

به نام خداوند رنگ و نور

سلام به همه هنرجویان عزیز و با استعداد!

خوشحالم که تصمیم گرفته‌اید سفر شیرین و پر از رنگ نقاشی با مداد رنگی را آغاز کنید. اگر ویدئوهای آموزشی من را دیده باشید، می‌دانید که همیشه تأکید می‌کنم: **راز یک نقاشی حرفه‌ای و زیبا، یادگیری اصولی و گام‌به‌گام از پایه است.**

این کتاب برگرفته از چهار جلسه از آموزش‌های من به هنرجویان لیلیکی است. خواهش من از شما این است: حتی اگر عجله دارید که زودتر یک طبیعت بی‌جان یا منظره کامل بکشید، لطفاً این چهار اصل را جدی بگیرید و خوب تمرین کنید. این اصول مثل بنیاد یک ساختمان می‌مانند. هرچه محکم‌تر بنا کنید، نقاشی‌هایتان حرفه‌ای‌تر و چشمگیرتر خواهند شد.

پس اجازه دهید قدم به قدم پیش برویم. در این کتاب این مطالب را خواهید آموخت:

. **بخش اول: شناخت ابزار و تمرین‌های بنیادی (فشار دست، تنالیت، چرخه رنگ)**

. **بخش دوم: کشیدن درخت حرفه‌ای (ترکیب رنگ و جهت نور)**

. **بخش سوم: کشیدن گوی با مداد رنگی (اساس حجم و سایه‌روشن برای هر شیء)**

. **بخش چهارم: کشیدن کلبه چوبی (کاربرد همه تکنیک‌ها در یک طبیعت ساده)**

نکته مهم قبل از شروع:

مهم‌ترین ابزار شما، مداد رنگی‌تان است. من معمولاً از مداد رنگی ام کیو (M.Q) استفاده می‌کنم (رنگ‌های ۱۲ تا ۷۲ رنگ). اما

نگران نباشید! می‌توانید با هر مارک دیگری مثل فابریکاستل یا آریا آرتیست و... هم کار کنید. آنچه واقعاً اهمیت دارد، **شروع کردن** و تمرین مداوم است. سخت نگیرید، فقط شروع کنید.

و یک خبر خوب : برای یادگیری نقاشی‌های بیشتر و دسترسی به مدل‌های طراحی و نقاشی ، می‌توانید در [کانال تلگرام](#) ما عضو شوید و تمرینات را ارسال کنید. من و تیم آموزشی‌ام همراهتان هستیم.

معرفی ابزار کار برای نقاشی با مداد رنگی

قبل از اینکه شروع به تمرین کنیم، بهتر است با ابزارهایی که در این مسیر به کارتان می‌آید آشنا شوید. نگران نباشید، نیازی نیست هزینه‌های عجیب و غریب کنید؛ با چند وسیله ساده و در دسترس می‌توانید کارهای حرفه‌ای خلق کنید.

مداد رنگی

همان طور که قبلاً هم گفتم، مهم‌ترین ابزار شما خود مداد رنگی است. من شخصاً از مداد رنگی ام کیو (M.Q) استفاده می‌کنم که در مجموعه‌های ۱۲ تا ۷۲ رنگی موجود است و کیفیت خوبی دارد. اما اگر به برندهای دیگری مثل فابر کاستل، آریا یا هر برند دیگری دسترسی دارید، اشکالی ندارد. آنچه واقعاً اهمیت دارد این است که مداد رنگی‌تان نرمی مناسبی داشته باشد و بتواند رنگ را به خوبی

روی کاغذ بنشانند. پیشنهاد می‌کنم حداقل یک جعبه ۳۶ رنگ تهیه کنید تا دامنه رنگی خوبی در اختیار داشته باشید.

مداد ساده (برای طراحی اولیه)

قبل از اینکه رنگ‌آمیزی را شروع کنید، معمولاً نیاز دارید طرح اولیه‌ی کار را بکشید. برای این کار از یک مداد ساده استفاده کنید. بهترین گزینه مدادهایی با درجه نرمی HB یا B2 هستند؛ نه خیلی نرم که اثرشان پاک نشود و نه خیلی سخت که به کاغذ آسیب بزنند. طرح اولیه را خیلی فشار ندهید که بعداً نتوانید رد آن را پاک کنید.

پاک کن (پاک‌کن معمولی و پاک‌کن خمیری)

داشتن دو نوع پاک کن به کارتان می‌آید: یک پاک کن معمولی سفید برای پاک کردن خطوط طراحی اولیه. اما یک پاک کن خمیری هم معجزه می‌کند! با پاک کن خمیری می‌توانید به آرامی

رنگ اضافی را از روی کاغذ بردارید، هایلایت (نور) ایجاد کنید یا حتی خطاهای کوچک را بدون آسیب زدن به بافت کاغذ اصلاح کنید.

خودکار سفید (برای ایجاد روشنی و جزئیات)

یک خودکار سفید ابزار فوق‌العاده‌ای برای اضافه کردن نقاط نور، رگه‌های روشن، انعکاس نور در چشم‌ها یا هر جایی که نیاز به سفید مطلق دارید، است. یادتان باشد مداد رنگی سفید به تنهایی همیشه روی کاغذ سفید دیده نمی‌شود، اما خودکار سفید واقعاً می‌تواند جادو کند.

قلم داتینگ (برای سایه‌پردازی حرفه‌ای)

شاید نام قلم داتینگ (Doting Pen) به گوشتان نخورده باشد. این ابزار مخصوص ایجاد نقطه‌های ریز و کنترل‌شده است. با آن

می‌توانید بافت‌های خاص، سایه‌های نقطه‌ای یا حتی پر کردن سطوح کوچک را به روشی هنری انجام دهید. البته این وسیله اختیاری است و برای کارهای پیشرفته‌تر خیلی به کارتان می‌آید.

دفتر طراحی و کاغذ پارس

کاغذ نقش حیاتی در نتیجه نهایی نقاشی با مداد رنگی دارد. یک دفتر طراحی ساده با کاغذ ضخیم و کمی زبر (بافت‌دار) برای تمرین‌های روزانه عالی است. کاغذ پارس هم برای این کار خوب است؛ این کاغذ مخصوص نقاشی با مداد رنگی و پاستل است، بافت مناسبی دارد و رنگ را به خوبی روی خود نگه می‌دارد. اگر می‌خواهید کارهای حرفه‌ای‌تر بکشید، حتماً چند برگ کاغذ پارس تهیه کنید. در غیر این صورت، هر کاغذی که خیلی نرم و صاف نباشد هم کارتان را راه می‌اندازد.

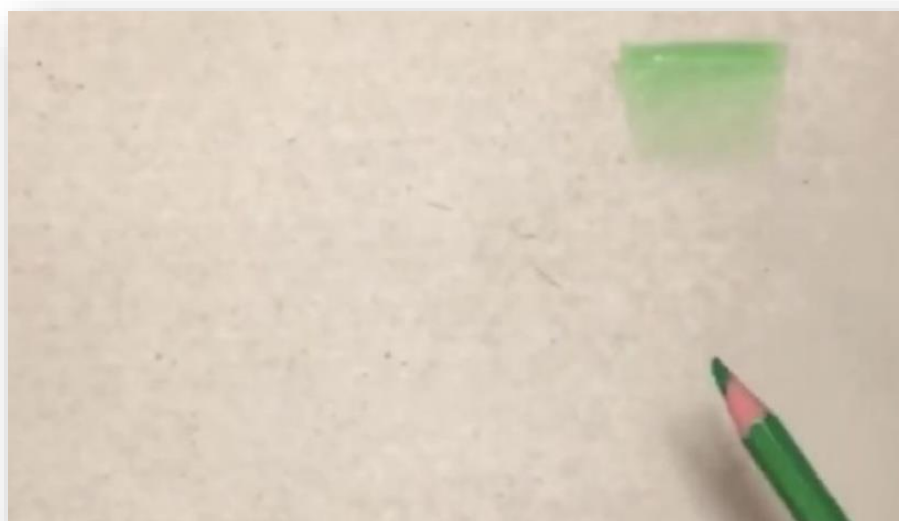
جمع‌بندی ابزارها

برای شروع، نیازی نیست همه این وسایل را یکجا تهیه کنید. همین که یک جعبه مداد رنگی ۳۶ رنگ، یک مداد HB، یک پاک کن خوب و یک دفتر طراحی ساده داشته باشید، می‌توانید تمرین‌های این کتاب را انجام دهید. به مرور و با پیشرفت کارتان، می‌توانید خودکار سفید، پاک کن خمیری و کاغذ پارس را هم به مجموعه خود اضافه کنید. هدف لذت بردن و پیشرفت است، نه خریدن همه چیز یکباره.

اکنون که با ابزارها آشنا شدید، بیایید برویم سراغ اصل کتاب و تمرین‌های عملی را شروع کنیم.

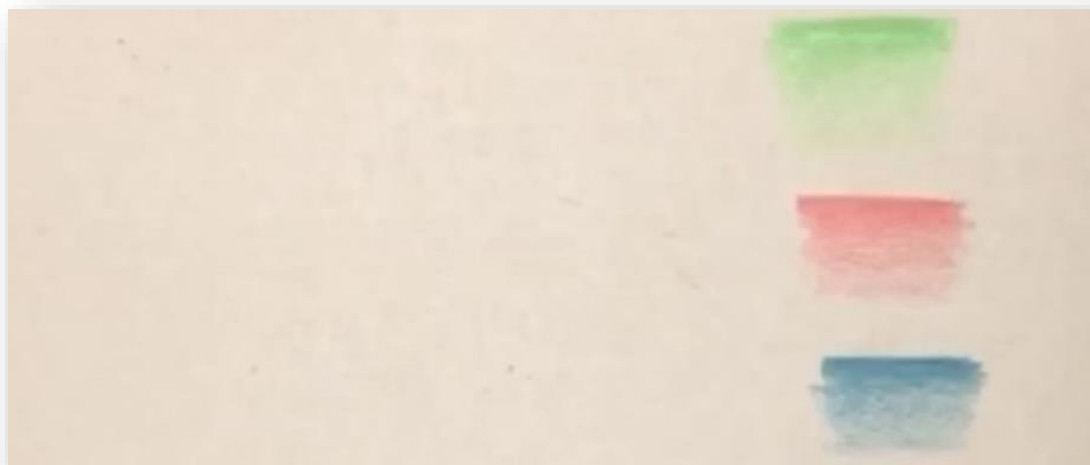
تمرین اول

برای شروع یادگیری نقاشی با مداد رنگی یکی از مدادها را انتخاب می‌کنیم به عنوان مثال من سبز را انتخاب کردم. سپس شروع می‌کنیم از تیره کم فشار دست را کم می‌کنیم تا به روشنی برسیم. یعنی فشار دستان را طوری تنظیم می‌کنیم که از تیره تا روشن را بتوانیم به دست بیاوریم.

در تمرین مداد رنگی لازم است که ما این تمرین را با همه رنگ‌های مدادمان انجام دهیم. در [طراحی مبتدی](#) این کار آسان تر بود زیرا فقط از یک مداد طراحی استفاده می‌کردیم. هر چقدر این تمرین را

بیشتر انجام دهید به نفعتان است. زیرا باید از تک تک رنگ‌های مداد رنگی خود شناخت پیدا کنید. این تمرین باعث می‌شود از رنگ‌ها شناخت پیدا کنید.

تمرین دوم

در تمرین دوم نیز همانند طراحی مبتدی یک مداد رنگی را می‌خواهیم و انتهای مداد را گرفته و خیلی روشن از بالا تا پایین صفحه رنگ می‌کنیم. انتهای رنگ آمیزی را علامت می‌زنیم و دوباره از بالا تا پایین را رنگ می‌کنیم اما تا انتها نمی‌آییم و انتهای

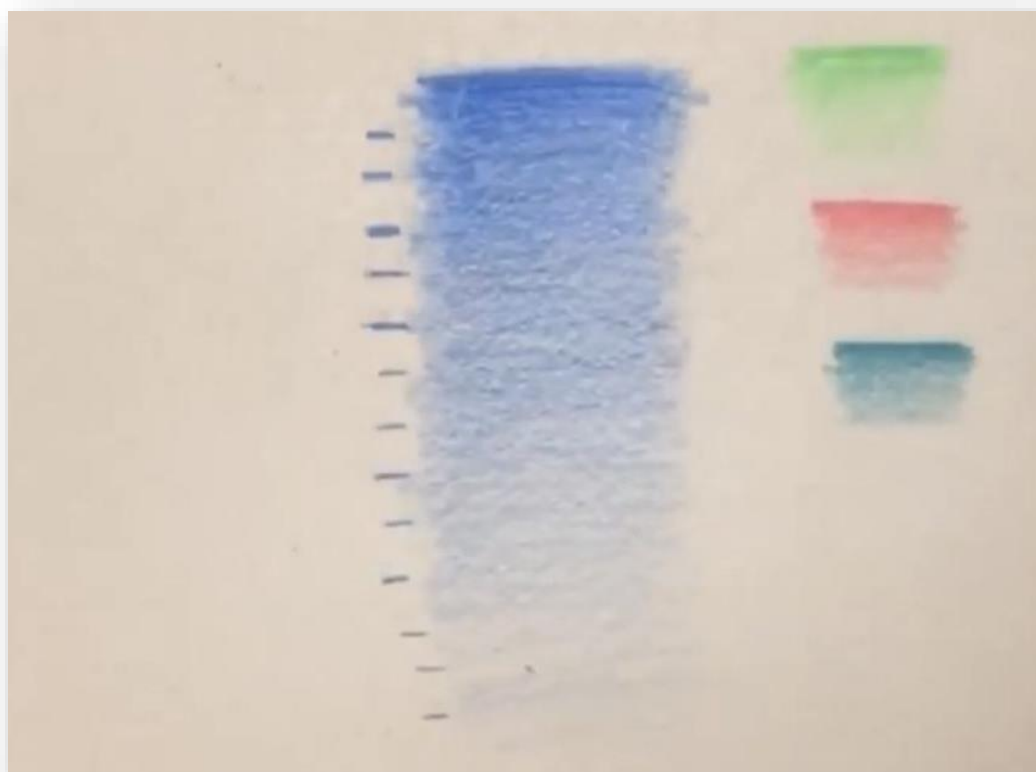
آن را علامت می زنیم. یادتان باشد برای نقاشی با مداد رنگی حرفه‌ای به صبر و حوصله بیشتری احتیاج دارید.

دوباره این کار را تکرار کنید و کم کم فشار دستتان را بیشتر کنید. این تمرین را هم با مداد رنگی های مختلفتان انجام بدهید. در این

تمرین یاد می گیرید چطور یک رنگ را اینقدر ادامه بدهید با تنالیه روشن.

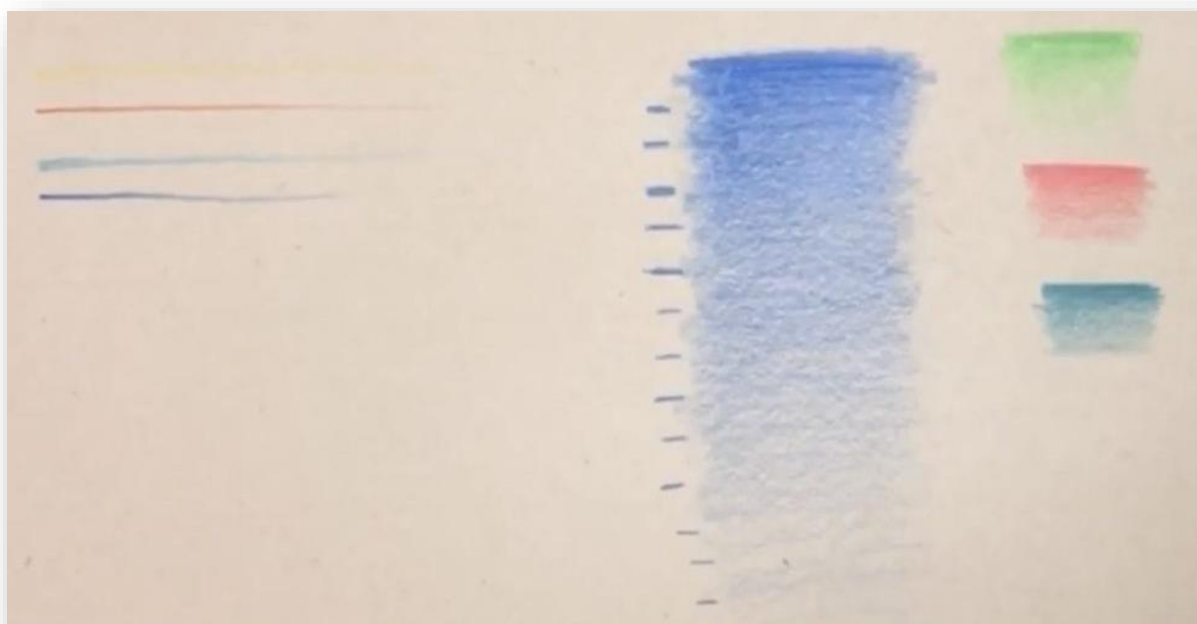
اگر اولین بار است که این تمرین نقاشی و طراحی را انجام می‌دهید و مشاهده کردید رنگ‌تان یکدست نشد دوباره تمرین را تکرار کنید. این موضوع فقط با تمرین درست می‌شود. پس تمرین بسیار کنید.

هر چقدر که قسمت‌های جلوتر مداد را بگیرید و مداد کمتر خوابیده باشد می‌توانید پررنگ‌تر رنگ آمیزی کنید. زمانی هم که می‌خواهید خیلی پر رنگ کنید از نوک مدادتان استفاده کنید.

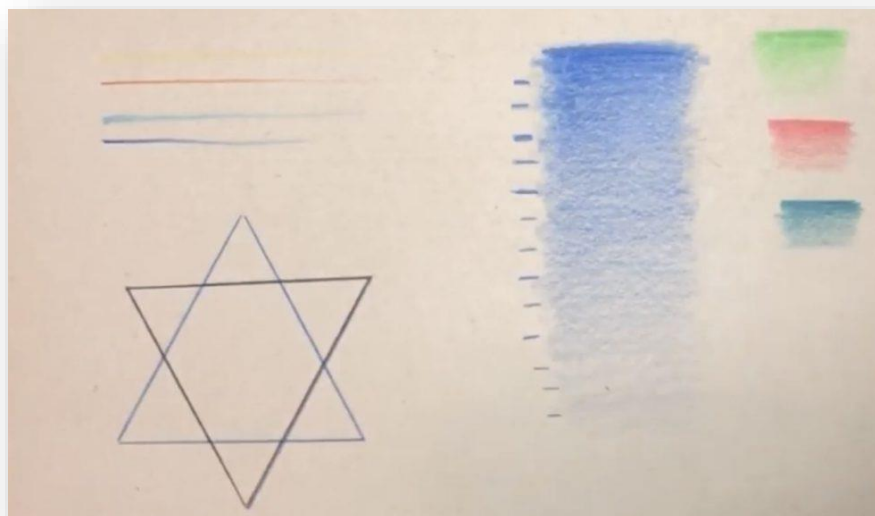
تمرین سوم

با استفاده از مداد رنگی‌های مختلف، کشیدن خط تیره به روشن را تمرین کنید. سعی کنید بیشتر از مداد رنگی‌های تیره استفاده کنید. زیرا با مداد رنگی‌های روشن کمتر متوجه اشکالات خود می‌شوید تا آنها را رفع کنید. با رنگ‌های تیره بیشتر مشخص است چگونه کار می‌کنید.

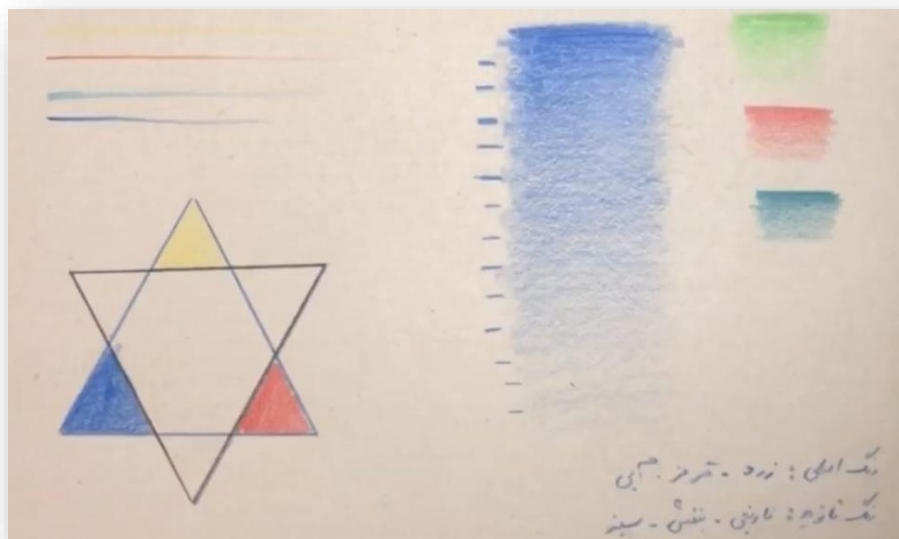
آموزش چرخه رنگ

برای اینکه در آموزش نقاشی حرفه ای مداد رنگی تسلط پیدا کنید نیاز است که چرخه رنگی را یاد بگیرید و حفظ کنید. برای کشیدن آن دو مثلث تو در تو می کشید. بهتر است رنگ های دو مثلث متفاوت باشد تا اشتباه نشوند.

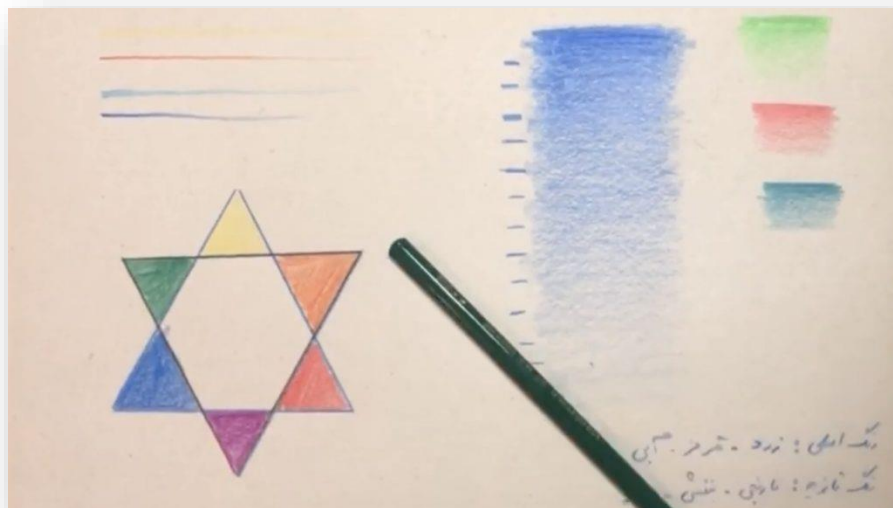
رنگ های اصلی در نقاشی:

رنگ های اصلی در نقاشی شامل سه رنگ زرد، آبی و قرمز است که راس های مثلث اول را با سه رنگ اصلی رنگ می کنیم.

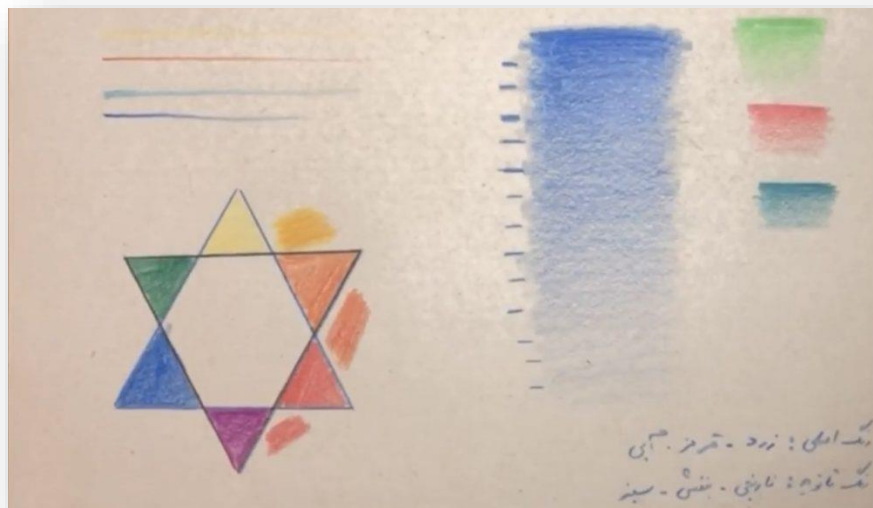
رنگ های ثانویه در نقاشی:

رنگ‌هایی که از ترکیب رنگ‌های اصلی به دست می‌آیند رنگ‌های ثانویه هستند؛ شامل نارنجی، بنفش، سبز. راس‌های مثلث دوم را با توجه به اینکه هر رنگ ثانویه در بین دو رنگ تشکیل دهنده‌اش قرار بگیرد رنگ کنید.

رنگ های ثالثیه

توجه داشته باشید که در بین رنگ‌های اصلی و ثانویه باز هم رنگ‌های دیگری وجود دارد. برای مثال بین نارنجی و زرد که از نارنجی روشن‌تر و از زرد تیره‌تر است. این رنگ‌ها رنگ‌های ثالثیه هستند. این چرخه رنگی می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند.

از ترکیب همه این رنگ ها با هم در قسمت وسط تیرگی و سیاهی
به دست می آید.

هدیه ویژه شما

تا به اینجا با مطالعه بخش اول کتاب، ابزارها، اصول اولیه سایه زنی و چرخه‌ی رنگ را یاد گرفتید. اهمیت بسیاری دارد که این آموزش‌ها را درک کرده و تمرینات را بارها با رنگ‌های مختلف مداد رنگی خود انجام دهید تا کاملاً به سایه زدن، ایجاد تنالیت‌ها و ترکیب رنگ‌ها مسلط شوید.

برای درک بهتر این آموزش‌ها می‌توانید **دوره آموزش ویدئویی** این کتاب را با کد تخفیف ۹۰ درصدی که **برای مدت محدود** در سایت لیلیکی قرار دارد دانلود و مشاهده کنید. در ویدئوها توضیحات کامل و جزء به جزء مطالب کتاب داده شده است.

همچنین می‌توانید تمرینات خود را جهت رفع اشکال ارسال کنید تا اصول نقاشی با مداد رنگی را به بهترین نحو ممکن یاد بگیرید.

پس بدون معطلی همین حالا وارد صفحه‌ی دوره
شده و این هدیه ارزشمند را دانلود کنید.

کد تخفیف ۹۰ درصدی: pmr100

جهت دریافت هدیه ویژه‌تان

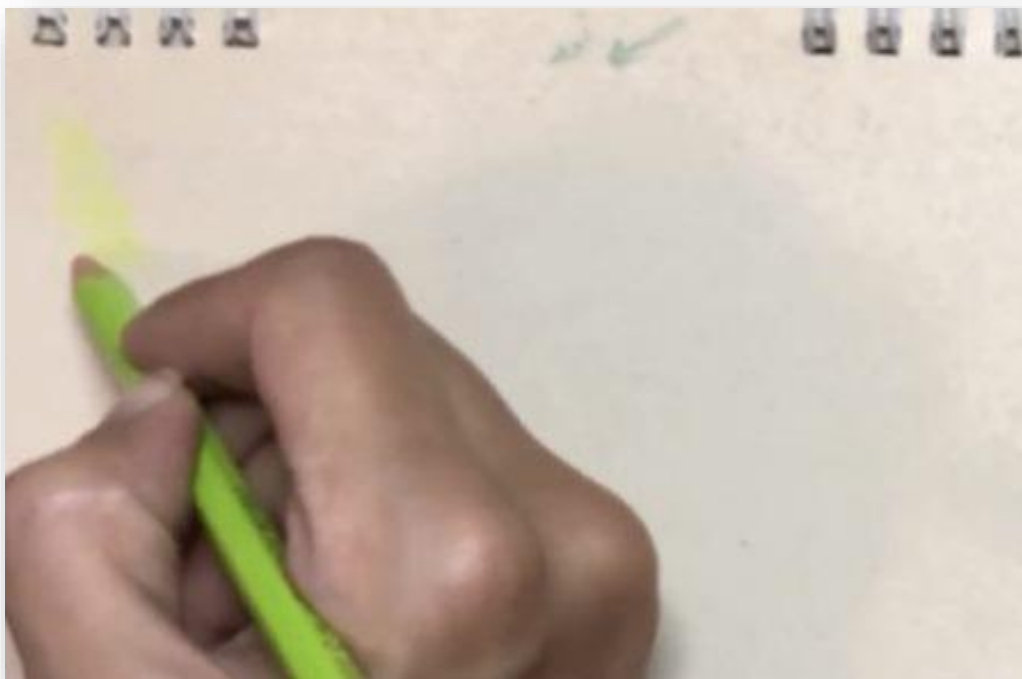
کلیک کنید...

آموزش نقاشی درخت با مداد رنگی

برای طراحی درخت از شکل‌های خط خطی استفاده می‌کنیم. تنها تفاوت نقاشی درخت با مداد رنگی در مقابل مداد سیاه در این است که در این نقاشی از چند رنگ استفاده می‌کنیم.

تعیین جهت نور

ابتدا جهت نور را مشخص می‌کنیم. توجه داشته باشید که هرچه نوک مداد رنگی شما تیزتر باشد، کارت‌ان در نقاشی کشیدن آسان‌تر می‌شود. خط خطی‌ها را با رنگ سبز روشن می‌گذاریم. در طراحی با مداد سیاه، ما همان مداد مشکی‌مان را از تیره تا روشن استفاده می‌کردیم. اما در مداد رنگی دیگر به این شکل کار نمی‌کنیم.

بعد از اینکه سبز روشن را زدیم، سبز تیره تر را کمرنگ روی سبز روشن ترکیب می کنیم. بعد از اینکه از فرم درخت مطمئن شدیم که می خواهیم به چه شکلی باشد، مقداری فشار دست را بیشتر می کنیم برای قسمت های تیره و سایه های کار آن تیرگی را کم کم به سمت سبز روشن می آوریم.

نکته مهم این است که اجازه ندهیم سبز روشن و تیره خیلی از همدیگر تفکیک شوند. به همین دلیل روی قسمتی که روشن کار کرده‌ایم هم مداد رنگی سبز تیره را می‌زنیم. در واقع دو رنگ را با هم ترکیب می‌کنیم. تیره در روشن و روشن در تیره.

حالا اگر می‌خواهیم تیرگی بیشتری اضافه کنیم می‌توانیم از رنگ آبی استفاده کنیم. مقداری خیلی کم، نه خیلی زیاد. برای اینکه انتهای سایه کمی تیره‌تر شود.

به همین سادگی با سه مداد رنگی یک درخت کشیدیم. حالا به عنوان تمرین باز هم چند درخت در امتداد هم بکشید تا روان شوید. خط افق را بکشید. برای در هم نرفتن درختان، ابتدا قسمت تیره درخت را بکشید. بعد از گذاشتن تیرگی ها با همان سبز تیره، کمرنگ تر بکشید و قسمت روشن را بزنید.

سپس با سبز روشن روی آن را پوشش بدهید. اگر دوست دارید در این مرحله به درخت شاخه اضافه کنید، می توانید از رنگ قهوه ای استفاده کنید. شاخه های خوشگل و کوچولو هم بگذارید.

نقاشی کردن درخت را باید به خوبی تمرین کنید. کشیدن نقاشی درخت و طبیعت تبحر کافی را در شما ایجاد می‌کند تا به آسانی هر نوع نقاشی مداد رنگی را بکشید. حتما تمرین کنید و پس از اینکه توانستید درخت را به راحتی و بدون اشکال بکشید به بخش بعدی کتاب بروید.

طراحی گوی با مداد رنگی

در این بخش یاد می‌گیرید چگونه با مداد رنگی گوی بکشید. قبل از اینکه شروع به یادگیری کشیدن یک طبیعت کامل یا هر مدلی کنید، ضروری است که یاد بگیرید چگونه با مداد رنگی گوی بکشید. نقاشی گوی را قبلاً در آموزش طراحی مبتدی با مداد نیز آموزش داده‌ام. برای اینکه اجسام داخل طبیعت را بتوانیم طراحی کنیم نیاز داریم یاد بگیریم چگونه گوی بکشیم.

تمرین کشیدن گوی مداد رنگی هم، مانند همان تمرینات بخش اول کتاب است. ابتدا کم‌رنگ و کم‌کم از کم‌رنگ می‌رویم به سمت پررنگ. اگر هم راحت‌تر هستید کم‌کم از کم‌رنگ بروید به سمت پررنگ. اگر هم برایتان آسان‌تر است ابتدا پررنگی‌ها را ایجاد کنید و پس از آن کم‌رنگی‌ها را.

دقیقا مانند درخت یک جهت نور را باید مشخص کنید. قسمتی که قرار است قسمت نور باشد باید روشن شود و دقیقا جهت مخالف آن می شود سایه.

در کشیدن گوی با مداد رنگی، تیره ترین حالت ممکن ما در قسمت سایه قرار دارد. من راحت ترم که اول کم رنگ کار کنم و سپس آن

را کم کم پررنگ کنم. اگر شما به شکل دیگری راحت تر هستید و می توانید به یک باره از تیرگی به روشنی بیایید می توانید از ابتدا به همان شکل کار کنید.

در جهت های مختلف کار کنید. اصلا نیاز نیست فقط در یک جهت کار کنید. می خواهیم طراحی مان لطیف شود. زمانی که قصد داریم طرح لطیفی را بکشیم باید جهت های مختلف را با خطوطمان در کار ایجاد کنیم. سعی کنید خطوطتان به هم نزدیک باشد که کار خطی دیده نشود.

برای جاهای کم‌رنگ می‌توانید مدادتان را بخوابانید و از پهنای مداد استفاده کنید. برای جاهایی که نیاز است دستتان را بیشتر فشار دهید می‌توانید نوک مداد را ایستاده‌تر نگاه دارید و فشار بیشتری را وارد کنید.

در این طرح یک گوی تک رنگ کار می‌کنیم. با مدادهای مختلف‌تان و رنگ‌های مختلف شروع کنید به کشیدن نقاشی گوی. هر چقدر تمرین کنید باز هم کمه! تمرین گوی بسیار تاثیر گذار است. برای مثال زمانی که می‌خواهیم جنسیت‌ها، بخصوص پارچه را کار کنید، مشاهده می‌کنید که کار زیاد جالب از آب در نمی‌آید و دلیلش کم تمرین کردن طراحی گوی است.

نکته مهم

می‌توانید در قسمت‌های سایه مداد را بیشتر فشار دهید تا پررنگ‌تر شود. تا جایی که می‌توانید از پتانسیل مدادتان استفاده کنید. پررنگ کار کنید و کم‌کم فشار دستتان را کم کنید و بیاید به سمت روشنی. همین‌طور ادامه می‌دهیم تا به مقدار تیرگی روشنی مد نظرمان که دوست داریم برسیم. بعضی وقت‌ها دوست داریم تیرگی بالاتر باشد، یا بعضی وقت‌ها دوست داریم روشنی را پایین‌تر ببریم.

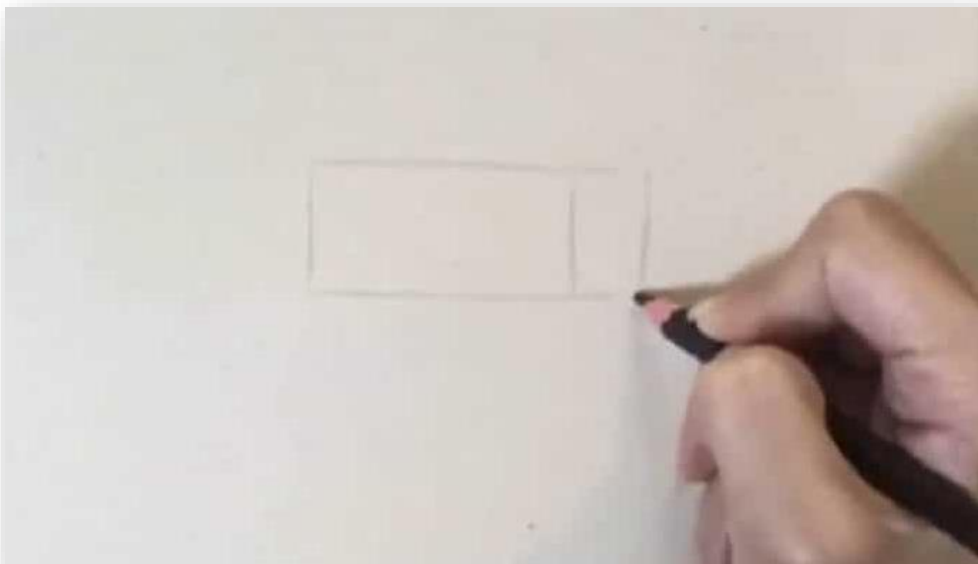

برای کشیدن نقاشی گوی مداد رنگی خیلی روشن، به این مقدار تیرگی ایجاد نمی کنیم. یا برای گوی های خیلی تیره این مقدار روشنی ایجاد نمی کنیم و تیرگی را می بریم بالاتر. البته در این گوی که سعی کرده ام تیرگی روشنی به یک اندازه باشد. به همین سادگی. با رنگ های مختلف این گوی را تمرین کنید. گوی کشیدن تمرین بسیار مهمی است و به هیچ عنوان آن را پشت گوش نیندازید.

طراحی کلبه با مداد رنگی

مرحله اول: نقاشی کلبه

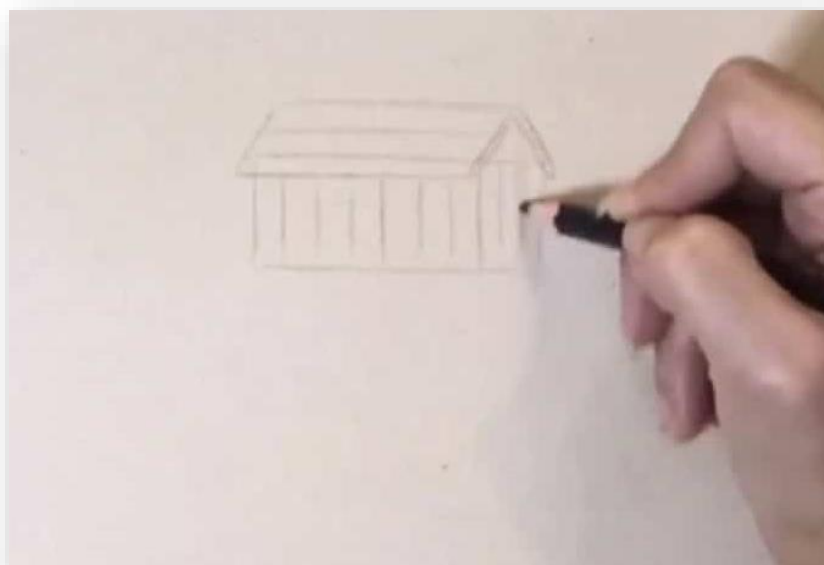
در ابتدا یک مستطیل می کشیم و بعد از آن یک مستطیل کوچک تر در کنارش و در بالای آن یک مثلث می کشیم. اگر کشیدن کلبه از همان ابتدا با مداد رنگی برایتان سخت است، می توانید آن را با یک مداد ساده بکشید و بعد با پاک کن رد مداد را از بین ببرید.

یک خط موازی با مستطیل بزرگ می کشیم و در انتهای آن یک خط شیبدار که شیب آن با مثلث یکی است، می کشیم. به همین سادگی شکل اولیه کلبه چوبی کامل شد.

برای اینکه حالت چوبی بودن کلبه را مشخص کنیم روی سقف چند خط افقی موازی می کشیم و روی قسمت مثلثی سقف هم دو تا خط کوچک می کشیم. سپس چند خط عمودی موازی روی دیوار می کشیم تا حالتش چوبی کلبه کاملاً مشخص شود.

در قسمت مستطیلی کوچک درب کلبه رو می کشیم. برای کشیدن پنجره های کلبه هم از دو مستطیل استفاده می کنیم و درون آن ها را پر می کنیم.

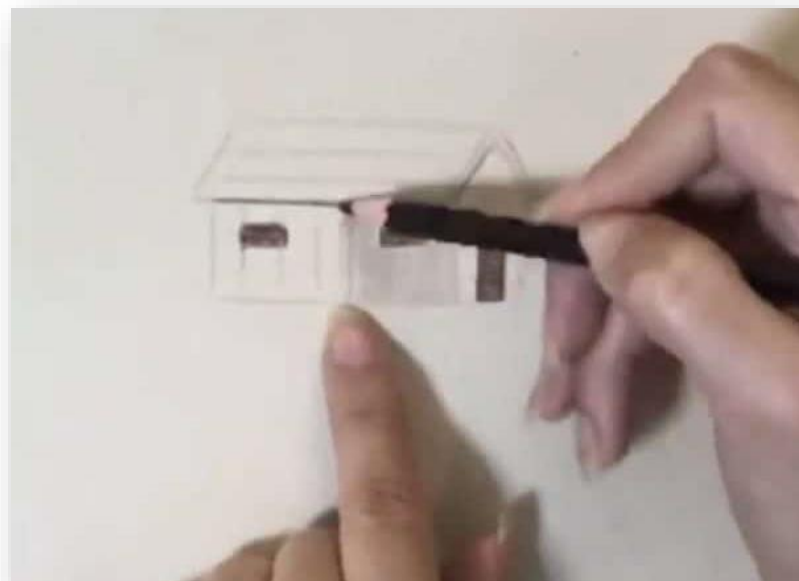

نکته:

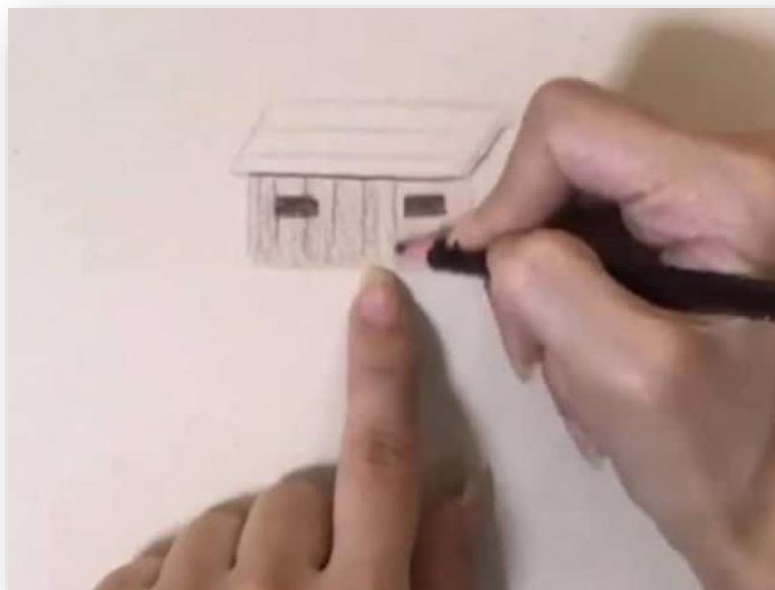
وقتی در نقاشی هر چیزی را برای خود ساده کنید، می‌توانید انواع مختلف کلبه‌های چوبی را به راحتی طراحی کنید. زمانی که همه چیز را تجزیه کنید که از چه اشکالی (مربع، مثلث و مستطیل و...) تشکیل شده‌اند می‌توانید این کار را آسان‌تر انجام دهید.

رنگ آمیزی کلبه چوبی

رنگ آمیزی کلبه را باید در جهت‌های مختلف انجام دهیم. برای شروع دیوار کلبه را عمودی رنگ می‌کنیم. دستم را در زیر خط می‌گذارم تا رنگ از خط بیرون نزند. به یاد داشته باشید هرچقدر که طراحی با مداد سیاه موضوع حساسی است و نباید روی طراحی دست می‌خورد و اثر آن روی طرح می‌ماند، در نقاشی با مداد رنگی آزادید که هر کاری انجام دهید.

یک بار دیوار را عمودی رنگ آمیزی کردم و حالا افقی رنگ می‌زنیم.
من ترجیح می‌دهم که حتما در چند جهت کار کنم. این کار کاملا
بستگی به سلیقه شما دارد. بعضی از افراد دوست دارند به صورت
هاشوری کار کنند و بعضی یک جهت، اما روش من چند جهت است.

تعیین جهت نور کلبه

مانند همه‌ی نقاشی‌ها جهت نور را مشخص می‌کنیم. جهت نور از هر سمتی که باشد همان سمت کمی روشن‌تر است.

انتهای خطوط به سمت نور را رها می کنیم. وقتی هم رنگ آمیزی می کنیم به مرور هر چه به سمت نور می رویم کمرنگ تر کار می کنیم.

تبریک می گویم...

شما توانستید کتاب آموزش اصول نقاشی با مداد رنگی به اتمام برسانید و اصول اولیه نقاشی با مداد رنگی، نقاشی کردن درخت، طراحی گوی با مداد رنگی و نقاشی کردن کلبه را با موفقیت به اتمام برسانید.

اگر هنوز دوره‌ی آموزش ویدئویی مداد رنگی را مشاهده نکردید، حتماً برای درک بهتر این آموزش‌ها می‌توانید دوره آموزش ویدئویی این کتاب را با کد تخفیف ۹۰ درصدی **برای مدت محدود** در سایت لیلیکی قرار دارد دانلود و مشاهده کنید. در ویدئوها توضیحات کامل و جزء به جزء مطالب کتاب داده شده است.

همچنین می‌توانید تمرینات خود را جهت رفع اشکال ارسال کنید تا اصول نقاشی با مداد رنگی را به بهترین نحو ممکن یاد بگیرید.

پس بدون معطلی همین حالا وارد صفحه‌ی دوره
شده و این هدیه ارزشمند را دانلود کنید.

کد تخفیف ۹۰ درصدی: pmr100

