

راز کشیدن چهره با تکنیک سایه زدن

نویسنده: نیکی بشارتی

مجوز انتشار

شما می توانید این کتاب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. کپی، پرینت و استفاده مجدد با هدف شناخت بهتر هنر پورتره (portrait) آزاد بوده و نیاز به هیچگونه مجوزی نیست.

در صورت استفاده از این کتاب لطفا نام وبسایت www.besharatibooks.ir را درج کنید.

هدف سایه زدن، واقعی جلوه دادن طرح کشیده شده توسط شماس است. بدون سایه، چهره کشیده شده به هیچ عنوان واقعی به نظر نمی رسد و این بسیار مهم است که شما بدانید در طرح های کشیده شده توسط مداد (pencil portraits) چگونه سایه ایجاد کنید و چهره نقاشی شده را واقعی جلوه دهید.

روش های ایجاد سایه

روش های زیادی برای انجام سایه زنی وجود دارد و اکثر هنرمندان روش های خاص خود را برای انجام اینکار دارند و استایل خاصی را برای خود تعریف می کنند. تعدادی از روش های رایج در زیر آورده شده اند:

۱- روش لکه ای (Smudging)

۲- روش خطوط ناخوانا (Scribbling)

۳- روش هاشوری (Cross Hatching)

وارد جزئیات هر یک از این روش ها نمی شویم، زیرا شما بسیار ساده می توانید آنها را در گوگل سرچ کنید. اگر شما در زمینه نقاشی صورت با مداد (پرتره) می خواهید که از ابتدا شروع کنید؛ احتمالاً استایلی را برای سایه زدن انتخاب می کنید که مربی شما آن را پیشنهاد می کند و این به دلیل آن است که شما بسیار راحت می توانید از تجربیات فردی که سال ها در این زمینه تحقیق و تجربه کسب کرده استفاده کنید.

شما با این کار وقت خود را برای آموختن تمامی جزئیات طراحی از ابتدا هدر نمی دهید و می توانید بهترین روش را در مدتی بسیار کوتاه فرا بگیرید. شما می توانید با پخته شدن در این سبک، روش های جدید را با ترکیب کردن و استایل خاص خودتان در سایه زدن ایجاد نمایید.

روشی که من همیشه استفاده می کنم، سایه زدن هاشور متقابل (Cross Hatching) است. دلیل انتخاب من سادگی متد، موثر بودن و کلاسیک بودن این نوع از طراحی است.

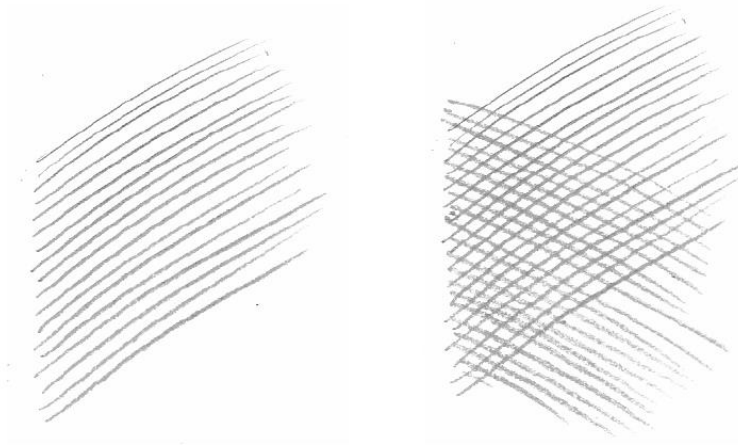

شما مطمئناً مفهوم کلی این روش را می دانید؛ ترکیبی از خطوط هم پوشاننده پایه اصلی این روش است. تصاویر زیر مثالهایی از این روش را نشان می دهند.

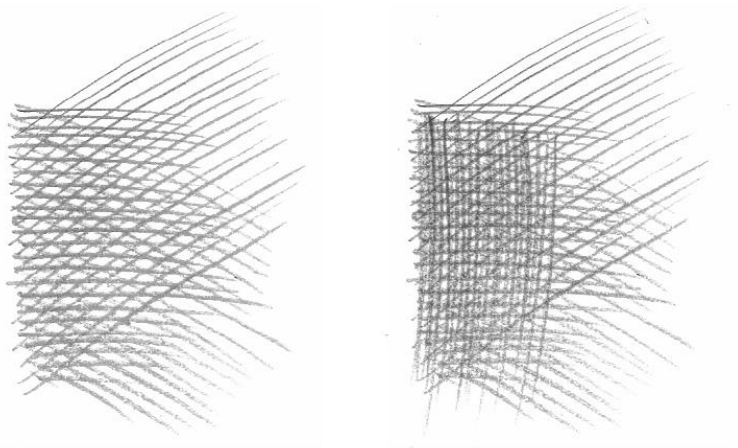
خطوط استفاده شده به چهار مجموعه تقسیم بندی می شوند که ما آنها را مجموعه اول تا چهارم می نامیم.

نکته: از مداد B2 برای کشیدن خطوط استفاده می کنیم.

بعد از کشیدن مجموعه خطوط اول، با چرخشی ۹۰ درجه و عمود بر این خطوط در نقطه تماس خطوط مجموعه دوم را می کشیم.

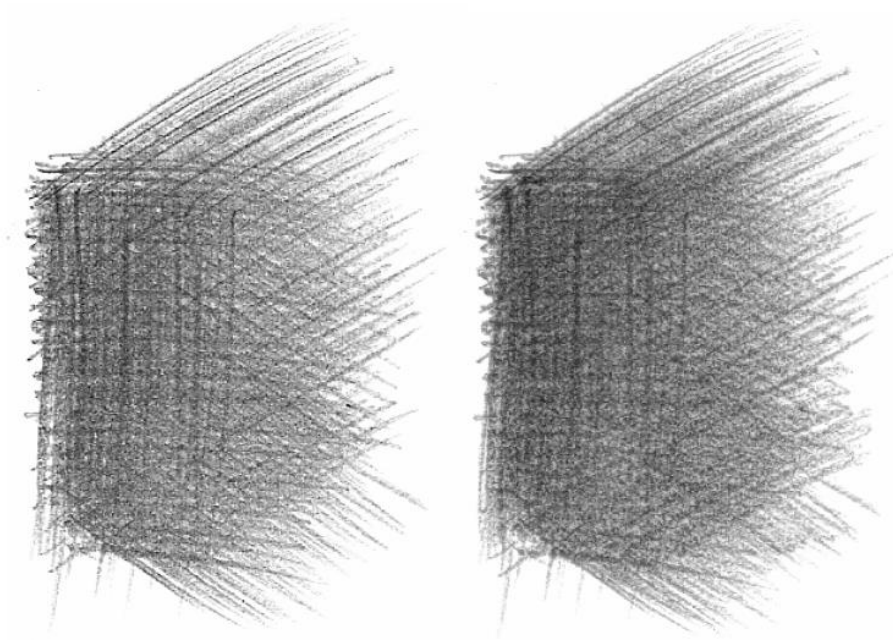

مجموعه خطوط سوم و چهارم به ترتیب اضافه می شوند.

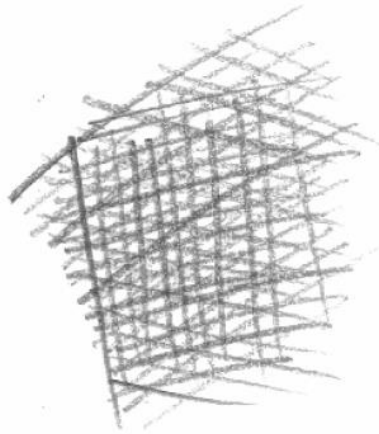
کاری که تا به اینجا انجام دادیم روش ساده ای از نحوه شروع سایه زدن بود. برای ادامه کار مجموعه خطوط بیشتری را به نرمی اضافه می کنیم.

شما می توانید اضافه کردن مجموعه خطوط را ادامه دهید تا زمانی که به ایده آل و خواسته خودتان در روشنایی سایه برسید.

استفاده از تکنیک هاشور متقابل بسیار ساده است و شما می توانید با همپوشانی خطوط (overlap) اینکار را ادامه دهید. بسیاری از مردم برای کشیدن چهره با مداد از این روش استفاده می کنند و با ایجاد سایه طرح را واقعی تر جلوه می دهند. نکته بسیار مهمی که اکثر آنها توجه نمی کنند توازن بین فشار مداد و فشار دست است. وقتی که شما سایه می زنید باید فشار دست و مداد را درک و کنترل کنید. چنانچه فشار نادرستی به خطوط وارد کنید، خطوط نهایی شما به شکل زیر نمایان می شود.

تنها راه مقابله با این مشکل، تمرین و تکرار است. مطمئن باشید که تمرین کردن برای کنترل فشار دست و مداد وقت زیادی از شما نمی گیرد. زمانی که شما بر این مشکل غلبه کنید به راحتی می توانید تصاویر واقعی با مداد خلق کنید.

راز ایجاد سایه در کشیدن چهره با مداد

استایل خاصی در سایه زنی طرح ها به روش هاشور متقابل وجود دارد که اندکی با روش کلاسیک آن تفاوت دارد. در این روش که ما از آن استفاده می کنیم، فشار دست و مداد طرحی ایده آل تر تولید می کند. به یکی از طرح های کشیده شده با این روش در ادامه توجه کنید.

اگر شما به استایل سایه زدن در این طرح دقت کنید متوجه خواهید شد که مجموعه خطوط سه و چهار وجود ندارند. به غیر از بعضی وقت های خاص استفاده از روش کلاسیک ضروری به نظر نمی رسد.

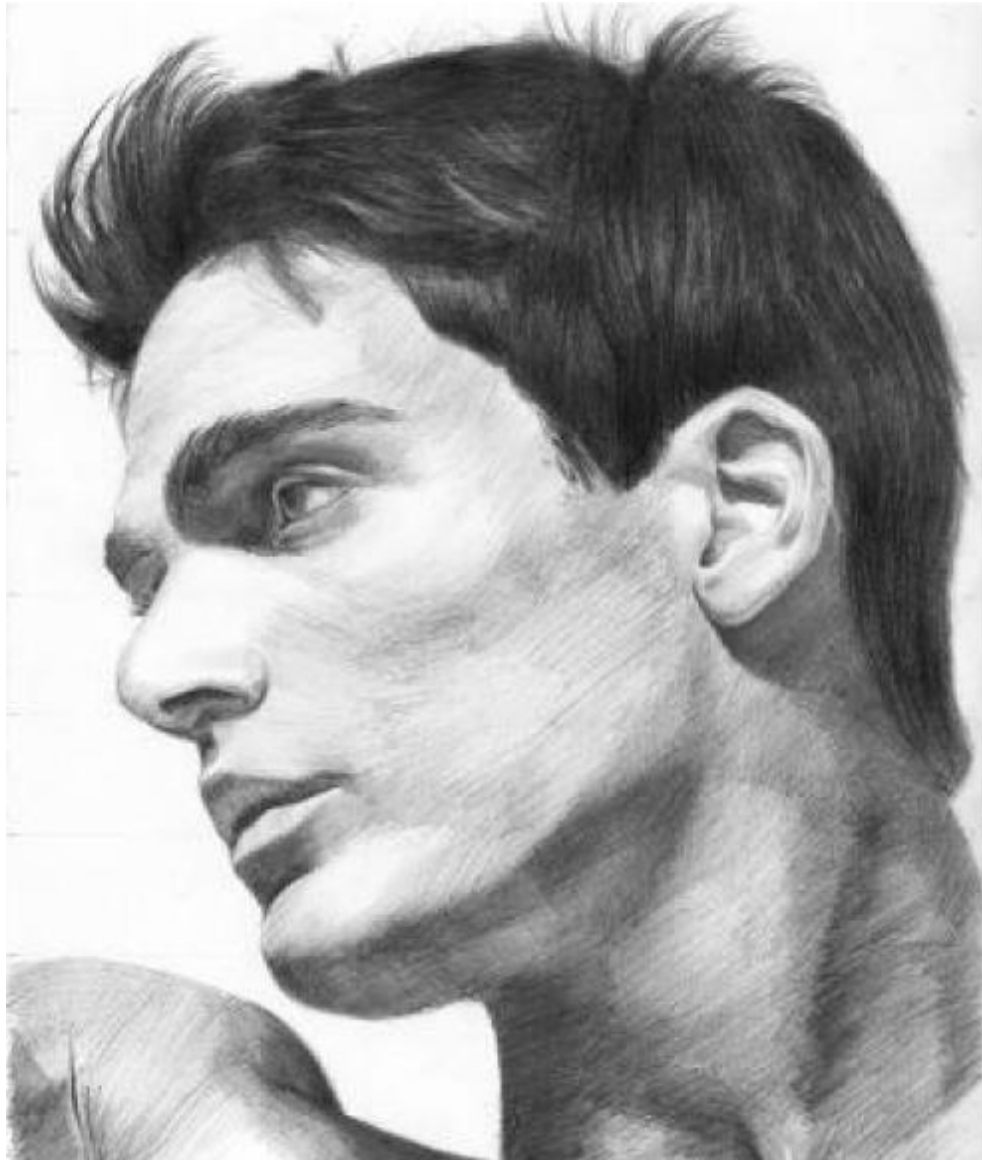
مفهومی که ما در کشیدن سایه بکار برده ایم به صورت زیر است:

مجموعه خطوط اول - فشار ملایم

مجموعه خطوط دوم - در جهت عمود بر خطوط اول و ملایم

مجموعه خطوط سوم - هم جهت با خطوط اول و با فشار بیشتر

مجموعه خطوط چهارم - هم جهت با مجموعه دوم و فشار بیشتر

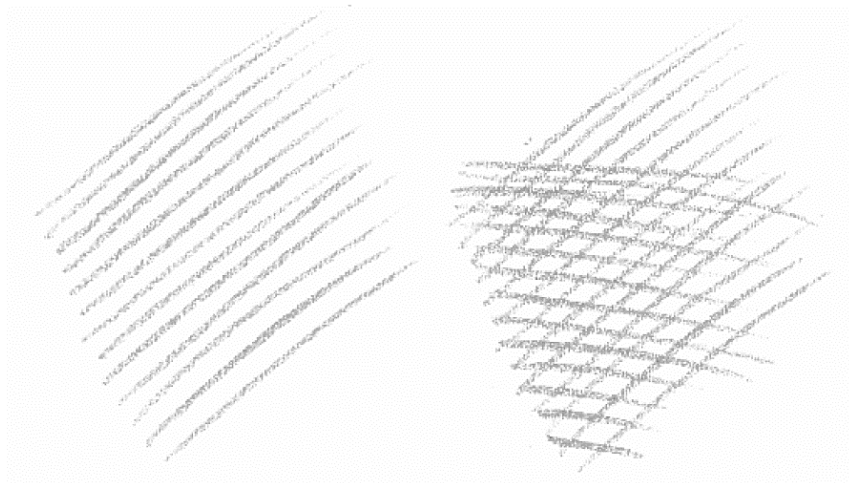

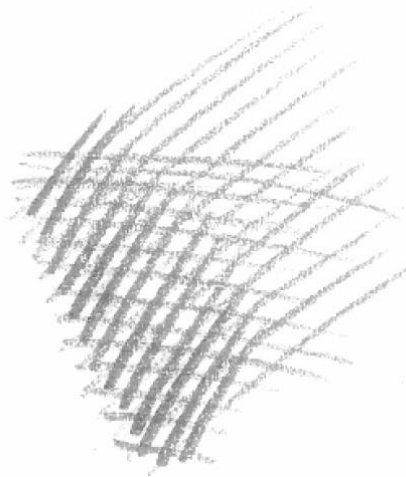
گام های که برای ایجاد سایه کشیدیم را در زیر میتوانیم با دقت نگاه کنیم. وجود یک مداد کند و نرم می تواند شما را در ایجاد خطوطی ملایم تر و تسلط بیشتر کمک کند.

هدف اصلی متد ویژه سایه زدن، صرفه جویی در وقت طراحی و بهبود کیفیت تصویر کشیده شده است.

مجموعه خطوط اول و دوم

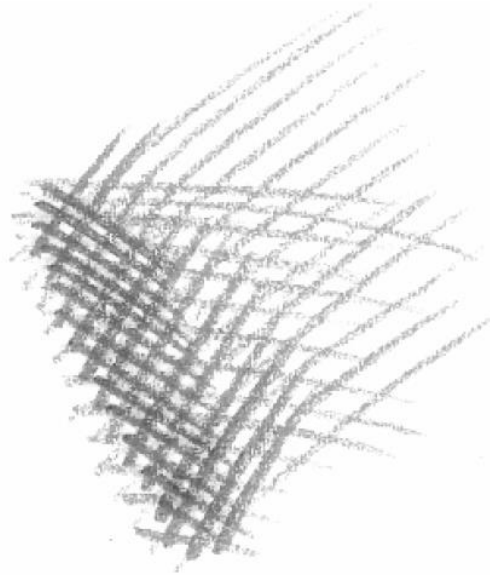

مجموعه سوم؛ در جهت خطوط اولیه و با فشار و ضخامت بیشتر.

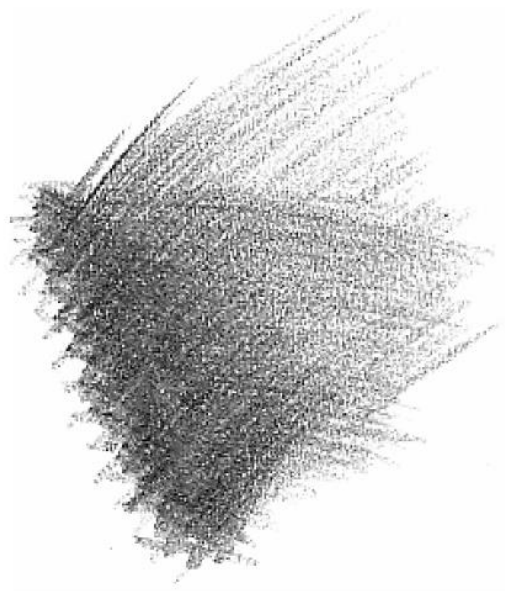

مجموعه چهارم با اندکی فشار بیشتر و در جهت خطوط مجموعه دوم.

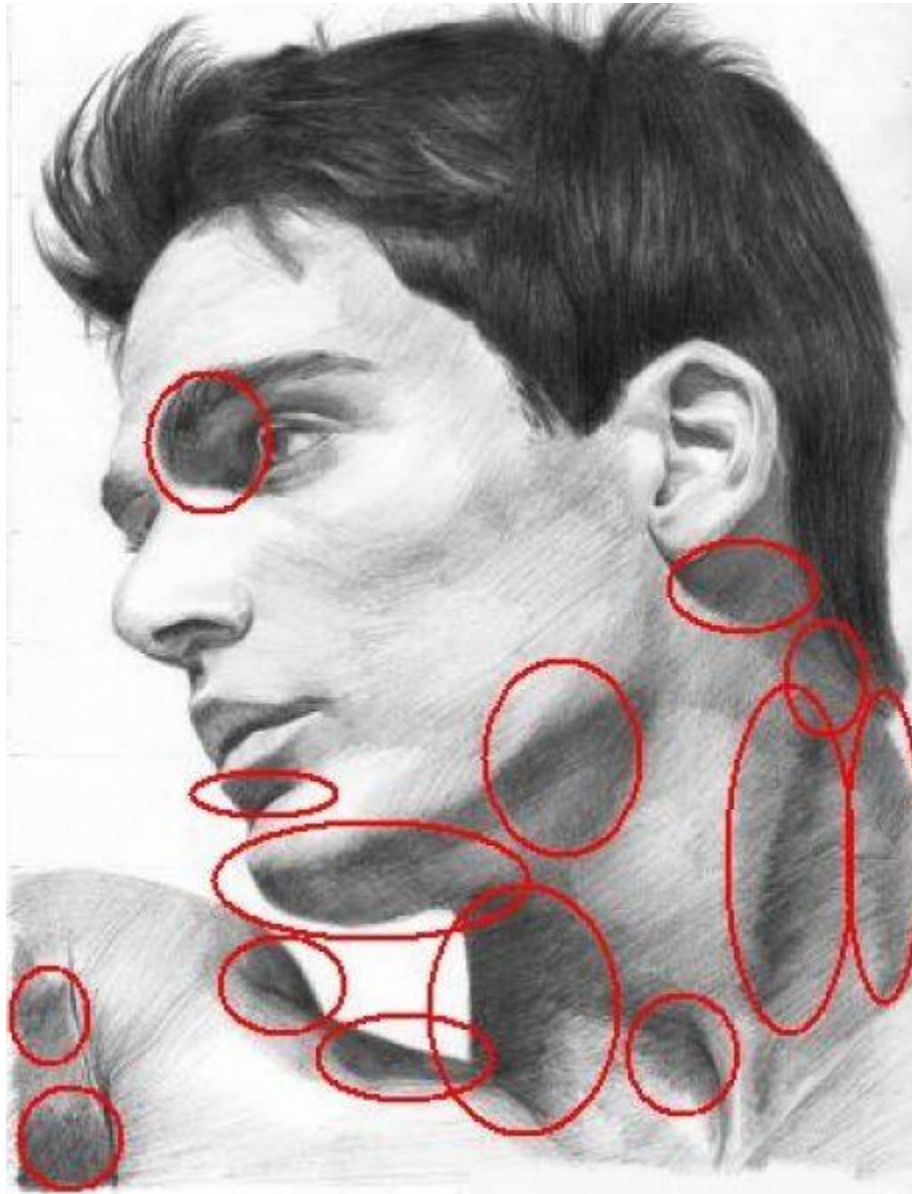

بعد از تکرار این روش و ساده سازی انجام گرفته، سایه ای که در نهایت ایجاد کرده ایم به شکل زیر نمایان می شود.
این نتیجه اضافه کردن خطوط به هریک از مجموعه های چهارگانه است.

بعضی وقت ها شما به اضافه کردن خطوط به مجموعه ای خاص نیاز ندارید و این به میزان روشنایی مدنظر شما بستگی خواهد داشت.

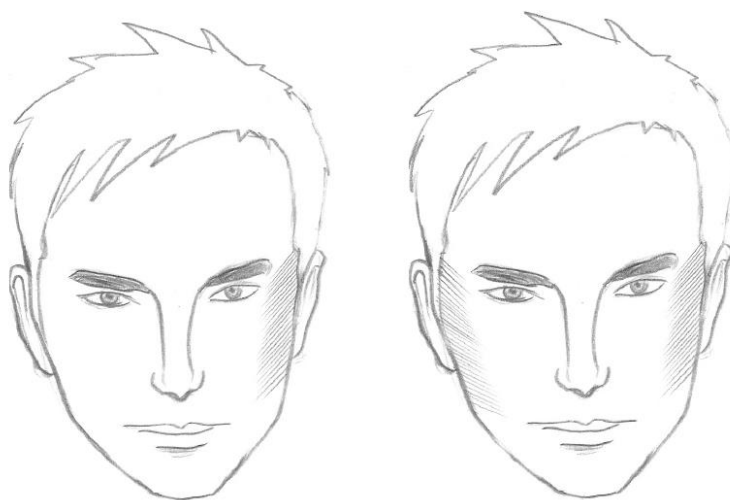
دایره های قرمز جاهایی را نشان می دهد که سایه زدن را با بیش از دو مجموعه خط انجام داده ایم. موهای سر تاریک ترند اما دایره ای برای آنها در نظر نگرفته ایم چون تکنیک دیگری در سایه زدن برای موی سر وجود دارد که در آموزش کلی کشیدن چهره با مداد آورده شده است.

اگر شما سایه زدن را در دو جهت چپ و راست صورت انجام می دهید به روش نشان داده شده زیر توجه کنید.
اگر فرض کنیم شما تصویر زیر را برای سایه زدن انتخاب کرده اید و میخواهید دو طرف صورت را به صورت متقارن سایه بزنید ابتدا خطوط مجموعه اول را در جهت نشان داده شده میکشید و عکس آن را در جهت مخالف اعمال می کنید.

در دو سمت خطوطی مشابه و آینه ای شکل از مجموعه اول و اضافه کردن خطوط مجموعه دوم تا چهارم با توجه به میزان روشنایی چهره انتخاب می کنید.

اگر برای اولین بار سایه متوازن و دلخواه نکشیدید، ناامید نشوید. شما با هر بار تمرین کردن بهتر خواهید شد. هیچکدام از ما با استعداد کامل یک هنرمند متولد نشده ایم ولی تمایل به کشیدن، تکرار و تمرین در ما وجود دارد. پس اگر شما می خواهید که پیشرفت را در مدت زمان بسیار کوتاهی ببینید؛ تمرین کنید.

به یاد داشته باشید که:

۱. همیشه از اولین مجموعه خطوط برای سایه زدن استفاده کنید حتی اگر منطقه مورد نظرتان روشن باشد. برای ایجاد مناطق تاریک تر مداد را با فشار زیاد نکشید و سعی کنید با تکرار مجموعه ها و افزایش تدریجی فشار این کار را انجام دهید.
۲. با عجله کار سایه زدن را شروع نکنید. کاملا صبورانه و گام به گام در مسیر درست جلو بروید. به آرامی پیش رفتن بسیار تاثیر گذارتر از خطوط عجولانه و طرحی نامرتب است. ایجاد سرعت در سایه زدن با تکرار بدست می آید.
۳. هنگامی که کار سایه زدن قسمت های تاریک یک چهره را شروع می کنید از مداد B4 و مداد های سیاهتر استفاده کنید. استفاده از مداد B2 با فشار زیاد به کاغذ طراحی آسیب می رساند.

" شما چگونه می توانید که در کمتر از یک هفته کشیدن چهره ای واقعی با مداد را یاد بگیرید حتی اگر قبلا هیچ تجربه ای از کشیدن با مداد نداشته باشید؟! و همه را از استعدادی که به تازگی پیدا کرده اید شگفت زده کنید "

باعث افتخار است که این ۸ گام ساده را که از نظر من عالی ترین روش حال حاضر کشیدن چهره با مداد (Pencil Portrait) است را با شما به اشتراک بگذارم.

<http://besharatibooks.ir/pagebook2.html>