

نقاشی کلاسیک

اهداف کلی:

- ۱- آموزش نقاشی - طراحی با کارآموزان
- ۲- ارائه آثار هنری نقاشی رنگ و روغن توسط توان یابان

اهداف کوتاه مدت

- ۱- شروع کار
- ۲- با چه چیزی طراحی کنیم
- ۳- روی چه چیزی طراحی کنیم
- ۴- اصول طراحی به عنوان پایه‌ای برای سایر هنرها
- ۵- نحوه استفاده از مداد برای ایجاد یک کار کامل ماهرانه
- ۶- یک شیوه قدم به قدم برای ایجاد کمپوزیسیون‌هایی با مداد

اهداف بلند مدت

- ۱- راههای پیشرفت فکر و درک بصری دقیق
- ۲- قوی‌تر کردن طراحی
- ۳- شروع کار با رنگ روغن و تکنیک‌های دیگر نقاشی - سیاه قلم - مدادرنگی - پاستل
- ۴- کشیدن تابلوهایی برای فروش و کسب کار و مهارت
- ۵- ایجاد شغل و درآمد
- ۶- ایجاد تکنیک‌های جدید و خلاق

نقاشی را از طبیعت بی‌جان شروع می‌کنیم طبیعت بی‌جان بسیاری از مشکلات طراحی و کمپوزیسیون را که بطور کلی در نقاشی از منظره و هنر تصویرسازی پیدا می‌شود می‌توانند حل کنند.

ما وقتی را که صرف طراحی می‌کنیم مهم نیست یک اسکیس ده دقیقه‌ای می‌تواند چیزی بیشتر از یک طراحی پرزحمت که ساعتها طول کشیده حرف برای گفتن داشته باشد.

برای اجرای یک طرح خوب بهتر است که از طراحی لذت ببریم و به طراحی هیجان خاصی بدهیم و اگر طراحی خراب شد پاک نکنیم چند بار آن را تکرار کنیم مطمئناً بهتر از طرح اولیه درمی‌آید. با تمرین و نگاه کردن می‌توان چیزهای زیادی را یاد گرفت. با چه چیزی طراحی کنیم.

مداد: تعدادی از مدادها بر طبق سختی‌شان به HB, H, 2H, 3H, 4H, OH, SH و بعضی دیگر به B, B2, B3, B4, B5, B6 که نرم‌ترین است درجه‌بندی شده‌اند.

در مجموع ما بیشتر از مداد HB یا B6 برای طراحی اولیه استفاده می‌کنیم. برای کار با انواع مدادها اعم از HB, B2, B4, B6, H3 بعد از توضیحاتی مختصری که راجع به نقاشی دادیم کار را شروع می‌کنیم.

ما اول از کتاب اصول اولیه طراحی شروع می‌کنیم تا بچه‌ها با طراحی یا بیضی کشیدن و دایره و حتی کشیدن یک خط هلال آشنا شوند. اول اصول پرسپکتیو کشیدن دایره که در اصول پرسپکتیو به صورت بیضی دیده می‌شود با کشیدن یک گلدان که اگر گلدان از بالا دیده شود

هر قدر یک جسم گرد نسبت به چشم پایین تر قرار بگیرد دایره آن را کاملتر خواهید دید بنابر این در این گلدان پایین آن گردتر از بالای آن کشیده شده است.

بعد مرحله کمپوزیسیون

وقتی می خواهیم چند شی را برای طبیعت بیجان انتخاب کنیم می توانیم آنها را روی یک میز بچینیم می توانیم از هر زاویه ای به آن نگاه کنیم و آن را طراحی کنیم.

نکته مهم اینکه باید قبل از شروع به طراحی به بلندی و پهنای هر شیء نگاه کنیم و آنها را با هم مقایسه کنیم و یا از بلندترین شیء یا کنارتر بین آن شروع به طراحی کنیم.
بعد به ترتیب مراحل طراحی.

۱- بطری

طول و گردن بطری را با شانه و تنه آن مقایسه کنید ترسیم یک خط کم رنگ مرکزی کمک می کند تا ما طرح را قرینه درآوریم. بعد از اتمام طرح آن را سرو ته می کنیم و عیب آن را مشخص می کنیم.

۲- دست و لوله

۳- سبزیجات

سبزیجات برای موضوعات طبیعت بی جان امکانات بیشماری دارند. ابتدا یک عدد پیاز را طراحی می کنیم و بعد چیدمان چند پیاز کنار هم را طراحی می کنیم.

۴- نور و سایه

چهار جهت نور: زمانی که نور از سمت راست تابیده

زمانی که نور از سمت چپ تابیده

زمانی که نور از دو طرف تابیده

زمانی که نور از وسط تابیده

طرح را که کشیدیم نسبت به نورپردازی آن سایه ای فوری با مداد B6 می زنیم هم حجم ظرف را مشخص می کند هم نور را

۵- چین و پارچه

چین در پارچه یا کاغذ ابتدا گیج کننده به نظر می رسد در طراحی از پارچه با خطهای بلند و روان شروع می کنیم لبه های مشخص و نامشخص هر چینی را مورد توجه قرار می دهد بعد از طرح زدن سایه ای می زنیم و چین پارچه خودش را نشان می دهد.
بعد از اینکه طراحی را قوی کردیم.

طراحی از طبیعت بی جان را مثلا گذاشتن کاسه یا کوزه، پارچ استیل که هنرجو بتوانند جنسیت را تشخیص دهد.

گذاشتن یک پارچ استیل در کنار پارچه ای قرار داده می توانیم چیدمان از جنسیت داشته باشیم و هم طراحی از پارچه انجام می دهیم و هم

همان طراحی پارچ که مانند بطری است و با زدن سایه ای تشخیص می دهیم که نور از چه سمتی تابیده

تمام اجسام را به همین صورت با چیدمان مختلف طراحی می کنیم مانند: سفال، چینی، استیل، پارچه و ...

بعد از این دوره سایه زدن با انواع مدادها که از چه جای از مداد نرم تر B6 استفاده می شود و از چه جایی از مداد سخت تر

طرح را که می زنیم از مداد H3 که مداد ضعیفی است سایه را شروع می کنیم به صورت هاشور و خیلی منظم در کنار هم به جاهای متوسط با

مداد HB یا B2 و جاهای تیره تر که ظرف در تاریکی قرار گرفته با مداد B6 یا B4 به صورت هاشور که بتوانیم هم سایه بزنینم و هم بافت را

روی ظرف مشخص کنیم در یه جاهای هم از مداد F استفاده می شود.

در این دوره اصول طراحی را که اول آموزش دیده به عنوان پایه قرار می‌دهیم.

دوم. نحوی استفاده از مداد برای ایجاد یک کار ماهرانه

سوم یک شیوه قدم به قدم برای ایجاد کمپوزیسیون با مداد

و در مجموع طرح زدن دقیق و سایه ای ملایم که بافت را نشان دهد و دقت بیشتر راههای پیشرفت فکر و درک بصری دقیق

البته اینها را ما در یک دو می‌توانیم انجام دهیم ولی هر کدام از هنرجوها نسبت به شرایط جسمانی تا اندازه‌ای پیشرفت می‌کند. مثلا یک

هنرجو ممکن در یک ترم تمام کنند ولی هنرجوی که مشکل دست یا مشکلات دیگری داشته باشد ممکن است در دو ترم و یا چند ترم طول بکشد.

هنرجوهای که این دوره را طی کنند حالا چه در یک ترم یا دو ترم نسبت به علاقه خودشان تکنیکی از نقاشی را شروع می‌کنند. سیاه قلم-

مدادرنگی- رنگ و روغن- پاستیل و ...

دوره سیاه قلم طراحی از پرتره و کشیدن آناتومی و صورت و مو.

سیاه قلم بیشتر در پرتره بکار می‌رود با کنته و پودر کف دریا و مداد پاک کن

برای نورپردازی

تکنیک سیاه قلم تقریبا تکنیک راحتی است.

ولی مداد رنگی یا پاستل و رنگ باید اول تشخیص در رنگ را قوی کنیم و بعد ترکیب‌ها و نحوی زدن آن.

در پاستل هر کدام را نسبت به رنگ روی مقوا می‌کشیم و بعد از اینکه که رنگ را گذاشته و نورها و دوره دوم با گچ را روی مقوی می‌کشیم.

در سیاه قلم طرح را می‌زنیم و بعد از چشم شروع می‌کنیم با کنته و کف دریا برای محور کردن استفاده می‌کنیم. لپ‌ها را به وسیله تیرگی

گوشه لپ که به سمت وسط می‌آید جایی که در صورت نورشدید می‌خورد و آرام آرام با پنبه یا دستمال کاغذی و محوکن سایه را محو می‌

کنیم در تمام تکنیک نقاشی محو کردن جزء کارهای اصلی است که در نقاشی انجام می‌دهیم. دوره رنگ و روغن سخت‌ترین دوره است که

هنرجو باید اول تشخیص رنگ:

رنگهای گرم مانند نارنجی، زرد، قرمز

رنگهای سرد مانند سبز، آبی، بنفش و بعد ترکیب کردن آنها با هم که هر کدام رنگ جدیدی بوجود می‌آورد.

ابتدا طراحی را روی بوم با مداد کم رنگ می‌زنیم بعد از رنگهای گرم برای زیرکار استفاده می‌کنیم. همان رنگهای که روی مدل می‌بینیم را

گرم تر یا کمی تیره تر می‌گیریم روی سطح بوم با قلموی اندازه خودش به صورت بالا پایین که سر قلمو هم خراب نشود می‌زنیم وقتی

آسترکار تمام شد. مرحله بعدی را شروع می‌کنیم که رنگها را شفاف تر ترکیب می‌کنیم و نورپردازی که نور شدید کار را در مرحله آخر می‌

گذاریم.

در هر مدل نقاشی هنرجو با یک مدل آشنا می‌شود انواع درختها که با انواع قلمو چتری یا ساده، شاخه زنی و غیره

ممکن است است در تابلوی بعدی درخت نباشد و ظرف میوه ای را انتخاب کرده باشد. یا کشیدن آسمان و ابر که هر کدام مهارت خودش را

می‌خواهد هر تابلوی ممکن است یک ترم طول بکشد یا کمتر که باز هم نسبت به توانایی هنرجو دارد. زیرا شاید کشیدن یک درخت یا حالت

دادن هر برگ آن مدتها طول بکشد. تا بتواند حس کند و آن را بکشد.

این مجموعه از کارهای که ما در طی چند ترم مرحله به مرحله انجام می‌دهیم البته باز هم لازم به ذکر است که هنرجوی داریم که فقط

تکنیک سیاه قلم را کار کرده و علاقه ای به رنگ روغن نداشت و یا کار پاستل و مدادرنگی همه تکنیک‌ها نسبت به علاقه و توانایی دارد. ممکن

است دانشجویی نتواند پاستل کار کند انگشتانش قدرت گرفتن گچ را نداشته باشد او می‌تواند بجای پاستل کار دیگری را انتخاب کند.

ولی زمینه هر کدام از این تکنیکها باید طراحی و سایه زدن را آموزش دیده باشند.

مجمع آموزشی نیکوکاری رعد

هنر در واقع دانش متفاوتی است که همه قشر جامعه آن را دارا نیستند نقاشی مخاطب یک سری افراد خاص است و باید علاقه و پشتکار داشته باشند که دنبال این هنر بروند. هنر وسعت زیادی دارد که برای یادگیری آن انتها ندارد و هر چه کار کنی تجربه بیشتری بدست می آوری.

بخش آکادمی نقاشی که شامل این می شود که هنرجو را تربیت کنیم که این یک هنر باشد. اگر اینکه مطالعه یا منبعی بدهیم که بتواند آن را انجام دهد و دنبال هنر برود و با توجه به مشکلات فیزیکی و جسمانی این بچه ها باید با آنها کار کنیم و آنها از موقعیت که در آن قرار گرفتند استفاده کنند و نقاشی را از پایه آموزش ببینند که بتوانند بعدها اگر چنین مجموعه ای نباشد.

در خانه یا فضای کوچک نقاشی را ادامه دهد و کسب درآمدی داشته باشد و در کل نقاشی یک آرامش درونی است که انسان را صبور و خلاق می کند و او بداند که آن توانایی را دارد که بتواند در زندگی پیروز باشد همان طور که در یک صفحه سفید کاغذ با نمایش چند خطی طرحی نور ایفا می کند