون بدین منظور بهره می گیرند.

- مداد رنگی، روان نویس، مازیک
- مقوای اشنباخ ۱۷ ۱۲

نوار رنگ های به کار رفته در رنگ آمیزی طرح لباس

تصویر ۱۶-۵ — طراحی و رنگ آمیزی نقوش به وسیله مازیک بر روی زمینه رنگ آمیزی شده با مداد رنگی به شیوه تک رنگی

- مداد رنگی، روان نویس
- زیباتون
- مقوای فابریانو ۱۷ ۱۲
- همجواری رنگ‌های گرم
- تضاد تیره و روشن
- تضاد کیفیت (اشباع رنگ)

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۵-۱۷ — رنگ‌آمیزی زمینه به شیوه‌ی دو لایه، با استفاده از مداد رنگی و کَلّاز زیباتون نقش‌دار برای نمایش نقوش پارچه‌های گلدار

- گواش، پاستل جرب
- مقوای اشتنباخ ۱۷ ۱۲
- تضاد اشباع و غیر اشباع
- تضاد تیره و روشن

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۱۸-۵ — طراحی و رنگ‌آمیزی نقوش به‌وسیله‌ی مداد و پاستل و رنگ‌آمیزی زمینه با گواش رقیق شده

● باستل چرب و گواش، تجربه‌ی اجرای یک تکنیک شیرین و آسان رنگ‌آمیزی را برای شما فراهم می‌کند.

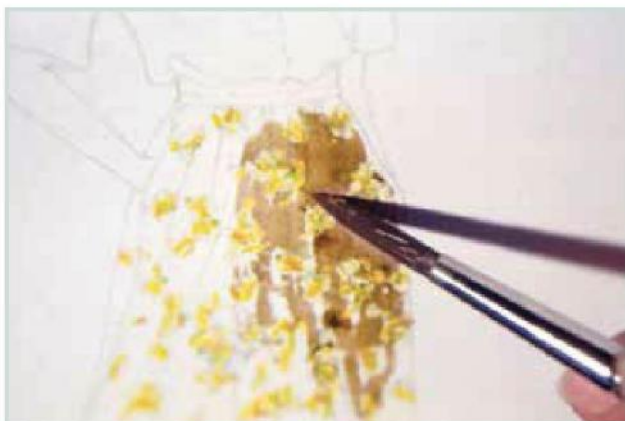

۱

۱ بر روی طرح خطی مدل، با در نظر داشتن چین و شکن‌های پارچه، با یک مداد پُررنگ، نقوش را طراحی کنید.

۲ حالا نقوش را به وسیله‌ی باستل چرب رنگ‌آمیزی نمایید.

۳ گواش را کاملاً رقیق کرده، به طور یک دست زمینه را با آن، رنگ‌آمیزی کنید. در این مرحله، به دلیل چرب بودن نقوش، رنگ گواش خوب جذب مقوا نشده، نقوش نمایان هستند. با اضافه کردن غلظت گواش به سایه زدن طرح ببردازید. پس از اتمام کار مجدداً می‌توانید از مداد و باستل برای پُررنگ کردن نقوش استفاده کنید.

۲

- مداد رنگی، روان نویس
- لتراست
- کاغذ تحریر (A4)

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ‌آمیزی طرح لباس

تصویر ۱۹-۵ - اجرای سایه روشن‌های لازم لباس به وسیله‌ی مداد رنگی با شیویدی دو لایه و نمایش نقوش پارچه به وسیله‌ی لتراست

● چاپ کردن نقوش لتراست بر روی لباس، یکی دیگر از روش‌های آسان برای نمایش نقوش پارچه‌ی یک لباس است. این روش را می‌توان با توجه به چین و شکن‌های پارچه یا بدون توجه به حجم و چین‌ها، بر روی لباس چاپ کرد. در اجرای این تکنیک، می‌توان زمینه را با شیوه‌های مختلف رنگ‌آمیزی نمود.

1 سایه روشن‌های لباس را به‌طور کامل انجام دهید. ایجاد سایه‌ها و نیم‌سایه‌ها با درجات تیره، برای انجام مراحل بعدی مناسب‌تر است.
 2 به وسیله‌ی روان‌نویس، خطوط اصلی طرح را محکم و پررنگ کنید.
 3 نقوش لتراست را با توجه به چین و شکن‌ها یا بدون در نظر گرفتن آن‌ها، بر روی زمینه‌ی رنگ‌آمیزی شده بچسبانید.

● بعضی از انواع کاغذهای کادو دارای نقوشی هستند که برای نمایش نقوش پارچه‌ی یک لباس مناسب‌اند.

- گواش، مداد رنگی، خودکار
- کاغذ کادو
- مقوای فابریانو ۱۷ ۱۲
- تضاد تیره و روشن
- تضاد مکمل
- تضاد اشباع و غیر اشباع

نمونه کاغذ به‌کار برده شده در کُلاژ

نوار رنگ‌های به‌کار رفته در رنگ آمیزی تی‌شرت

تصویر ۵-۲۰ — طراحی لباس با استفاده از کُلاژ کاغذ و ایجاد سایه روشن‌ها به‌وسیله‌ی مدادرنگی و خودکار برای رنگ آمیزی تی‌شرت از گواش و مدادرنگی استفاده شده است.

- گواش، مدادرنگی، مازیک
- مقوای فابریانو ۱۷ ۱۲
- تضاد کیفیت (اشباع رنگ)

رنگ‌های مورد استفاده در رنگ آمیزی طرح لباس

تصویر ۲۱-۵ - رنگ آمیزی زمینه پوشیده گواش - مدادرنگی و رنگ آمیزی نقوش با مازیک

تمرین

● با در نظر گرفتن موارد ذکر شده، چهار طرح زیر را رنگ آمیزی کنید.

- ۱- ترکیب بندی و همجواری رنگ های مکمل - هماهنگی رنگ های فام و بی فام
- ۲- اجرای تکنیک تونالیته به وسیله ی مداد رنگی، گواش، گواش - مداد رنگی
- ۳- طراحی نقوش گلدار با در نظر داشتن حجم اندام و چین و شکن های پارچه به وسیله ی مازیک - مازیک نیمه خشک - باستل چرب
- ۴- نمایش نقوش گلدار پارچه بر روی طرح لباس به شیوه ی کُلاژ زیپاتون و کاغذهای کادو و چاپ لتراست

● پروژه

- در آخرین مرحله کار برای آلبوم، مقواهایی مناسب در قطع ۳۵ × ۲۵ تهیه کرده، ۵ طرح لباس، مناسب پارچه های گلدار را بر روی آن طراحی نمایید و با اجرای شیوه های مختلف رنگ آمیزی و طبق موضوعات داده شده به رنگ آمیزی بپردازید.
- ۱- ترکیب بندی رنگ های سرد همجوار در نقش پارچه و تکه های لباس
 - ۲- تضاد تیره و روشن در نقش پارچه و تکه های لباس
 - ۳- تک رنگی غیراشباع در نقش و زمینه ی پارچه
 - ۴- تضاد اشباع و غیراشباع در نقش پارچه و تکه های لباس
 - ۵- تضاد کمیت (وسعت سطوح) در نقش پارچه

منابع ترجمه شده‌ی فارسی

- ۱- ایتن، جوهانز - کتاب رنگ، محمدحسین حلیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۷
- ۲- آلبرز، جوزف - تأثیر متقابل رنگ‌ها، عربعلی شروه، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۶۸، تهران
- ۳- ا. داندیس، دونیس - مبادی سواد بصری، مسعود سپهر، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۱
- ۴- بیرن، فابر - خلاقیت در رنگ، جلال شباهنگی، انتشارات فرهنگان چاپ اول، ۱۳۷۳، تهران
- ۵- پاکباز، رویین - دایره‌المعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول، ۱۳۷۸، تهران
- ۶- جی. الینگو، ریچارد - ساختار رنگ و طراحی، فرهاد گشایش، انتشارات عفاف، چاپ اول، ۱۳۷۸
- ۷- کریمان، رامین - جادوی رنگ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱
- ۸- لوشر، ماکس - روانشناسی رنگ‌ها، ویدا ابی‌زاده، ناشر مترجم، چاپ سوم، ۱۳۷۱
- ۹- مرزبان، پرویز و معروف، حبیب - فرهنگ مصور هنرهای تجسمی، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۱، تهران
- ۱۰- موعودی، محمدامین - کاربرد رنگ در ارگونومی، انتشارات حس برتر، چاپ اول، ۱۳۷۹
- ۱۱- مجموعه‌ی همنشینی رنگ‌ها، نشر کارنگ، شماره‌ی یک به بعد ۱۳۷۷
- ۱۲- ویتگنشتاین، لودویک - درباره‌ی رنگ‌ها، لیلی گلستان، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۸، تهران

فهرست منابع

- ۱- لومیس آندره، چگونه از چهره طراحی کنیم، ترجمه‌ی عربعلی شروه، تهران: فرهنگسرا، ۱۳۷۵
- ۲- لومیس آندره، طراحی از حرکات بدن انسان، ترجمه‌ی فرامرز غنی، تهران: یساولی، ۱۳۷۹
- ۳- لويس ديويده، تکنیک نقاشی با مداد رنگی، ترجمه‌ی محمدحسن اثباتی و سیامک علیزاده، تهران: میکائیل، ۱۳۷۸
- ۴- مانته، هارالد، رنگ در عکاسی، ترجمه‌ی بیروز سیار، تهران: سروش، ۱۳۶۹
- ۵- هوگارد، برن، طراحی بدن انسان، ترجمه‌ی عربعلی شروه، تهران: یساولی، ۱۳۷۷
- ۶- Ann, Kullberg, Colored Pencil Portraits
- ۷- An Introduction to Illustration - Briaw Lemis - Published by Granye Books. 1995 - London
- ۸- Drawing ?? Jenny Rodwell - Hamlyn 1992
- ۹- Drawing - Jenny Rodwell - Hamlyn
- ۱۰- Isao, Yajima, Figure Drawing for Fashion
- ۱۱- Jill, Bossert, Children's Book Illustration
- ۱۲- Sherry C. Nelson MDA, Painting Flowers Atoz
- ۱۳- The Artist's Manuel Step by Step Art School
- ۱۴- The Artist's Manual
- ۱۵- The Hamlyn Complete Art School - Patricia Monahan. Wendy Clouse. Patricia Seligman - Hamlyn - 1993

تصویر ۱۶-۱- والرهای مختلف مابین قرمز و آبی (تغییر درجه‌ی رنگ‌های گرم به سرد)

تصویر ۲۱-۱- تغییر درجه‌ی تیرگی و روشنی با رنگ‌هایی غیر از سیاه و سفید

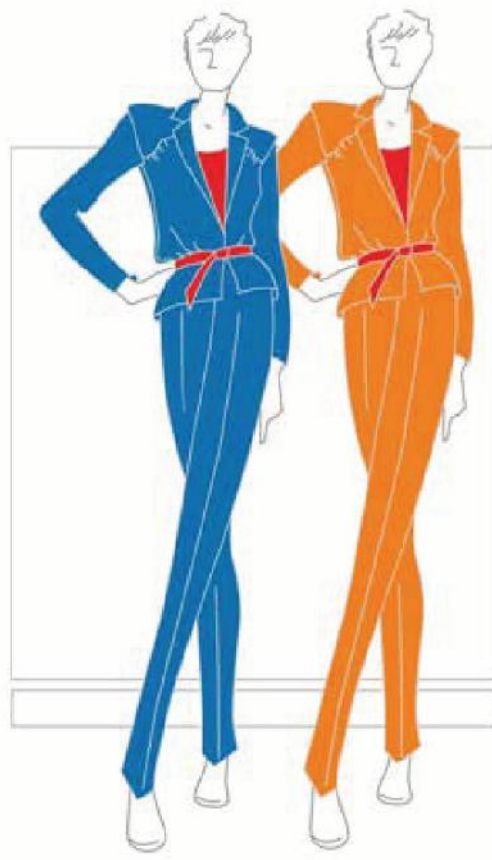
۱

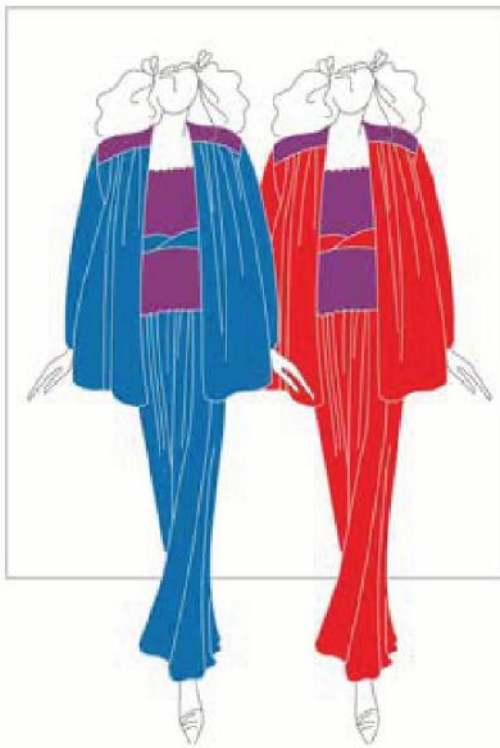
تصویر ۱-۸ - تضاد ته رنگ (تضاد سه رنگ اصلی)

تصویر ۱-۴۹ - کاربرد رنگ‌های اصلی در سه شکل اصلی

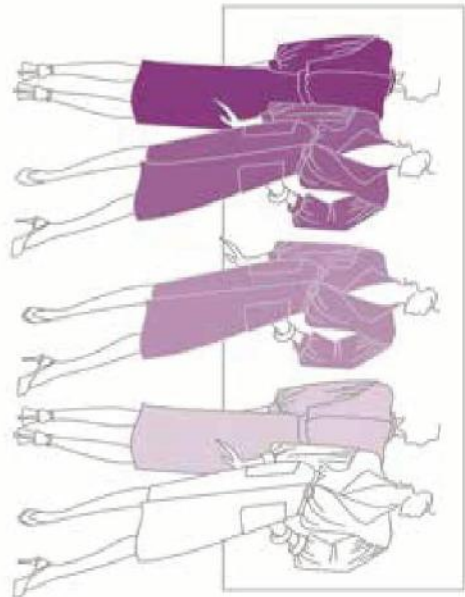

تصویر ۱-۴۵ - ب - تغییر درجه‌ی ارزش‌های رنگی

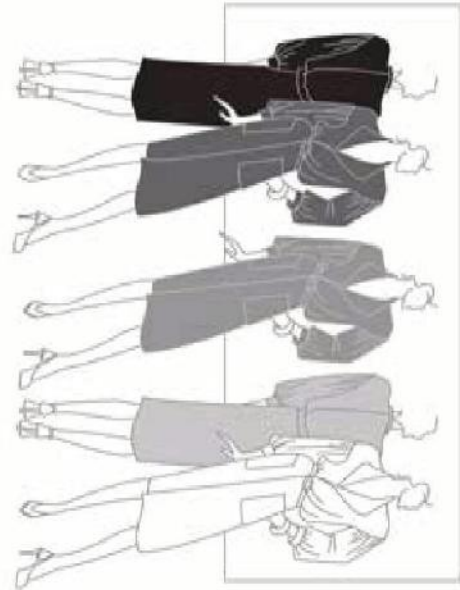

تصویر ۱-۴۶ - تغییر بُعد رنگی

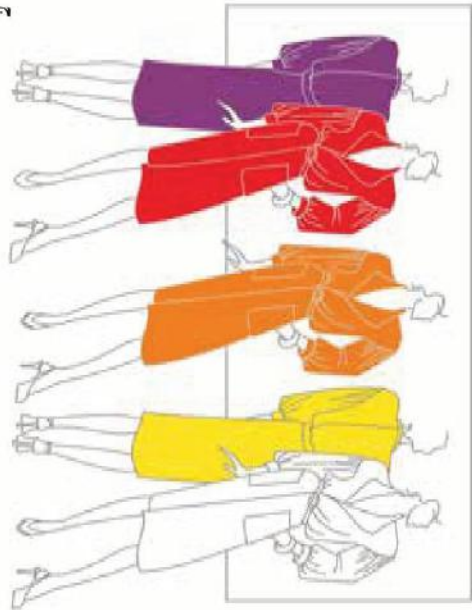

۱۴

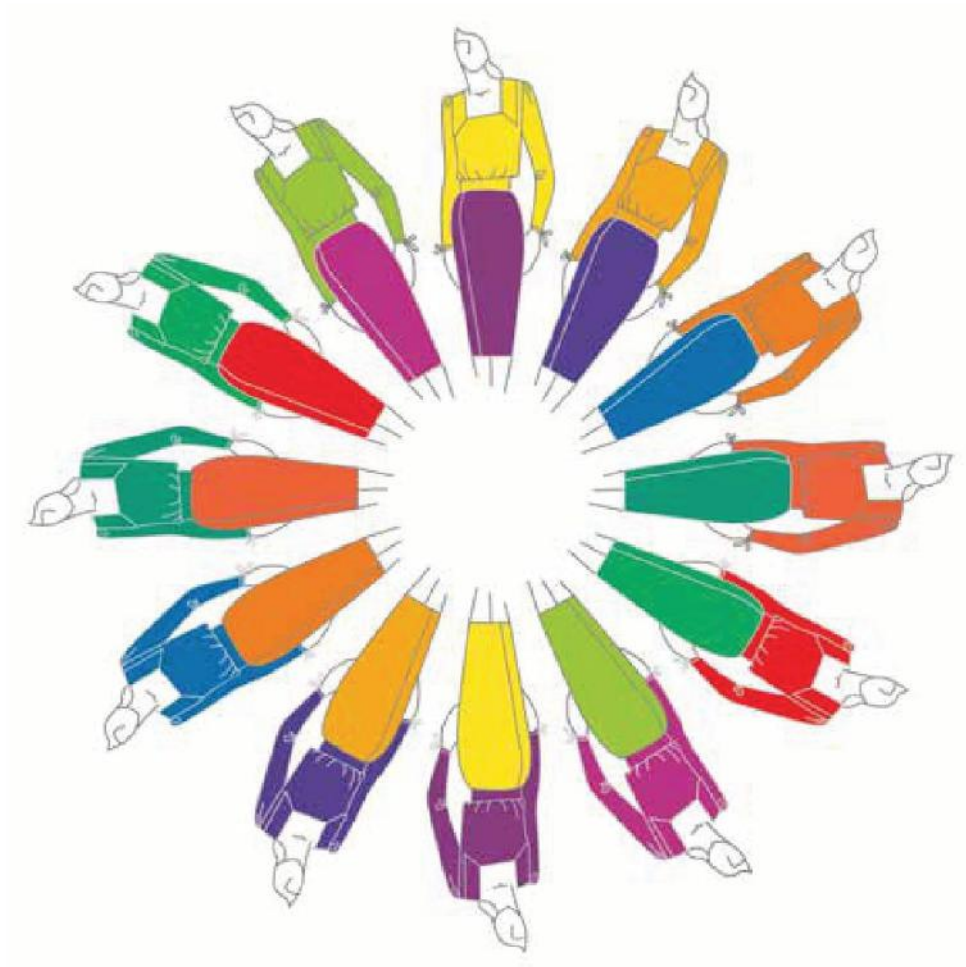

۱۵

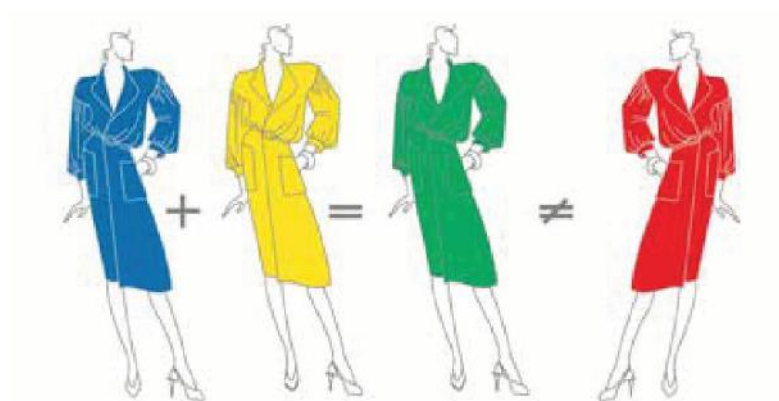
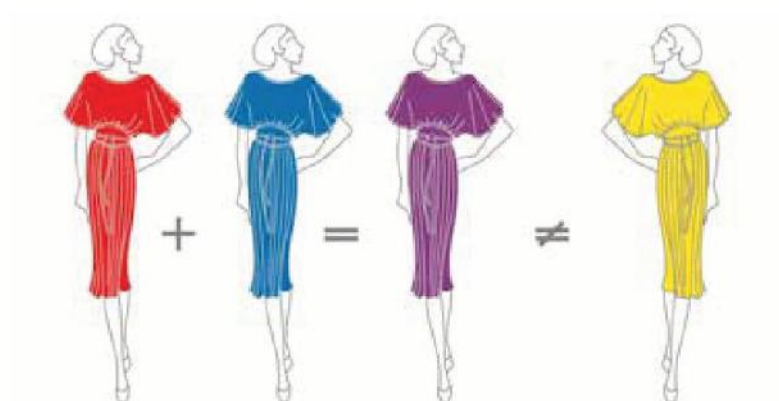
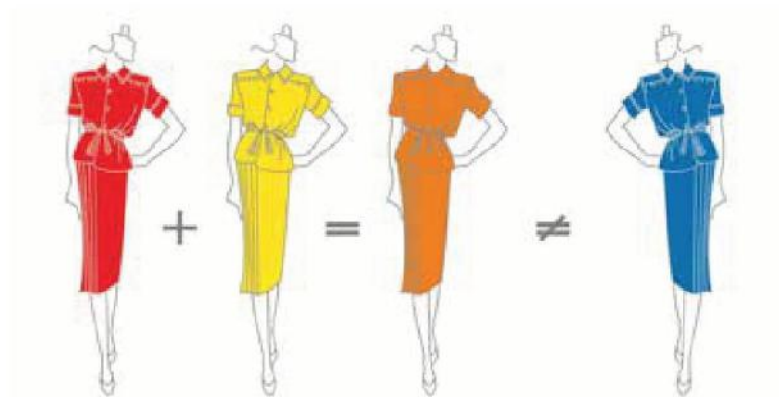

۱۶

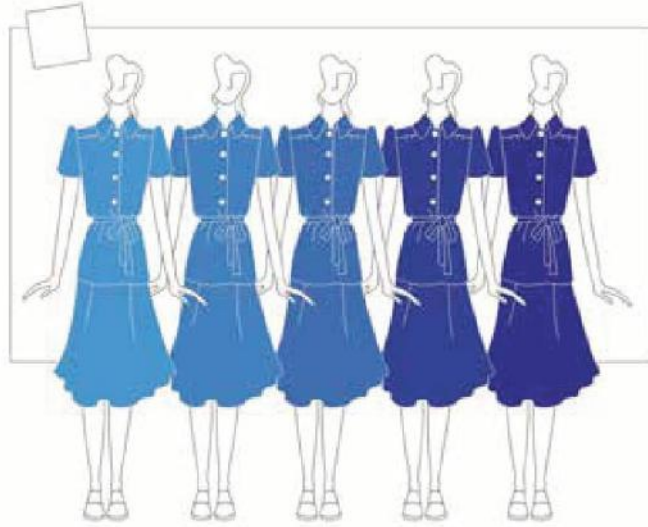
تصویر ۱۴- مقایسه توانایی‌های خاکستری و رنگی

تصویر ۱-۳- چرخه‌ی رنگ

تصویر ۱۰-۱ - تضاد رنگ‌های مکمل

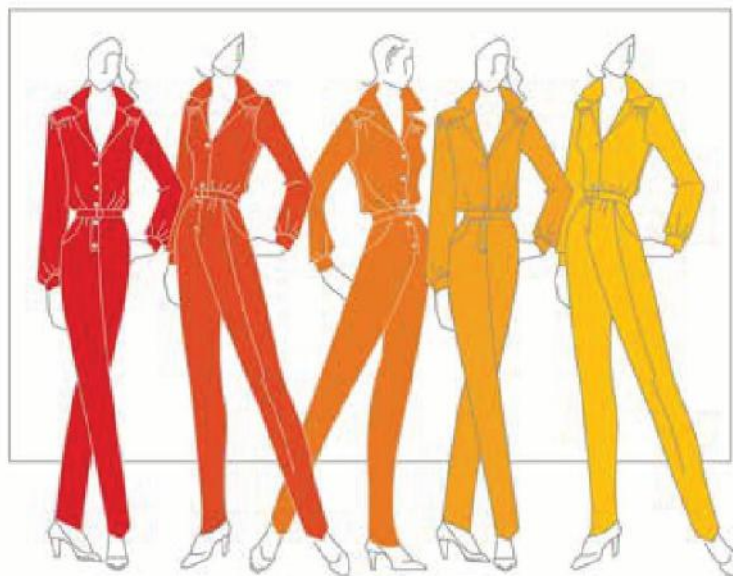

الف - رنگ‌های سرد (بنفش تا آبی)

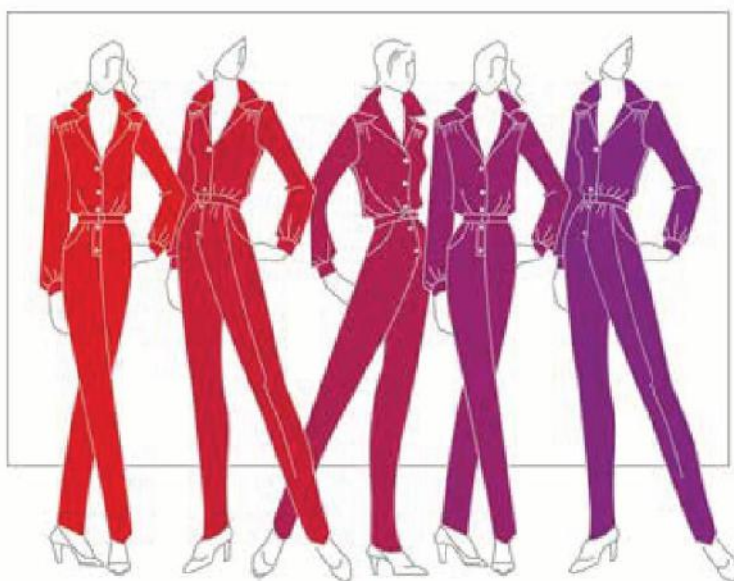

ب - رنگ‌های سرد (سبز تا آبی)

تصویر ۱۳-۱

الف - رنگ‌های گرم (قرمز تا نارنجی)

ب - رنگ‌های گرم (قرمز تا بنفش قرمز)

تصویر ۱۴-۱

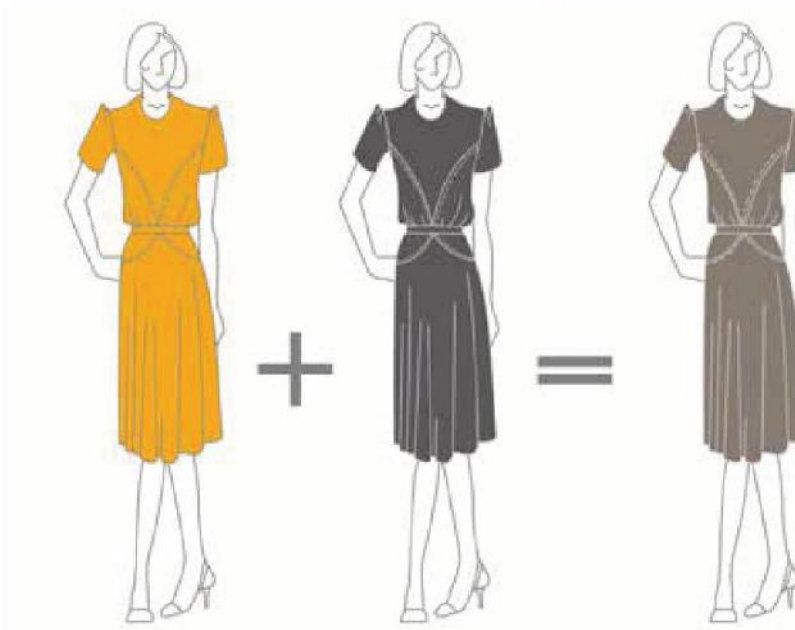
تصویر ۱۹-۱ - مقایسه تغییر درجدهی تیرگی و روشنی رنگ با استفاده از سیاه و سفید

تصویر ۲۵-۱ - تک‌رنگی یا منوکروم

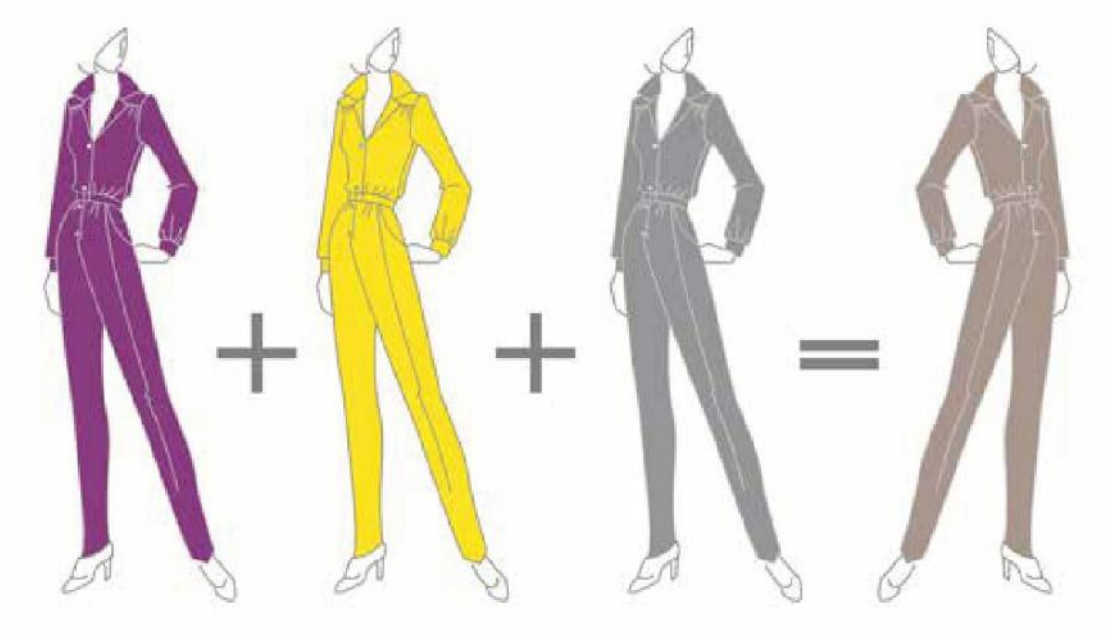
تصویر ۱-۲۷ - غیر اشباع نمودن یک رنگ در ترکیب با سیاه

تصویر ۱-۲۸ - غیر اشباع نمودن یک رنگ در ترکیب با خاکستری

تصویر ۱-۲۹- غیراشباع نمودن یک رنگ در ترکیب با مکمل رنگی

تصویر ۱-۳۰- غیراشباع نمودن یک رنگ در ترکیب با خاکستری و مکمل آن رنگ

الف - استفاده از ترکیب میانه‌های رنگی همجوار در ساخت رنگ میانی
 ب - استفاده از ترکیب میانه‌های رنگی غیر همجوار در ساخت رنگ میانی

تصویر ۱-۴۱

تصویر ۱-۴۲ - تأثیر فضایی گوناگون بر رنگ

تصویر ۱-۴۵ - الف - تغییر وسعت مجازی رنگ‌ها

تصویر ۱-۵۲ - ترکیب‌بندی بر اساس رنگ‌های بی‌فام