

مقطع تحصیلی: کاردانی □ کارشناسی □ رشته: نقاشی ترم: چهارم سال تحصیلی: 1398-1399 نام درس: نقاشی موضوعی نام و نام خانوادگی مدرس: ماندانا سپاسی آدرس email مدرس: sepasi.mandana@gmail.com تلفن همراه مدرس: 09122145708
جزوه درس: نقاشی موضوعی مربوط به هفته: اول □ دوم □ سوم □ چهارم □ پنجم □ text: دارد □ ندارد □ voice: دارد □ ندارد □ power point: دارد □ ندارد □ تلفن همراه مدیر گروه: 09382780052
<p style="text-align: center;">تکنیک های مهم در نقاشی رنگ و روغن</p> <p>در این بخش قصد دارم تکنیک های شاخص و برتر نقاشی با رنگ و روغن را برای شما دانشجویان محترم توضیح داده و شما را به رعایت این موارد مهم ترغیب نمایم. همان طور که می دانید انتخاب و استفاده درست از مدیوم های نقاشی در اجرای هر چه بهتر کار شما بسیار حائز اهمیت است. نقاشی با رنگ و روغن یکی از برترین مدیوم های نقاشی است که به دلیل راحتی نسبت به سایر مدیوم های نقاشی مورد استقبال بسیاری از هنرجویان است.</p> <p>در واقع نقاشی رنگ و روغن هرگز خراب نمی شود، به این خاطر که امکان اصلاح در آن وجود دارد. مهم ترین نکته در نقاشی با رنگ و روغن، حس شادابی و لذت کار کردن با بافت براق و غنی آن است.</p> <p>در ابتدا پیشنهاد من این است که اگر نمی دانید از کدام مدیوم استفاده و کار خود را شروع کنید، در ابتدا همه مدیوم های نقاشی از مداد رنگی، پاستل و آبرنگ گرفته تا رنگ و روغن را تجربه کنید و سپس به درون خود نگاه کنید و متناسب با علاقه خود در یکی از مسیرها به صورت حرفه ی آموزش دیده و گام بردارید.</p> <p>برای مثال در هر کدام از مدیوم های نقاشی چند ماهی فعالیت داشته باشید و پس از گذراندن دوره مورد نظر نسبت به تصمیم گیری نهایی خود اقدام نمایید.</p> <p>سال هاست که هنرمندان مشغول نقاشی با رنگ های روغنی هستند و رنگ های روغنی به دلیل تنوع، کیفیت و رنگ های متنوع شهرت دارند. در حالی که شروع کار با رنگ های روغنی تقریباً آسان است اما نسبت به رنگ های اکریلیک کار بیشتری لازم دارد. چرا که شما با حلال ها و مواد اولیه سمی و زمان خشک شدن طولانی تری روبرو هستید.</p> <p>البته نقاشی با رنگ و روغن آداب خاص خودش را دارد. هنرمندان مستقلی که برای زمان طولانی تری نقاشی می کنند برندها، قلم موها، پالت ها و مواد اولیه محبوب خود را دارند، که من در این جا به نکات کلی می پردازم.</p> <p style="text-align: center;">در نقاشی با رنگ و روغن از نقاشی های کوچک شروع کنید:</p> <p>می توانید بوم های نقاشی به ابعاد 30 × 40 را خریداری کرده و با کاغذهای مخصوص نقاشی با رنگ های روغنی داشته باشید.</p> <p style="text-align: center;">در نقاشی با رنگ و روغن منظم باشید:</p> <p>نظم در هر کاری مهم و در نقاشی بسیار حائز اهمیت است. باید بدانید که همیشه رنگ ها و قلم موها و پالت کار شما بایستی در مکان مناسبی نگه داری شوند و رعایت نظم در طراحی و نقاشی می تواند مهم ترین نکته ای باشد که در همان ابتدای کار بایستی به آن اشاره داشته باشم. پس در نقاشی با رنگ و روغن همواره از همان ابتدا در چیدمان ابزار کار و نقاشی خود منظم باشید.</p>

در نقاشی با رنگ و روغن فضای مناسبی را انتخاب نمایید:

در نقاشی با رنگ و روغن به دلیل این که با مواد شیمیایی سروکار دارید فضایی با تهویه مناسب را در نظر بگیرید که بتوانید پالت ها و سایر ابزار نقاشی تان را در مکان مناسب قرار دهید. هم چنین سعی کنید تا تابلوی نقاشی شما در محلی قرار گیرد که همیشه در معرض دید باشد و این امر شانس دیدن و تفکر در مورد اثرتان را به شما می دهد، حتی اگر وقتی در حال نقاشی نباشید. وقتی تابلو نقاشی شما همیشه در معرض دیدتان باشد تمایل شما به ادامه کار و نقاشی با رنگ و روغن بیشتر شده و این امر می تواند در پیشرفت کار شما بسیار مؤثر باشد.

به نوعی این بهترین تمرین برای خلق هنر است. پس نکته بسیار مهمی که در این قسمت مجدد به آن تأکید می کنیم این است که همیشه نقاشی خود را در معرض دید خود قرار دهید تا بتوانید در هر لحظه به کار خود فکر کنید و ایرادات و اشکالات کار خود را شناسایی و برطرف نمایید. بعد از به پایان رسیدن هر قسمت از نقاشی خود از بوم خود چند متری فاصله بگیرید و این بار از فاصله دورتر به تمام جزئیات تابلوی نقاشی خود نگاه کنید. این تکنیک همواره برای شناسایی نکات ضعف کار شما می تواند مؤثر باشد.

در نقاشی با رنگ و روغن روی قلم موها سرمایه گذاری کنید:

انتخاب مناسب قلم مو حرف اول و آخر را می زند بنابراین نهایت زمان و هزینه خود را برای خرید قلم موی مناسب برای نقاشی با رنگ و روغن را داشته باشید. قلم موهای بسیاری برای کار با رنگ و روغن ر بازار وجود دارند، که از این جهت برای آشنایی بیشتر با کاربرد هر یک در نقاشی می توانید هر یک را امتحان کنید.

- برای نقاشی های کوچک می توانید از قلم موهایی با دسته های کوتاه استفاده کنید.

- در نقاشی های بزرگ تر که به فضا نیاز دارید از قلم موهای دسته بلند استفاده کنید.

بهتر است تعدادی از قلم موها را در اندازه های مختلف در دسترس داشته باشید. یا می توانید از هر یک دو عدد تهیه کنید تا یکی را برای رنگ های تیره و دیگری را برای رنگ های روشن به کار برید. اگر به تازگی کار با رنگ و روغن را شروع کرده اید، قلم موهای بزرگ بر روی بوم کوچک گزینه مناسبی برای شماست. با این کار درگیر جزئیات نشده و در عوض بر روی اشکال اصلی تمرکز خواهید نمود.

در کل باید گفت: قلم موهای مناسب برای نقاشی با رنگ و روغن به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شوند. اگر فرد مبتدی هستید پیشنهاد این است تا از قلم موهای مصنوعی از برندهای معتبر و برتر استفاده کرده و در صورتی که نقاش حرفه ای در زمینه نقاشی با رنگ و روغن هستید پیشنهاد این است تا از قلم موهای طبیعی که از موی تعدادی از حیوانات خاص به صورت طبیعی ساخته شده اند استفاده نمایید که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. نمونه قلم موهای بریستول که از موی خوک ساخته شده اند بهتر هستند. در آغاز نقاشی با رنگ و روغن سه قلم مو با سایزهای مختلف داشته باشید.

در نقاشی با رنگ و روغن سطح نقاشی خود را آماده کنید:

برای این که نقاشی با رنگ و روغن را آغاز کنید، در ابتدا نیاز است تا از بازار ماده ای تحت عنوان Gesso را

خریداری نمایید. در حقیقت جسو را می توان یک ماده بسیار قدرتمند در جهت زیرسازی نقاشی دانست. شما می توانید روی سطوح مختلفی نقاشی کنید بوم، چوب، کاغذ اما هرکدام را که انتخاب کنید، بسیار مهم است که از پرایمری به نام Gesso روی سطح نقاشی خود بزنید تا از تراوش روغن جلوگیری کرده، سطح را از اسیدهای درون روغن محافظت کند، و سطحی را مهیا کند که رنگ راحت تر به آن بچسبد. هم چنین می توانید از تخته ها یا بوم هایی که از قبل پرایمرزده شده اند استفاده کنید و اگر سطح هموارتری می خواهید، یک یا دو لایه دیگر از جسو روی آن بزنید. برای ارتقای کیفیت کار خود حتما قبل از کشیدن نقاشی سطح بوم خود را به Gesso آغشته کنید تا جلوه کار شما بیشتر شود. این ماده و حلال شیمیایی را می تونید در تمامی فروشگاه های نقاشی در بازار تهیه نمایید.

در نقاشی با رنگ و روغن، رنگ و ترکیب رنگ را درک کنید:

در نقاشی با رنگ و روغن یکی از مهم ترین مسائل شناخت دنیای رنگ هاست. لازم است بدانید که رنگ های مختلف فرعی از ترکیب کدام رنگ های اصلی به وجود می آیند. همان طور که می دانید موضوع بسیار مهمی تحت عنوان روانشناسی رنگ ها وجود دارد و از آن جایی که هر رنگ بار انرژی متفاوتی دارد. حتما قبل از نقاشی با رنگ و روغن از رنگ هایی که استفاده کنید که از آن ها شناخت کامل داشته باشید.

در نقاشی با رنگ و روغن از پالت رنگ آمیزی محدودی استفاده کنید:

در کار با رنگ و روغن هزینه زیادی برای خرید رنگ های مختلف در بازار نکنید. قرار نیست شما از همان ابتدا به مانند یک نقاش حرفه ای در مدیوم رنگ و روغن ده ها رنگ در پالت خود داشته باشید، بلکه سعی کنید از رنگ های محدود و کمی در نقاشی با رنگ و روغن استفاده کنید.

دقت داشته باشید که استفاده از ده ها رنگ در پالت شما به معنای حرفه ای بودن شما در این هنر تلقی نمی شود. این احساس را نداشته باشید که باید به یکباره از همه رنگ ها در نقاشی خود استفاده کنید. با نقاشی های تک رنگ شروع کنید و یک نقاشی فقط با یک رنگ به اضافه سایه های تیره (با اضافه کردن سیاه) و روشن آن (با اضافه کردن سفید) بکشید. می توانید از هر رنگی با توجه به این که نقاشی گرم یا سرد می خواهید استفاده کنید. این به شما اجازه می دهد که حس نقاشی را دریافت کنید. وقتی آماده بودید، یک رنگ سرد و گرم از رنگ های اولیه را به پالت خود اضافه کنید.

در نقاشی با رنگ و روغن ترتیب رنگ ها را درک کنید:

در نقاشی با رنگ و روغن ترتیب رنگ ها و مراحل نقاشی را درک کنید. در ادامه به تکنیک های شاخص در نقاشی با رنگ و روغن اشاره می کنم که می تواند برای شما دانشجویان محترم کلاس نقاشی موضوعی و مفهومی مفید باشد.

- 1- در نقاشی با رنگ و روغن لایه های ضخیم را روی لبه های نازک بکشید.
- 2- در نقاشی با رنگ و روغن رنگ های حاوی روغن بیشتر را روی رنگ های حاوی مقدار کمتر روغن بکشید.
- 3- در نقاشی با رنگ و روغن رنگ هایی که دیرتر خشک می شوند را روی رنگ هایی که سریع تر خشک می شوند بکشید.
- 4- در نقاشی با رنگ و روغن از رنگ های نازکتر و حاوی روغن کمتر در لایه های آغازین کار استفاده نمایید و رنگ های ضخیم تر و با روغن بیشتر را برای لایه های بعدی نگه دارید.

5- این کار به کسب اطمینان از خشک شدن لایه های اولیه و جلوگیری از ترک خوردن نقاشی شما کمک می کند.

6- در نقاشی با رنگ و روغن با کشیدن لایه زیرین نقاشی با رنگ و تریانتین شروع کنید.

سپس یک نقاشی با ترکیبی از تریانتین و روغن برزک (بذر کتان) با نسبت 1 به 2 انجام دهید.

روغن برزک در طولانی مدت زرد می شود که در رنگ های روشن تر واضح تر است.

اما از دیگر روغن ها سریعتر خشک می شود. تریانتین را می توان یک حلال شیمیایی قوی دانست که شباهت خیلی زیادی به روغن دارد و می تواند در تثبیت رنگ بر بوم نقاشی شما تاثیر بسزایی داشته باشد. تمامی این موارد را می توانید از فروشگاه های معتبر تهیه کنید.

در نقاشی با رنگ و روغن قلم موها را تمیز کنید:

یکی از نکات بسیار مهمی که در نقاشی با رنگ و روغن باید بدانید این است که روش های صحیح نگه داری از مهم ترین ابزار کار خود یعنی قلم موها را بدانید. در نقاشی با رنگ و روغن بسیار مهم است که قلم موها را بین استفاده از رنگ ها تمیز کنید و بعد از اتمام نقاشی با صابون و آب بشویید. نقاشی با رنگ و روغن می تواند کثیف و آشفته شود.

از دستمال کاغذی و پارچه های دستی برای پاک کردن رنگ اضافی و از تریانتین برای تمیزی قلم موها استفاده کنید. تریانتین ماده ای است که از شیر درخت کاج به دست می آید. وقتی در حال نقاشی هستید دو طرف آب در کنار خود داشته باشید. یکی برای تریانتین به جهت تمیز کردن قلم مو بین رنگ ها و یکی برای مواد ترکیبی با رنگ.

در نقاشی با رنگ و روغن تمیز و منظم کار کنید:

در نقاشی با رنگ و روغن نکات ایمنی وجود دارد که بایستی بعد از پایان کار خود حتما این نکات را رعایت کنید:

1. رنگ های روغنی و مواد اولیه در صورت خورده شدن یا تماس با پوست سمی هستند آن ها را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگه دارید.
2. در نقاشی با رنگ و روغن رنگ ها، مواد لازم، پارچه ها، دستمال کاغذی، پالت های کاغذی یا بشقاب های کاغذی یک بار مصرف که برای استفاده به جای پالت ها مناسب هستند را دور بریزید.
3. در نقاشی با رنگ و روغن باید قبل از دور ریختن، پارچه ها و کاغذها را خیس کرده و در آب بریزید چرا که قابل اشتغال هستند و ممکن است در زمان خشک شدن نمای آن ها بالا رود و گاهی در معرض نور خورشید خود به خود آتش بگیرند.

در نقاشی با رنگ و روغن از رنگ های مناسب که اجزای اصلی نقاشی هستند استفاده کنید:

رنگ و روغن های ارزان تر مناسب کار مبتدیان و البته پس زمینه ها هستند. اما برای کسب نتایج بهتر، از رنگ های Artist و به خصوص برای رنگ های آبی، سبز و قرمز استفاده کنید. این رنگ ها با کیفیت، رنگ دانه هایی با کیفیت تر و غلیظ تری دارند. همیشه از پالت رنگی محدود استفاده کنید. اگر رنگ اضافی بر روی پالت خود دارید، از آن برای ایجاد ته رنگ بر روی بوم استفاده کنید.

در نقاشی با رنگ و روغن از لایه گذاری "آلاپریمما" استفاده کنید:

در مجموع نقاشی های رنگ روغن از دو طریق خلق می شوند:

اولین شیوه ی آثار رنگ و روغن که ایجاد عمق در لایه ها می کند روش سنتی می باشد:

در این شیوه با قرار دادن لایه هایی که رقیق بوده و زود خشک می شوند بر روی لایه های روغنی تر، غلیظ تر و آنهایی که دیرتر خشک می شوند، از ایجاد ترک جلوگیری خواهد شد.

شیوه ی دیگر، روش خیس در خیس و یا آلپریمما می باشد: در این شیوه نقاشی در یک جلسه که معمولاً در فضای باز انجام می شود، به شیوه ای طبیعی و بی اختیار انجام می شود. اشکال اصلی را با رنگ های رقیق رنگ آمیزی نموده و با رنگ های غلیظ به پایان می رسانیم.

سئوالات:

- 1- تکنیک های مهم در نقاشی رنگ و روغن را فقط نام ببرید؟
- 2- شیوه آلپریمما را شرح دهید؟
- 3- شیوه ای که در آثار رنگ و روغن ایجاد عمق می نماید را بنویسید؟
- 4- تکنیک "جسو" را شرح دهید؟
- 5- ویژگی قلم موهای بزرگ و کوچک را بنویسید؟