

الأساليب الفنية للرسم

* مقدمة

* طريقة عمل شبكة للرسم من خلالها .

* طرق رسم الأسطح وعمل تنغيمات بسيطة .

* الموجهات الأفقية والرأسية .

* طريقة التهشير .

* حجم المنظر ومقاسه فى الرسم .

* طريقة معايرة المقاييس بالقلم الرصاص .

* طريقة الرسم بالنقل المباشر . * المنظور

* إظهار التراكب فى الرسم .

* طريقة تحديد هيئة الجسم ، والشكل

* طريقة إعطاء تأثير الملمس فى العمل الفنى ودرجات الظلال .

* رسم الطبيعة الصامتة .

* رسم النبات . * رسم الأشخاص . * رسم الحيوان .

الأساليب الفنية للرسم .

يعتبر الرسم طريقة سريعة ومباشرة لتمثيل شئ مرئى فى بعدين . وكل من اختيار الموضوع والنظرة التى يرسم منها وطريقة الإظهار والحالة التى يكون عليها الفنان من الاسترخاء والإستعداد لأداء الرسم وكذلك الخامات التى يستعملها كلها عوامل تساعد على إظهار خبرة الفنان بالعالم الذى حوله .

والاستمتاع بما ترسم أهم شئ فى الموضوع وسيظهر هذا واضحا فى رسمك .

وعليك بتنمية خبرتك ودرايتك بالرسم عن طريق عمل الإسكتشات المستمرة لتسجيل ملاحظاتك عما ترى وجرب محاولات مختلفة سواء بالمقاسات المتنوعة أو الخامات أو نوعية الموضوعات التى تختارها للرسم . هذا سيمى قدراتك الفنية على الرؤية وينمى ثقتك بنفسك للعمل .

وفيما يلى بعض التدريبات إضافة إلى التدريبات السابقة لإعدادك وتهيأتك للرسم . مع أمثلة ومهارات ستقودك إلى تخطى أى مشاكل فنية يمكن أن تقابلك فى الرسم . مع إعطائك فكرة عن الطرق البسيطة لفهم هذه الطرق واستيعابها . مع بعض الاقتراحات للطرق والمحاولات الجادة وعليك أن تستعمل ما يروق لك منها .

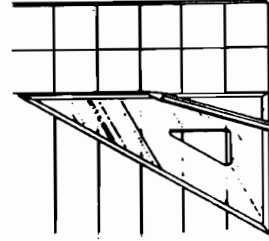
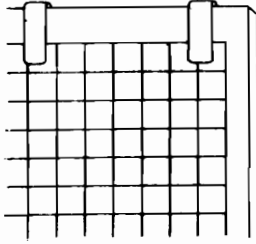
الرسم من خلال شبكة

الرسم عبارة عن رؤية وملاحظة وتدريب للعين لكى ترسل رسالة إلى يدك لتمثيل الأشياء ذات الثلاثة أبعاد على سطح ذى بعدين . وإذا لم تتدرب العين فلن تنقل لمسات القلم الرصاص الشكل الحقيقى لأى موضوع أو أى شئ ترسمه وعلاقته بالفراغ . الذى حوله ولشحن قدراتك على الملاحظة ولترى حقيقة ماترسم .

ابدأ بتحديد ماستضعه على الورقة باعتبار الخط الخارجى فقط . وبمساعدة شبكة سيكون فى استطاعتك أن ترسم أشكالاً لها علاقة ببعضها البعض ، ابدأ بفهم مشاكل النسب والشكل وتعايش بإحساسك مع الخامات التى تستعملها .

طريقة رسم شبكة للرسم من خلالها

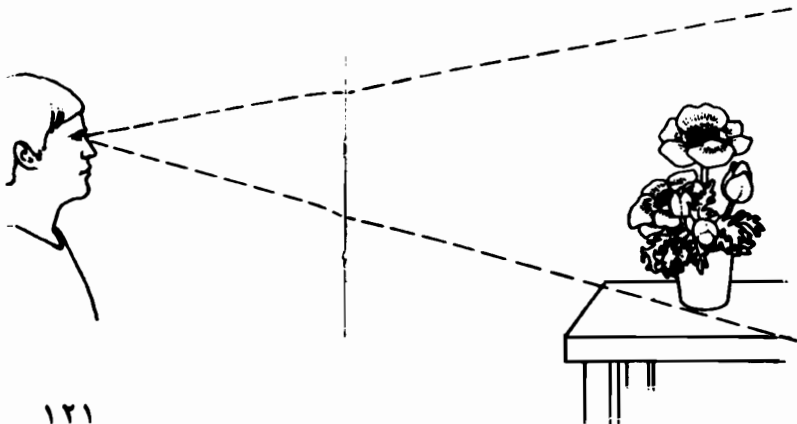
جهاز فرخ ورق بمقاس أكبر من الموضوع الذى تريد رسمه واستعمل المسطرة والمثلث وقسم الفرخ إلى مربعات بمقاس ٥ سم باستعمال قلم رصاص ناعم (3B أو 2B) حتى تظهر الخطوط واضحة تناول فرخا من الكرتون الناعم لرسمك وقسم بنفس الطريقة مع استعمال قلم أكثر صلابة من السابق (HB) لتباين خطوط الشبكة مع خطوط الرسم .

وضع موضوع الرسم

اختر موضوعاً مثل إصيص من الزهور وضعه على منضدة وعلى بعد حوالى ١,٥ متر من المكان الذى سترسم فيه . وعلى البعد الذى يمكنك من رؤية النبات بشكل عام وبالقرب الذى يمكنك من رؤية التفاصيل . ويجب أن يكون النبات أسفل قليلا من مستوى النظر حتى تتمكن من رؤية طريقة نموه .

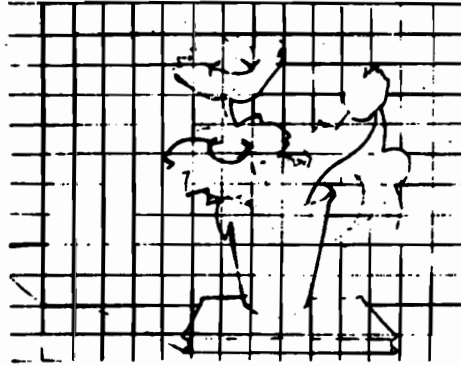
ضع لوحة الرسم رأسية على حامل الرسم واترك فراغاً مريحاً خلف اللوحة وضع علامة لمكانك على الأرض لتحافظ بانتظام على نقطة الرؤية .

رسم الموضوع

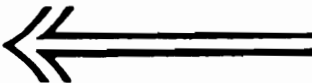
الصق الشبكة أو ثبتها بالدبابيس فى اللوحة وضعها رأسيا خلف النبات وثبتها فى وضعها بالارتكاز على مجموعة كتب من الخلف أو بإسنادها تجاه جدار . ويجب أن يسقط الضوء على النبات من الجهة الجانبية حتى يجعل تحديد الأشكال أسهل . لاحظ الخطوط الخارجية قبل أن تبدأ الرسم . ولاحظ التباين بين الخطوط المختلفة .

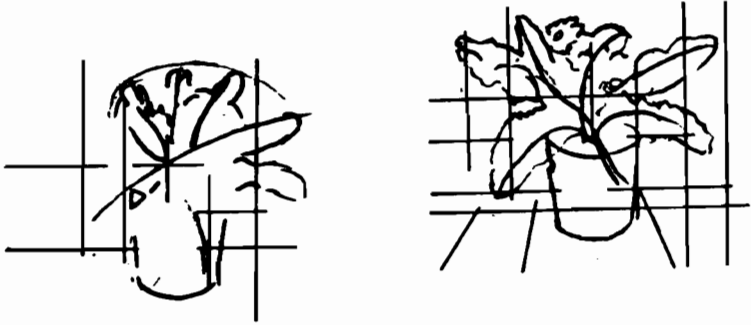
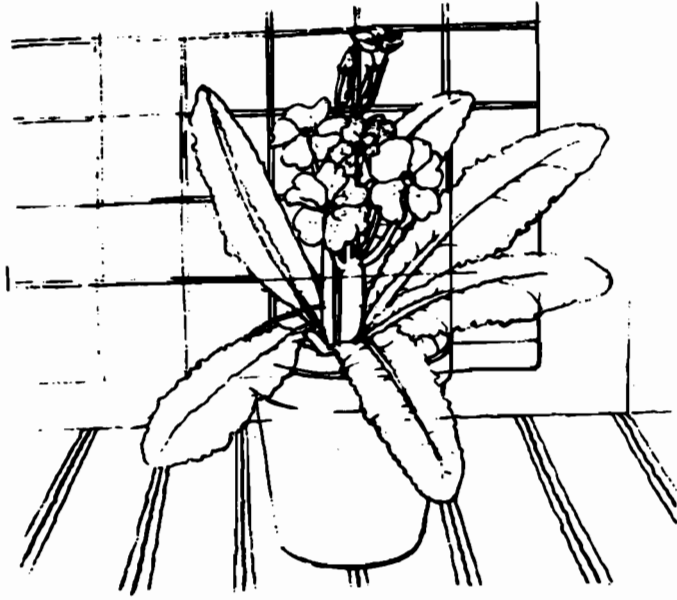
لخص فى ذهنك ماترى وفكر فى طرق تسجيل الخط الخارجى للشكل العام ككل ولا تحاول إظهار الملمس أو درجة اللون فى هذه المرحلة من الرسم

وباستعمال قلم رصاص رقم (2B) مع الإمساك به باسترخاء دون عنف أو شد ابدأ برسم شكل بسيط للخط الخارجى للإصيص مع مراعاة الفراغ المتروك على كلا الجانبين للخط . انتقل إلى رسم الأوراق ذات الأشكال الأكثر انتظاما . وابدأ بالأشكال البسيطة أولا .

ضع خطاً خفيفاً بالقلم لعلاقة الأوراق مع الإصيص من خلال محاور الفروع . محددا اتجاه النمو للنبات . وعندما يتم وضع الخط الخارجى للشكل العام ابدأ فى إظهار الأشكال الأكثر تفصيلا . مع مراعاة علاقة كل خط مع الآخر داخل نفس المربع . سيساعدك هذا على رسم الخطوط المتراجعة بالملاحظة الدقيقة للزوايا التى تفعلها مع الشبكة .

رسم الأسطح وعمل التنغيمات البسيطة

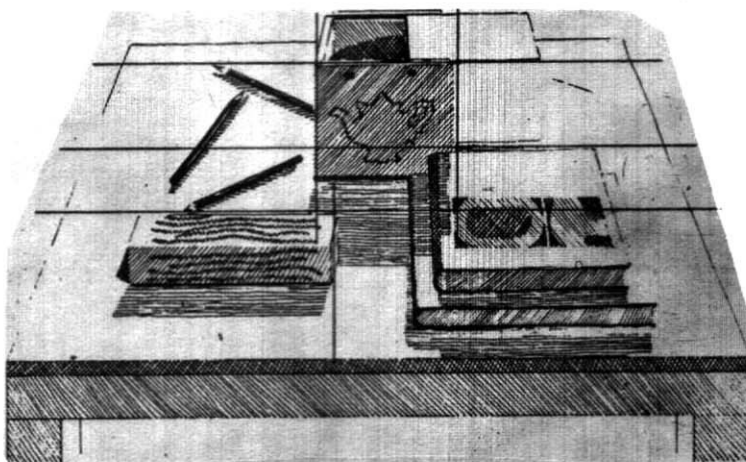
لإظهار شكل مجسم ذي ثلاثة أبعاد من المفيد أن تبدأ برسم الموضوعات المستطيلة بحيث تدرك العين الشكل في الحال ولا تنحرف عن خطوط الشكل الأساسي .

وتوضع مثل هذه الأشياء مثل الصناديق الكرتون والكتب في إطار طبيعي من الخطوط الرأسية والأفقية وستكون قادرا على مناسبة الحواف مع بعضها بسهولة أكثر وهذا سيجعلك تتعلم كيف ترسم المساقط الأفقية للأشكال وسطوحها ، ويمكن للخط المفرد أن يعبر عن الصلابة ويظهر ذلك أكثر وضوحا في حالة الأشكال ذات الزوايا عن الأشكال المنحنية .

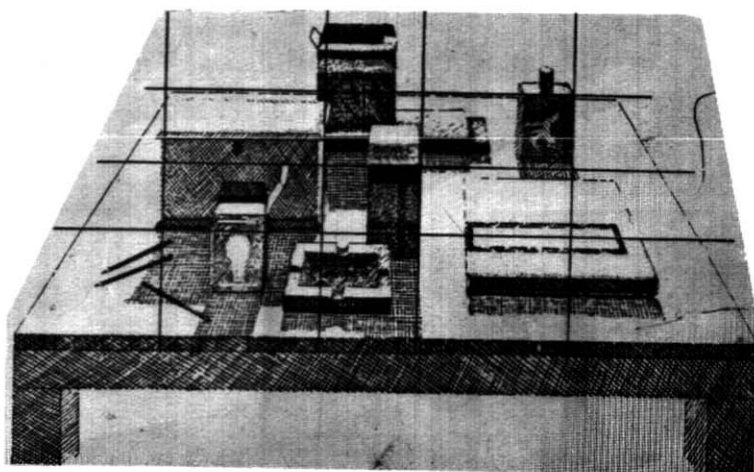
وكما تعلم فإنه يوجد سطح آخر على الجهة الأخرى من الخط وإضافة درجة من الظل تؤكد إلزامية تغير زاوية الضوء .

الموجات الأفقية والرأسية في الرسم

رتب ثلاثة أو أربعة أشياء على منضدة وضعها على زاوية قائمة أمامك وسطحها الأمامي مواجهها لك . وأسفل قليلا عن مستوى النظر .

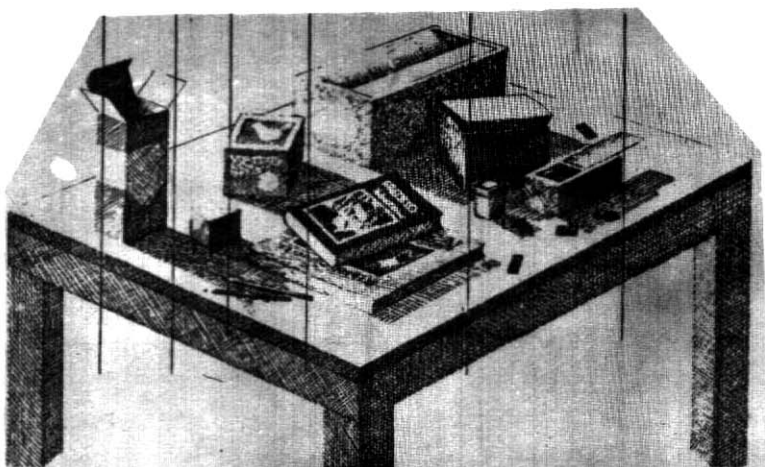
راع علاقة الخطوط الرأسية والأفقية للأشياء الموضوعة على المنضدة بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة لزوايا المنضدة . مع ملاحظة الطريقة التي تتراكب بها الأشكال مع بعضها . والظلال التي توجد بها .

والآن أضف مزيدا من الأشياء إلى تكوينك وغير مكان مصدر الضوء .
إذا لاحظت أثناء تكوين ترتيباتك من الأشياء أنك مشوش من العناوين
والكتابة التي على أغلفة الكتب الموضوعة على المنضدة أو الصناديق .
يمكنك إعطاؤها طبقة من اللون الأبيض من الطلاء .

الموجات الرأسية في الرسم

الخطوط الموجهة رأسيا تظل ثابتة .

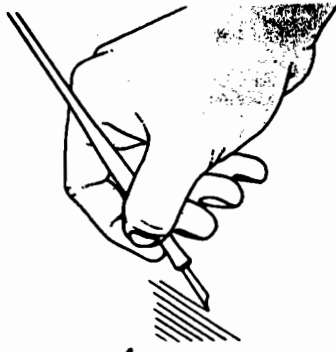

حرك المنضدة على زاوية وأعد ترتيب أشياءك وناسب الأشياء مع
رؤسيات أرجل المنضدة إذا ظلت الأوجه الأمامية للأشياء محاذية لحافة
المنضدة فأنت ترى الآن جانبيين من الأشياء . أو ترى أسطح الصناديق كما
ترى قممها العليا . ولن يصبح في استطاعتك إعادة وضع أى محاذيات أفقية
ودرجة الظل ستكون معبرة عن هيئة الشكل .

استعمل درجتين مختلفتي الكثافة من التهشير المتقاطع بالقلم الرصاص
لتعبر عن الأسطح والظلال .

طريقة التهشير والتهشير المتقاطع

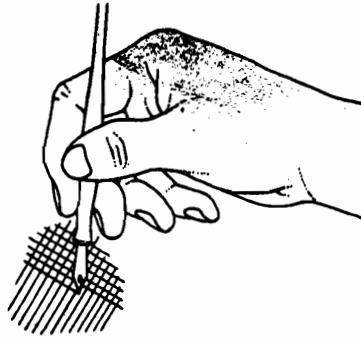
يستعمل التهشير كطريقة للتعبير عن نغمة أو ظل . وتكون بصورة مؤثرة
إذا تم تنفيذها باستعمال الريشة والحبر . ولكن يمكن أداؤها بمعظم الأدوات

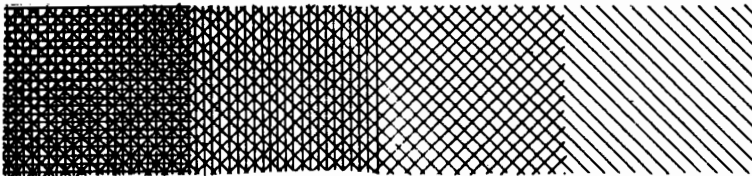
الأخرى للرسم . وبالتعامل مع الفحم بجرأة يمكنك الحصول على تأثيرات واقعية للظل ودرجات اللون (النغم) . جرب استعمال خطوط التهشير على مسافات متساوية أو بدلا من ذلك غير فى المسافات الداخلية التى بين خطوط التهشير .

التهشير المتقاطع

يمكن بناء التهشير المتقاطع بالمرور فوق التهشير على زوايا مختلفة . وزيادة دقة الخطوط وتشابكها يؤدى إلى درجة أغمق فى نغمة الظل

والتداخل أو التشابك أكثر سيؤدى إلى وجود إيقاع منتظم فى طريقة العمل باستعمال لمسات خشنة كما يمكن بناء النماذج الزخرفية بتغيير اتجاه خطوط التهشير فى بعض المناطق .

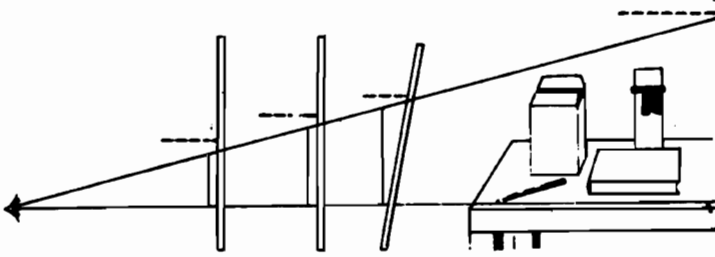

حجم المنظر و مقاسه في الرسم

إن مجال خداع النظر يكون على هيئة مخروط ويعرف باسم مخروط الرؤية الذي تقع رأسه في مركز العين .

ومن الأسهل الرسم على ما يسمى مقياس الرؤية أو حجم المنظر . وحيث أن العقل لا يرمى لرسم منظور معقد أو مقاسات متداخلة في الرسم . فستجد أنك تتجه للرسم بشكل طبيعي بطريقة مقياس الرؤية .

يعتمد المقياس في الرسم على المسافة التي يقف عندها الرسام بالنسبة للموضوع الذي يرسمه والذي يحدد حجم المنظر الذي يراه . فإذا مددت يدك أمامك بطول ذراعك ثم سحبتها بالتدريج تجاهك فستلاحظ أن يدك تبدو بحجم يزداد تدريجياً مع حركة سحب الذراع تجاهك حتى تهرب من مركز الرؤية ككل ويمكن رؤية جزء منها فقط . هذا الاعتبار منظم شكلاً في علم المنظور .

سيحدد حجم الرسم الذي تتقنه على حسب المسافة التي تبعد عنها أنت ولوحة الرسم عن ماترسمه ، وكلما اقتربت اللوحة من الموضوع المرسوم بدا بحجم أكبر في الرسم والعكس بالعكس .

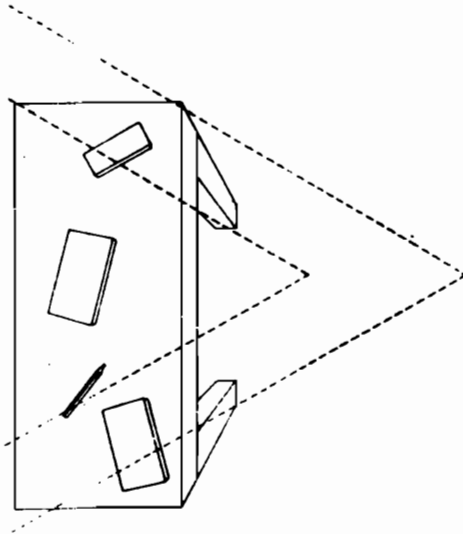
بالتجربة ستكتشف المسافة المريحة للبعد عن الموضوع الذي ترسمه لتقف عنده . (عموماً على مسافة ١,٥ متر) .

وتذكر أن تحتفظ بسطح لوحة الرسم في وضع رأسي لتجنب تحريف الشكل المرسوم .

وفي حالة الرسم بطريقة حجم الرؤية سيظهر رسمك على لوحة الرسم بالحجم الذي كان سيرى عليه إذا كانت اللوحة قطعة من الزجاج وصورة المنظر تبدو على سطح الزجاج في المسقط الأفقي .

ونلاحظ أن مخروط الرؤية يهرب كل الأشياء على زاوية ٦٠ درجة على السطح الأفقى والرأسى الذى أمامها .

وكلما ابتعدت عن المنظر الذى ترسمه اتسعت المساحة التى تراها فى البؤرة . وإذا حركت رأسك لتأخذ مساحة من المنظر أكثر من المساحة المحاصرة داخل مخروط الرؤية فستكون بهذه الطريقة صورة من نقط رؤية متعددة وستكون رؤية مشوشة . احترس من هذا وأنت تقوم برسم مناظر الطبيعة الخلوية ولتأخذ مساحة فى مخروط الرؤية أعرض من اللازم .

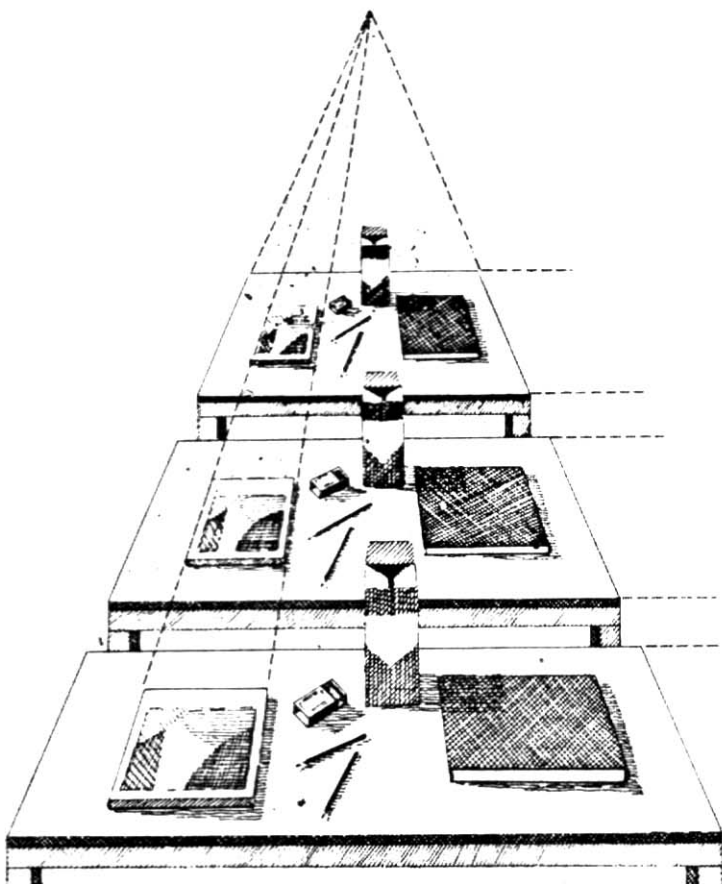
نقطة الزوال :-

جميع الخطوط المتوازية تميل متجهة إلى نقطة واحدة والأشياء تصغر وتتضاءل فى الحجم بنفس المقياس الذى تبتعد به عن العين .

لاحظ هنا - فى الرسم السابق - أبعاد الجوانب المتوازية للمنضدة والأشياء التى عليها . والتى اخترناها من الأشكال المربعة ليسهل رسمها .

إذا دربت عينيك لترى بدقة ماتنظر إليه ستصبح بالتدريج معتادا على ضبط النسب والمقاييس وعلاقة الأشياء ببعضها البعض فى التكوين .

وهناك بعض الوسائل التى ستساعدك على أن تختبر الخطوط التى ترسمها ومن الممكن أن تفيد هذه الوسائل ولكن حاول أن تعتمد فى المقام

الأول على ملاحظتك الخاصة واستعمل هذه الطرق فقط بمعنى الاختبار
المزدوج للخطوط التي ترسمها .

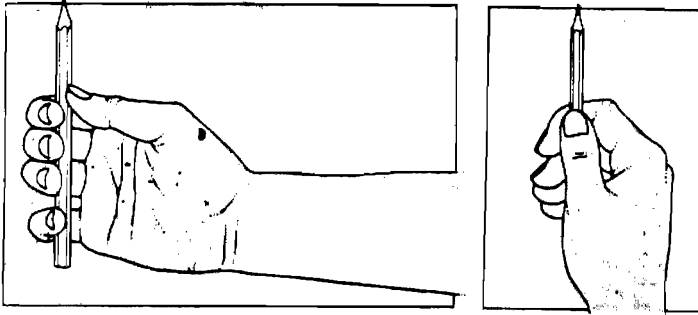
ومن المدهش أن تكتشف كيف أن العقل يفسر الأشياء التي بنفس
الحجم على أنها تشغل نفس الأبعاد بصرف النظر عن المسافة التي بينها .
وبالمعايرة بوحدة مقارنة وتكون مقربة إلى عينيك ستتعرف على المنظور
واقصر الأطوال في الصورة لإظهارها طبيعياً للعين .

ومن هذه الوسائل ما يلي :-

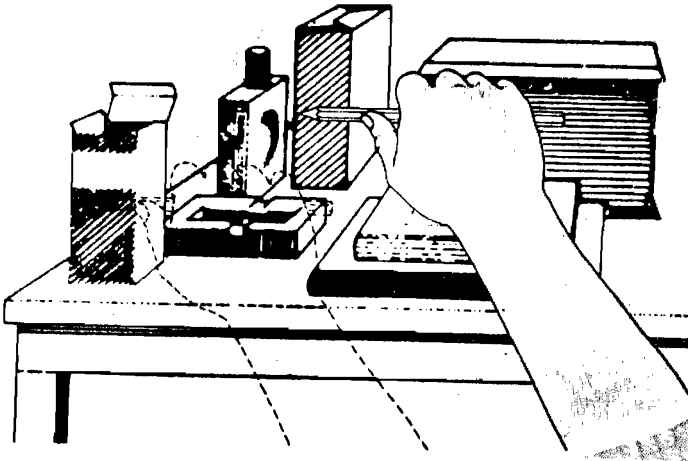
١- طريقة معايرة المقاييس بقلم رصاص :

- أمسك بالقلم الرصاص قائماً في يدك مرتكزاً على الإبهام ومقبوضاً

عليه بإحكام بأصابع اليد وعند معايرة المقاييس رأسياً . يجب أن يكون الإبهام في أعلى مايمكن من القلم أما في حالة المعايرة الأفقية تمسك اليد مستوية والذراع يجب أن يكون مشدوداً حتى تكون المقارنة ثابتة بلا تغيير .

كما يمكن استعمال مسطرة أو قطعة كرتون عليها علامات بالوحدات القياسية التي تريد مقارنتها .

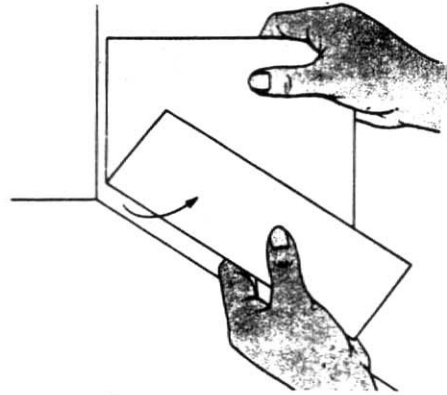
أوجد حافة تريد أن تعابير مقاساتها بالمقارنة مع خط آخر يبدو بنفس الطول . حاذى أحد طرفي القلم مع أحد حواف الشيء القريب وحدد مكان الحافة الأخرى بإبهامك والآن حرك يدك مع جعل الإبهام ثابتاً وضاه علامات الطول على القلم الرصاص مع الشيء التالي (مع إمساك القلم على طول الذراع) .

هذه الطريقة ستفيد في مدى مخروط الرؤية فقط . وبحركة الذراع من الكتف التي تعمل على القطب الدوار ليرسم قوس دائرة . ابدأ بمعايرة

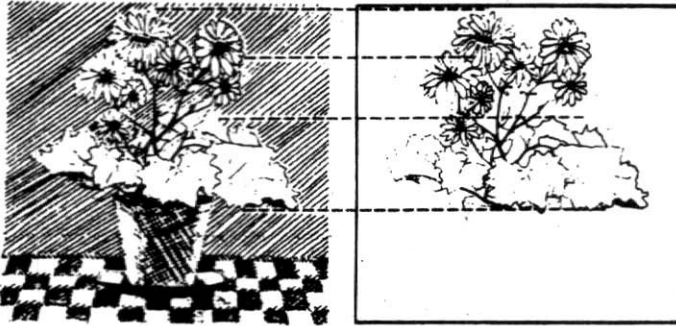
مقاييس الأشياء ذات الجوانب المنتظمة حيث أن الخط الخارجى المحيط بالأشكال المستديرة أكثر صعوبة فى الإدراك .

معايرة مقاييس الزوايا

يمكن قياس أصعب الزوايا بسهولة وذلك بإمسك حافة قطعة من الورق تجاه أحد ضلعي الزاوية وتثنى لتتطبق على خط الضلع الثانى للزاوية .

بعد ذلك يمكن وضع الورقة على الرسم أو تمسك فوقه مباشرة وتختبر الزاوية مع جعلها على خط مثل خط الرسم .

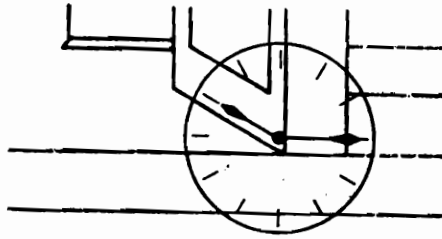
طريقة الرسم بالنقل المباشر

إذا وضعت لوحة الرسم على نفس خط الشئ الذى سيرسم فسيكون الرسم بنفس حجم الشئ المرسوم وسيكون فى نفس حجم الرؤية . ومن

السهل رسمه حيث أنك لن تضطر عينك إلى ترجمة المقاييس وحيث أنك ستكون على مقربة من الموضوع فستستغرق وقتاً أقل بين النظر إلى الموضوع وتذكره ونقله على الورقة .

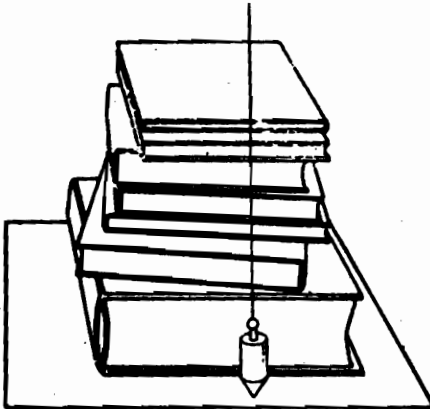
الاستعمال الوهمي لعقارب الساعة

طريقة أخرى لضبط الزوايا وهي تعتمد أكثر على الضبط والتحكم أكثر من الاختصار العملي وهي تخيل عقربى الساعة مركبة على الزاوية ، هذا سيقلل المقياس وينقله إلى خط أقرب فى الرسم .

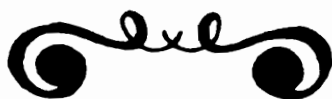

المعايرة باستعمال خط الشاغول

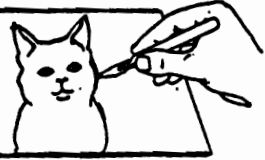
خط الشاغول طريقة مفيدة ومبسطة لاختبار مقاسات الخطوط والمستويات الرأسية وتحديد مواضع الأشياء التى تقع عموديا خلفها وهي تفيد بشكل خاص فى رسم الأشخاص وتساعد فى تحديد المحاور الرئيسية للجسم وخط الشاغول سيصحح أى انحراف أو ميل فى الرؤية ربما تكون عينك أحدثته فى ضبط الوضع الرأسى وهو يضع علاقة بين أجزاء الرسم من الخلفية إلى الخط الأمامى .

ويمكن صنع خيط الشاغول بربط ثقل رصاص صغير (ثقل صيد أو أنبوبة ألوان أو بعض المفاتيح) فى قطعة من الدوبار أو شعر الصيد والثقل المعلق سيكون كافيا أن يجعل الخيط مشدودا . أمسك بالخيط بعيدا أمامك وانظر إليه كشبكة الرسم المعدة لاختبار حواف الشيء الذى سيرسم وتحدد خط الأشياء التى تبدو واقعة فوق وأسفل بعضها

المنظور Pererspective

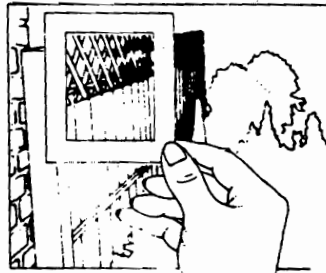
عادة ما يقلق المبتدئون في الرسم من أن رسوماتهم لن تبدو بشكل سليم وهم يرون عادة أنهم لا يصورون ما يرون بإتقان أو بشكل صحيح وصحة الرسم ستزيد من ثقتك بنفسك . وفهمك للمبادئ الأساسية للمنظور سيساعدك على أن تتحقق من صحة ملاحظتك .

والمنظور يعنى أنك بواسطته تحصل على رسم مقنع للعلاقات الفراغية بين أجزاء الرسم ، وقوانين المنظور تشبه قواعد النحو والصرف يجب أن تتعلمها وتستخدمها لتساعدك على التعبير عن نفسك ولا يجب أن تسيطر على الموضوع .

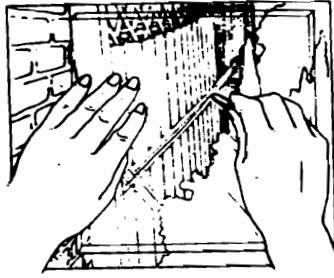
وعادة ترسم الحواف الرأسية كما هي رأسية أما الخطوط الأفقية فترسم كخطوط مائلة تتقابل في مسافة مركزية . أو في نقطة هروب واحدة أو نقطتي هروب على كل من جانبي الموضوع المرسوم .

طرق بسيطة لفهم المنظور

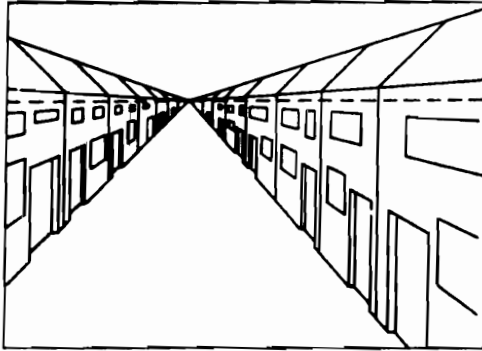
الخطوط المتلاقية (المتعامدة) يمكن فهمها بصورة جيدة إذا تمت رؤيتها من خلال نافذة للرؤية تعزل الزوايا وتنقلها في مقياس مصغر تجاه أبعاد رأسية وأفقية حقيقية .

لدفع نفسك إلى رسم زوايا لم تتعود العين عليها أو على تقبلها مر على خطوط الصورة بالقلم الجبر فوق لوحة من « البير سبيكس » الشفاف بعد وضعها على زجاج النافذة

مستوى النظر

تعتمد نقطة الهروب أو نقطة الزوال للخطوط الأفقية على الارتفاع الذي تشاهد منه المنظر وكلما ارتفعت بنظرك ارتفعت نقطة الزوال وكلما انخفضت نقطة الرؤية انخفضت نقطة الزوال .

ونقطة الرؤية المنخفضة تميل إلى إظهار الرسم بخط أفق منخفض على الورقة . لاحظ كيف أن تغير موضع نقطة الرؤية يؤدي إلى تغير التكوين وكيف يخلق حالة مختلفة من الإحساس بالشكل .

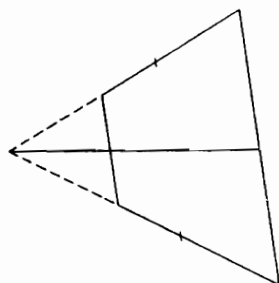
وتذكر أن جميع الخطوط المتراجعة فوق مستوى النظر تميل لأسفل
نجاه نقطة الزوال وجميع الخطوط التي أسفل مستوى النظر تميل لأعلى

طريقة رسم الأقواس في المنظور

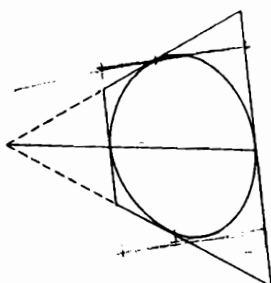
تظل الأشياء ذات الحواف المستقيمة في رسم المنظور تظل مستقيمة
كما هي برغم احتمال تغير زواياها . أما في حالة انتقاص أطوال الأشياء
المنحنية فنجد أن طبيعة المنحنيات أو الأقواس تتغير فالدوائر تصبح بيضاوية
الشكل وتتغير في العمق على حسب زيادة بعدها عن العين .

طريقة رسم دائرة في المنظور

١- يمكن رسم الدائرة بطريقة أسهل برسم مربع أولاً في المنظور ثم
تحدد علامات عند منتصف كل ضلع من أضلاعه .

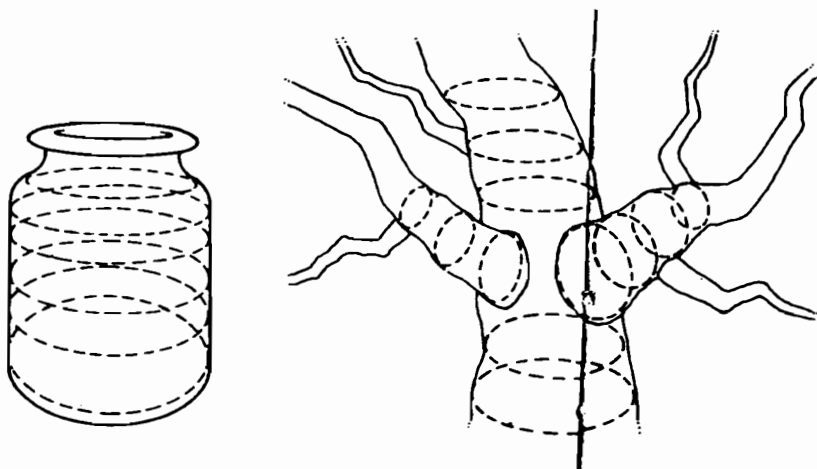

٢- ثم توصل نقط التنصيف هذه باليد برسم منحنيات بينها وستبدو
الدائرة واقعة في مستوى يشبه المستطيل .

إظهار الأشكال الأسطوانية في رسم المنظور

جذوع الأشجار وفروعها وكذلك الأشكال الأسطوانية الأخرى يمكن بناء على ماسبق رسمها من متاليات من خطوط محيطات دوائر والتي تصبح أقل أو أكثر في الضحل (أى العمق) ويتوقف ذلك على البعد عن مستوى النظر . والرسم التشرىحى بهذه الطريقة يساعد على توضيح الحجم .

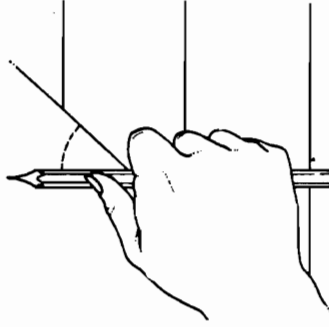
طريقة رسم حواف الأشياء المستديرة

عند رسم الأشياء الأسطوانية الشكل مثل فارة أو برطمان لاحظ أن الأقواس البضاوية الشكل تصبح أكثر عمقا كلما بعدت لأسفل من مستوى النظر . وهذا يحدد شكل القاعدة - قوس مناسب بدون زاوية .

التحكم في رسم الزوايا بالنظر

يمكن استخدام المنظور الهندسى لعمل كل الزوايا الخاصة برسم الخطوط المتراجعة . ومع ذلك لابد من ضبط الزاوية الأولى بالعين . ويمكن قراءة الزاوية بمساعدة خط رأسى متاخم أو بالإمساك بالقلم الرصاص بامتداد الذراع .

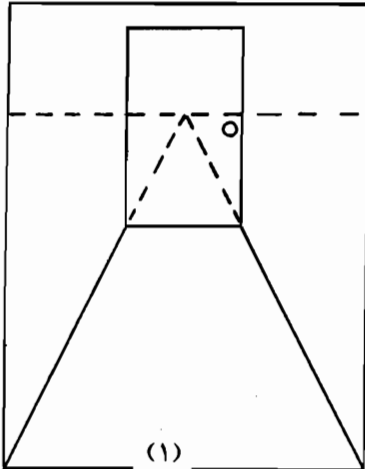
طريقة إنشاء رسم في المنظور :-

تعرف على الطرق لإنشاء رسم دقيق بعمل دراسة لموضوعات بسيطة مثل رسم طريقة فى صالة ثم بعد ذلك أدخل بها بعض الأشياء للتقدم فى هذه الدراسة والاستفادة منها .

وسرعان ما ستكتشف أنك لابد أن تضبط أولاً زوايا الخطوط المتراجعة بالعين قبل استعمال نقطة مستوى النظر أو نقطة الزوال لتحديد الخطوط الأخرى .

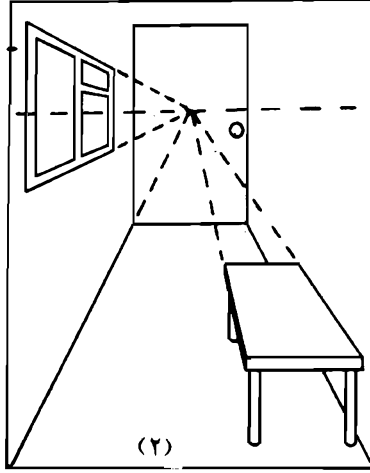
ونقطة الزوال يمكن أن تكون ظاهرة على خط الأفق ونقطة الزوال أو الهروب هى النقطة التى تتقابل فيها الخطوط المتراجعة أو الزائلة إذا استمرت وغالباً ما تمتد خارج حدود ورقة الرسم .

١- ارسم أولاً الخطوط الرأسية ثم الأفقية التى تراها مستقيمة . (هذه تظل ثابتة) والآن ارسم الخطوط المتراجعة أو الهاربة حتى تتقابل فى نقطة مع مستوى العين (مستوى النظر)

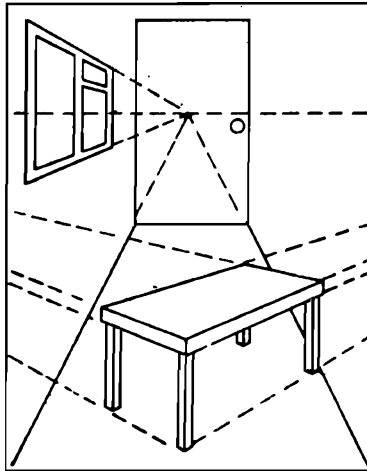
منظور بنقطة زوال واحدة

٢- ارسم أشياء أخرى تتوازي مع الباب أو مع الحائط . لاحظ كيف أن جميع الخطوط المتراجعة تتجه إلى نفس النقطة .

منظور بنقطة زوال واحدة

حرك المنضدة على زاوية في مستوى مختلف وستلاحظ أن لها الآن موضعين لزوال الخطوط على نفس مستوى النظر وتظل الخطوط الرأسية ثابتة .

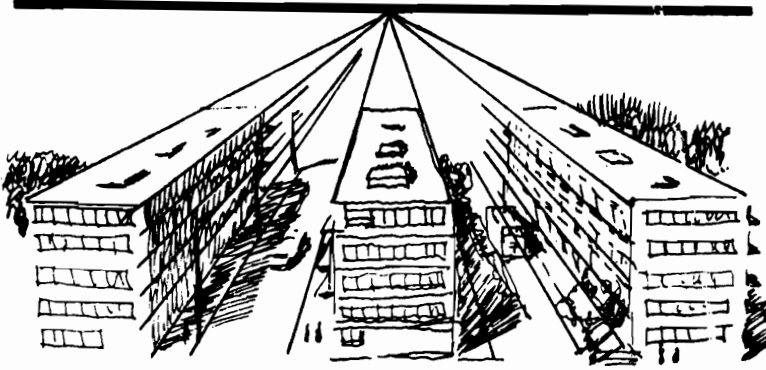

المنظور بنقطتي زوال

منظور نقطة الزوال الواحدة .

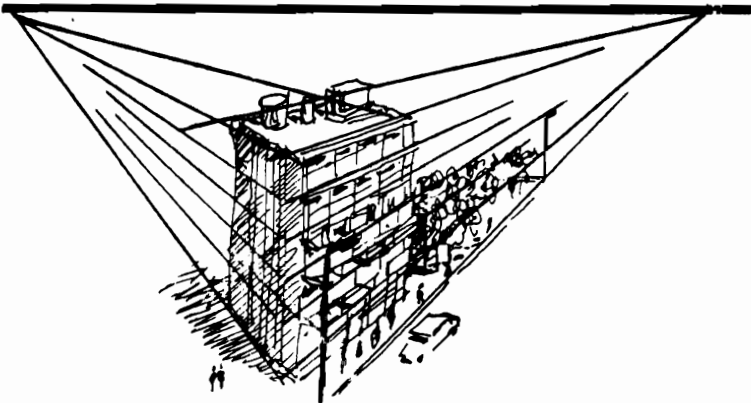
تخيل ثلاث كتل من المباني تقع جنباً إلى جنب النوافذ والأسطح والطرق كلها تحتوى على خطوط أفقية متوازية .

وعند النظر إليها جنباً إلى جنب نلاحظ أن حوافها المتجاورة ستبدو وكأنها تتراجع وتتناقص عند نقطة الزوال

منظور بنقطتي زوال

إذا كنت ترسم مجموعة صناديق أو أركان مباني فكل ضلع سيعطى خطوطاً زائلة أو متراجعة والتي تتقابل في نقطتين منفصلتين هما نقطتي الهروب أو الزوال ، وفي كل من حالتي الرسم بالنقطة الواحدة أو بالنقطتين فالنقط المتباعدة يجب أن تكون على مستوى نظرك دائماً .

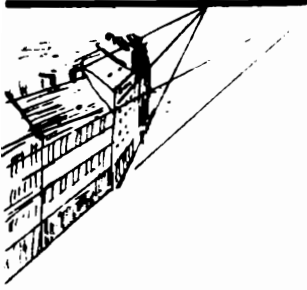
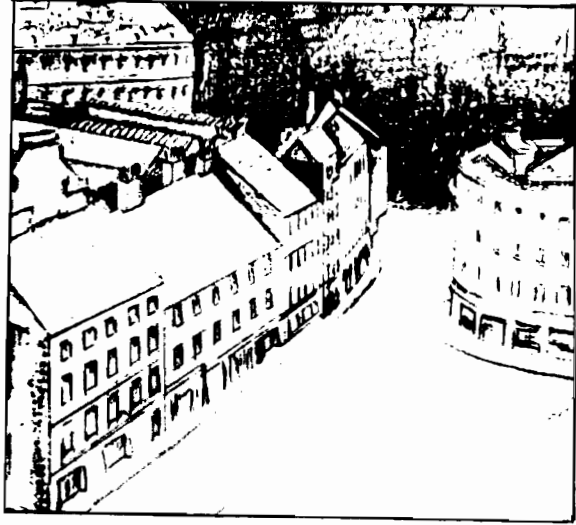

ملاحظة الخطوط الرأسية في رسم المنظور

عادة تظل حواف الأشياء الرأسية كما هي رأسية في الرسم ، أما إذا كنت فقط تنظر إلى الموضوع من أسفل مباشرة أو من أعلى مباشرة فإن الخطوط الرأسية تبدو متناقصة في الطول .

رسم مستويات (مستوي النظر من أعلي)

إذا كنت تقف أعلى الموضوع الذي ترسمه كما في الرسم الموضح التالي . تلاحظ أن جميع الخطوط المتراجعة ستميل وتنسحب لأعلى تجاه مستوى العين أو مستوى النظر .

رسم مستويات مستوي النظر فيها من أسفل

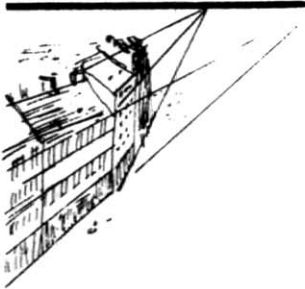
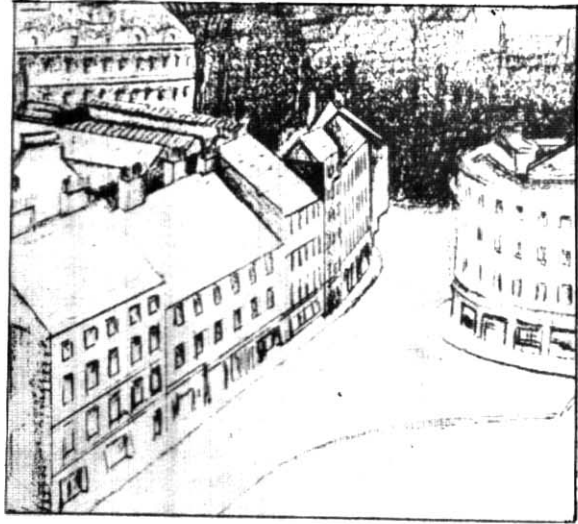
إذا كنت تقف أسفل الموضوع الذي ترسمه (كما في الرسم الآتي) فإن جميع الخطوط المتراجعة ستنسحب مائلة تجاه أسفل . أسس الاتجاه ونقطة تقابل الخطوط بالإمساك بقلمك على طول الخطوط وانتقل الاتجاه على الورق .

ملاحظة الخطوط الرأسية في رسم المنظور

عادة تظل حواف الأشياء الرأسية كما هي رأسية في الرسم ، أما إذا كنت فقط تنظر إلى الموضوع من أسفل مباشرة أو من أعلى مباشرة فإن الخطوط الرأسية تبدو متناقصة في الطول .

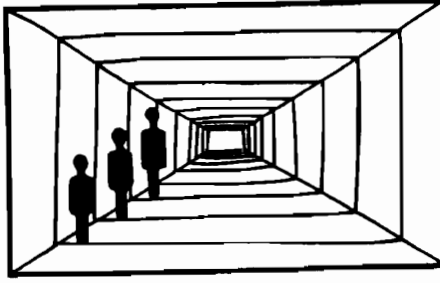
رسم مستويات (مستوي النظر من أعلي)

إذا كنت تقف أعلى الموضوع الذي ترسمه كما في الرسم الموضح التالي . تلاحظ أن جميع الخطوط المتراجعة ستميل وتنسحب لأعلى تجاه مستوى العين أو مستوى النظر .

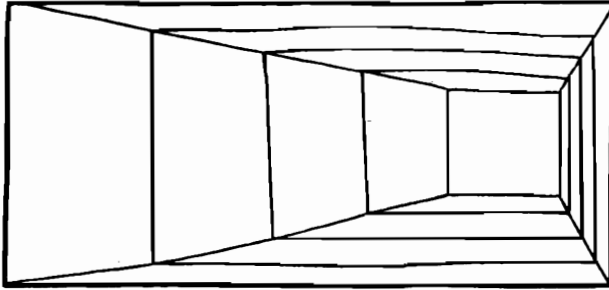
رسم مستويات مستوي النظر فيها من أسفل

إذا كنت تقف أسفل الموضوع الذي ترسمه (كما في الرسم الآتي) فإن جميع الخطوط المتراجعة ستنسحب مائلة تجاه أسفل . أسس الاتجاه ونقطة تقابل الخطوط بالإمساك بقلمك على طول الخطوط وانقل الاتجاه على الورق .

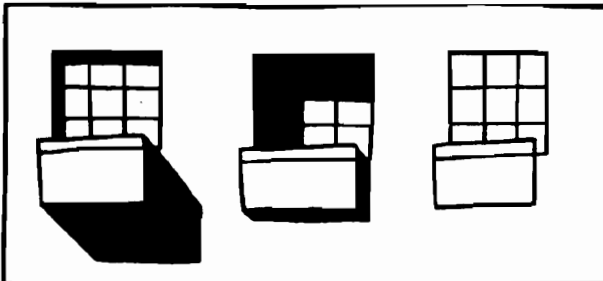
إظهار التراجع إلي الخلف في الرسم

يظهر داخل هذا الصندوق الموضح في الرسم وكأنه يتراجع للخلف فبوضع عدة أشخاص مطابقة لبعضها في الشكل على طول ضلع واحد من أضلاع الصندوق وتظهر هذه الأشخاص وكأنها تزيد في الحجم ، ويشف هذه الأشخاص ووضعها في رسم لحجرة (الرسم العلوى) تلاحظ أن مقاس الأشخاص تغير كما تغير وضعهم تبعاً لتغير الحجرة .

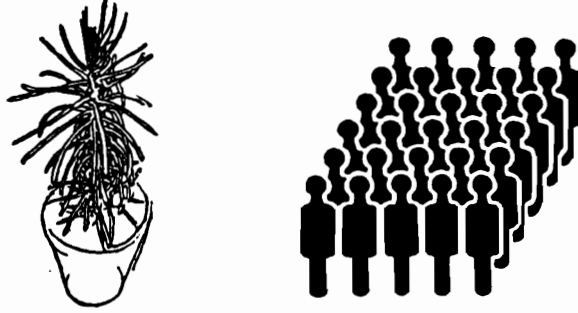
إظهار بروز الأشكال للأمام في الرسم

نلاحظ في الرسم الموضح أن اثنين من النوافذ (بلكونات) تبدو واحدة بارزة أكثر من الأخرى ، ركب طبقة شفافة على النافذة الثالثة وجرب الظل حتى يبدو صحيحاً .

إظهار التراكب في الرسم

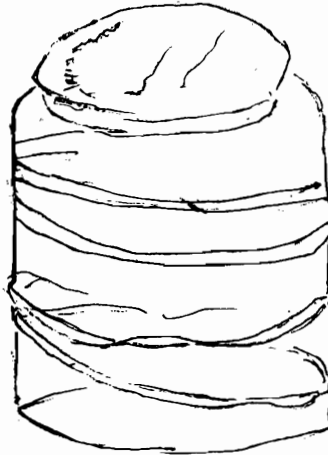
يمكن خلق الإحساس بالمسافة بتراكب الأشياء على بعضها كما يتضح في الرسم المرفق فنلاحظ أن جميع الأشخاص بنفس الحجم . شف صوراً من عندك وبتراكبها في سطور متتالية يمكنك أن تعطى إحساساً بالعمق في الرسم .

مناظر غير عادية في الرسم بعض الأشياء لها اتجاهات متعددة ومختلطة مثل النبات ويظهر تركيبه بصورة أفضل من أعلى .

إظهار الكتلة أو الحجم في الرسم

ارسم بالقلم الرصاص كل شيء له حجم ولتمثيل الحجم لبرطمان يلف بعدد من شرائط الأستك المطاط والتي إذا تم رسمها بطريقة صحيحة ستظهر دوران هذا البرطمان . لاحظ كيف إذا تغير مستوى النظر ستتغير رؤيتك للأستك .

إظهار اختلاف المقاييس تبع الأبعاد في الرسم

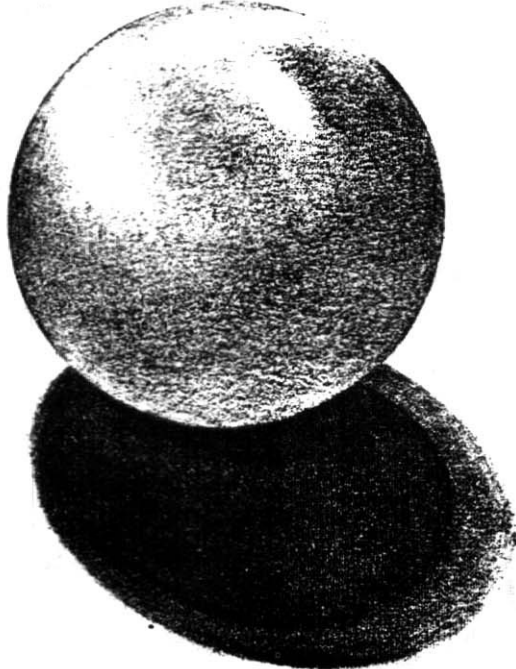
رسم بالقلم الحبر تلاحظ أن الحشائش التي بهذا الحقل الموضح بالرسم كلها بنفس الطول ولكن بالرسم المتقن للمقاييس والأبعاد ، تلاحظ أن الحقل ظهر يتراجع في المسافات التي للأرض

طريقة تحديد هيئة الجسم أو الشكل (Form)

يستعمل التنعيم لإظهار اتجاه الضوء وتغير السطح في أشكال الأشياء .
وهو طريقة لاقتراح الصلابة والإيحاء بالبعد الثالث ، وفي الأشكال البسيطة مثل المكعبات غالبا يظهر تغير المستوى عن طريق زوايا المكعبات والذي يمكن ترجمته بسهولة على الورقة .
أما في الأشكال المستديرة لابد من تشكيل التنعيم أو درجة الظل لتتبع انحناء السطح في دورانه مبتعدا عن الضوء .

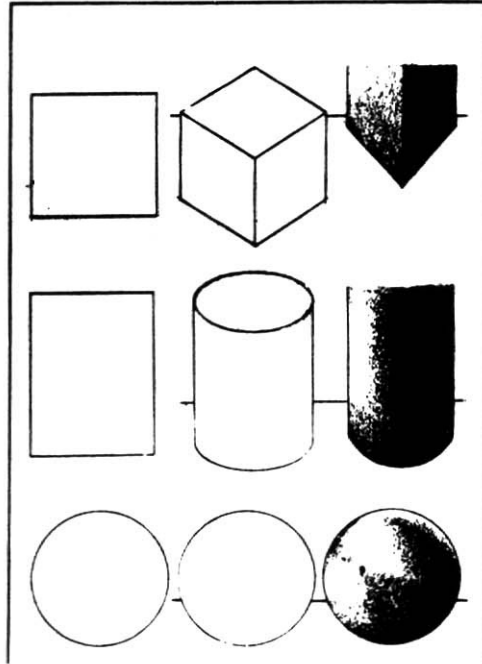
سقوط الضوء علي الشكل المستدير

في الأشكال الكروية يسقط الضوء بدرجة مصغرة من اللمعان عند مكان حركة الاستدارة للشكل من الضوء إلى الظل . ويكون في أعلى درجة للضوء عند مركز الكرة وعند أعلى نقطة فيها يلي ذلك المساحة العريضة للضوء الرئيسي أو الضوء الساقط المباشر على الكرة وهو يتدرج في النغمة أو الدرجة اللونية للظل أثناء حركته من أعلى درجة في الضوء (اللمعة) ويصبح أعمق فأعمق حتى يبدأ في الإضاءة مرة ثانية عن طريق الضوء المنعكس من مصادر الضوء الواقعة على مقربة من جسم الكرة . وبعد ذلك

يتجمع الظل . إحدى هذه التجمعات يكون عن طريق الضوء الصناعي ويكون أكثر حدة من الضوء الطبيعي .

استعمال التنعيم لإظهار هيئة الأجسام في الرسم

يمكن تمثيل الأشكال التكعيبية بطرق خطية اصطلاحية ، فالمنظور والعلاقة بين الخطوط الرأسية والأفقية تعطى أدلة كافية على هيئتها .

ومع أن الجسم عندما يكون عند مستوى النظر ويكون جزء منه مختفيا أو غير مرئي يساعد النغم أو درجة الظل في إظهار هيئة الجسم . و الأجسام الأسطوانية يمكن إدراكها عندما يكون القطاع العرضي مرئيا ولكن بمجرد أن يختفى يصبح شيئا مغلقا ويصعب إدراكه للعين . ولا بد من استعمال التشكيل . والخط الخارجى للكرة يظهر بنفس الشكل من أى زاوية ويعتمد على التشكيل كلية لتحديد هيئة الشكل الكروى .

عمل التنعيم أو درجة الظل بالقلم الرصاص .

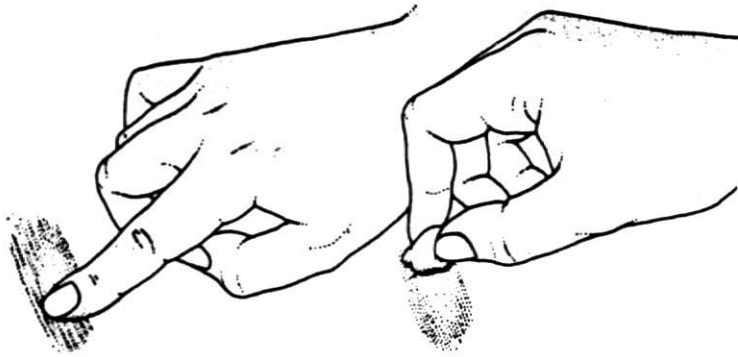
– تظلل المساحة بالكامل بدرجة ظل قاتمة بالقلم الرصاص . وذلك فى المنطقة المراد تظليلها وباستعمال قلم رصاص رقم (2H) .

- مع ازدياد تأثير الظل باستعمال نفس القلم فى المساحات التى تريدها بدرجة ظل أعمق .

- بالدلك الخفيف بالإصبع لتنعيم التدرج التنغيمى على سطح الورقة

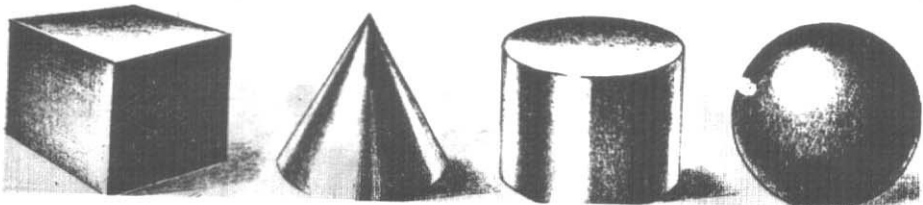
- تزال المساحات المضاءة باستعمال الممحاة العجينة اللينة مع العمل ببطء .

- والآن يظهر السطح أملسا ومستعدا لتقبل زيادة الدرجات أو النغمات من الظل باستعمال قلم رصاص رقم (B أو 2B) وفى المساحات شديدة الدكنة يستعمل قلم رصاص رقم 4B ، وبعد ذلك يمكن صقل الدرجات الداكنة باستعمال قلم رصاص رقم H .

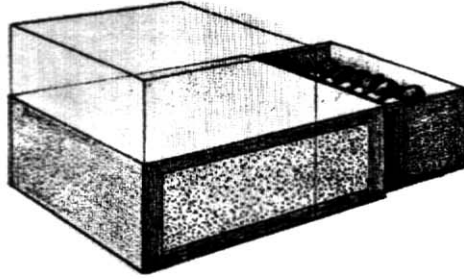
تحديد هينات الأشكال البسيطة فى الرسم

تعتبر هذه الأشكال الأربعة البسيطة أساس الأشكال الرئيسية التى يمكن أن نجدها فى الطبيعة ويمكن استعمالها لتبسيط فهمك لأى وحدات موضوع طبيعة صامتة . ونسب أى مقياس بداية من الزهرة حتى الأبنية يمكن إخراجها بشكل مجسم ذى ثلاثة أبعاد وكما قال الفنان العظيم « سيزان » : « عامل الطبيعة على اعتبار أنها أسطوانة وكرة ومخروط »

المكعبات CUBES

يمكن استعمالها لإخراج الشكل الأساسي لأي مضلع ذات أضلاع منتظمة . بداية من علبة كبريت إلى مبنى كبير .

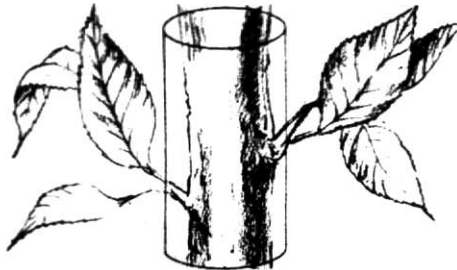
المخاريط CONES

توجد الأشكال المخروطية في العديد من الأجسام العضوية . فبالنظر إلى رؤوس زهرة أو إلى نبات الجزر أو إلى أشجار الحور ، نجد أن كلها على هيئة مخروط .

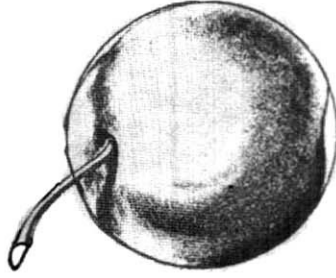
الأسطوانات CYLINDERS

شكل الأسطوانة يمكن أن يصور بناء أو تكوين غصن الزهرة أو جذع شجرة أو الساق أو الذراع .

الأشكال الكروية SPHERES

شكل الكرة وقطاعاتها يمكن أن نجدها في ثمار التفاح والطماطم والكرونب أو في شكل المظلة .

طريقة إظهار التجسيم بالظل والنور

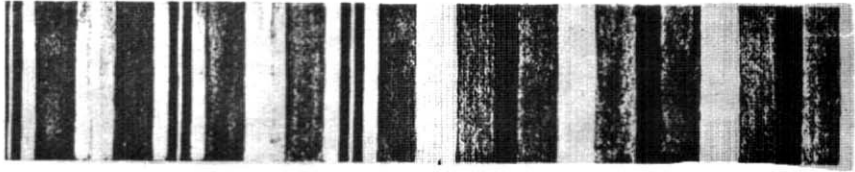
ترى عين الإنسان الأشكال والنغمات اللونية أو درجات الظل والضوء ولا ترى الخطوط فالخطوط ماهي إلا تجريد ابتدعه الإنسان ولكنها غير موجودة . وللآن مازال الخط متحكماً في عملك ولكن يجب أن تبدأ في دراسة القيم المتدرجة والظل والنور .

ضع تحديدات على فرخ ورق أبيض لمربعات بطول ضلع ٥ سم ، ثم بعد ذلك املأ هذه المربعات باللون الأسود في تقسيمات عشوائية بالإضافة إلى درجتى ظل من اللون الرمادى . واستعمل إما القلم الرصاص أو الطباشير أو فرشاة أو الحبر أو بالألوان المائية . هذه الطريقة ستعطيك أربع درجات أو نغمات بما في ذلك الأبيض والأسود .

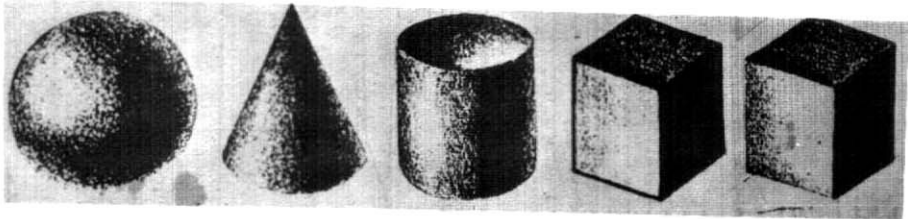
كرر نفس التمرين على ورقة بلون رمادى فاتح وفي هذه المرة لا بد من وضع اللون الأبيض بقوة أو في أعلى درجة له . ودرجة لون الورقة نفسها نعتبرها أول درجة في اللون الرمادى . بينما أغمق درجة في اللون الرمادى واللون الأسود تعطى الدرجة الثالثة والرابعة .

بعد ذلك ارسم سلخات بعروض مختلفة باستعمال ظلال من الرمادى تتدرج من الأبيض إلى الأسود . استمر في التكرار المنتظم المنتغم للسلخات حتى تحصل على نماذج من التنعيم اللوني . جرب تنفيذها مع وسائل مختلفة للرسم

وأداء مثل هذا التمرين يدفعك إلى عمل دراسة ثمينة عن الضوء والظل بدلا من تسييحه على هيئة ظلال غير مؤثرة في إظهار الشكل أو هيئته .

استمر في معرفة المزيد عن الظل والنور باللعب بالدرجات اللونية . املأ عدة صفحات بدرجات متغيرة مع وضع بعضها بشدة بجانب بعضها وترك الأخرى تذيب بنعومة معا .

باستعمال قلم رصاص لين ارسم مكعبات وأسطوانات وأشكالا مخروطية وكورا بتأثير التظليل فقط وبدون تحديد الشكل بالخطوط . لاحظ الفرق بين الظل على الشيء نفسه والظل الساقط من الشيء . ثم ضع خط تحديد حول الشيء - كما هو موضح على المكعب رقم ٢ في الرسم التوضيحي السابق .

ومن المدهش أن ترى كيف أنك أفسدت التأثير الذي أحدثته بفعل التظليل بوضعك لهذا الخط المحدد . هذا يشرح بالرسم أنك عندما ترسم بالظل والنور لا يمكنك استعمال الخطوط إلا بشكل ثانوى .

تجول بين الأشجار فى المتنزهات والحدائق وانظر بعين نصف مقفولة إلى الانسجام بين الظل والنور تحت الأشجار واترك عقلك وعينيك يشعران بالإيقاع الذى تحدته الفراغات بين جذوع الأشجار والتورية والتأخير لنغم الظل والنور . ثم سجل كل ماتراه فى نوتة الاسكتشات الخاصة بك .

وستمدك اسكتشاتك التى سجلتها بالظل والنور بالمعلومات الآتية عن المنظور ، أو نوع جديد من المنظور وهو المنظور الجوى .

- كلما كان الشيء بعيدا عنك بدا أفتح في درجة الظل وبناء على ذلك فعليك أن ترسم الخلفية بدرجة أفتح وبتفاصيل أو تشديد أقل من المقدمة .

- ارسم مجموعة من الأشجار الخالية من الأوراق من الذاكرة باستعمال القلم الجبر أو الطباشير والممحااة اللينة (العجينة) وارسم منظراً طبيعياً مثل بحيرة والأرض التي خلفها واعط تأثير الإحساس بالعمق كما يحدث في رسم مناظر المسرح . (خلفيات المسرح) .

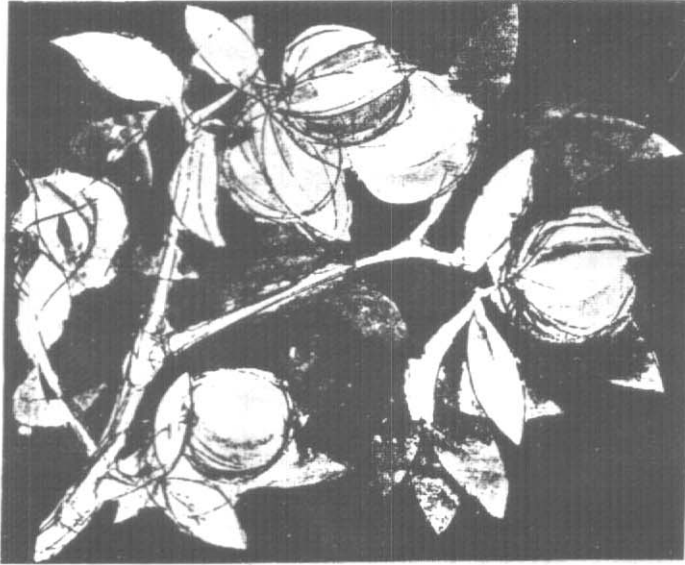

واعمل على إيجاد الأشكال التي تصلح لاستخدام الظلال أو الأبيض والأسود في رسمها مثل السحب والدخان والماء وعليك بإظهار السحب بتأثير القطن المنفوش بشكل غير محدد . ويمكنك اختراع سحب من عندك إذا لم يكن هناك سحب بالسما أثناء الرسم وأظهر بعض التضادات بين كتل السحاب مع السحب الأفقية النخيفة الداكنة والتي تشبه السمك السابح . واستعمل في هذه المرة الفحم وأصابعك والممحااة العجينة على ورقة بيضاء خشنة

- بعد ذلك استعمل ورقة ملونة واستعمل الطباشير الأبيض والأسود . ارسم شيئاً مستديراً وصلباً مثل الفازة وبرعم وردة أو رأس باستعمال الأبيض

والأسود ولا تستعمل أى إظهارات غير لازمة ولكن اخلق الشكل بالدرجات اللونية فقط كما تم عمله سابقا بالخطوط ، وتنعيم الدرجات اللونية يجب ألا يفسد هيئة الشكل بل يعيد بناءها بشكل جديد . ودرجة الظل ليست بالشئ الطارئ أو العارض بل يعتبر موجدا آخر للشكل أو الهيئة (FORM) .

وفى هذا النوع من العمل أو الرسم تكون كل مساحة الورقة المنبسطة شيئا هاما . فلن تستطيع أن تضع درجات للموضوع الذى ترسمه بمفرده حيث أن المعالجة الكلية للفراغ التى تقوم بها لابد أن تكون أفصح مساحة فى الدرجة اللونية .

- ابدأ بعمل تحديد أولى صغير مجرد لتحديد الواقع ، وابدأ فوراً بإعطاء الدرجات . واحذر من استعمال اللون الأسود بتسرع أكثر من اللازم . دائما احتفظ بأفضل قدراتك للنهية . مثل الممثل الذى يحتفظ بأكثر وسائله تأثيرا فى النهاية . فلا بد أن تحتفظ باستعمال اللون الأسود فى أكثر المواقع تأثيرا فى اللوحة .

ربما أفضل طريقة أن تبدأ بعمل مساحة لونية شفافة باستعمال الفرشاة والحبر المخفف أو لون شاحب من الألوان المائية على ورقة امتصاصها ضعيف . ولا تستعمل ورقا يمتص بدرجة كبيرة وإلا ستتغير قيمة الدرجة اللونية عندما تجف . ومن ناحية أخرى إذا كانت الورقة غير صالحة أو

مناسبة بدرجة كافية فسوف تتداخل الدرجات اللونية إلى بعضها وتختلط معا

انظر إلى الموضوع الذى ترسمه وإلى رسمك بعين نصف مقفولة حتى تبتعد عن التفاصيل المتطرفة . وفكر فى تدرجات اللون المختلفة قبل أن تبدأ فى الرسم وميز بين قيمة النغمة وقيمة اللون .

مثلا : اللون الأحمر له قوة تنغيم أكثر من اللون الأزرق وبين القطبين الرسم بدرجات التنغيم والرسم بالخط تقع العديد من الاحتمالات الشائقة .

- يمكنك استعمال الرسم بالقلم الحبر مع المساحة اللونية حيث تكون الشدة الرئيسية على الخطوط . وفيما بعد يحسن من مظهر الخطوط وتقرب إلى بعضها بالتسييح للألوان معا .

- أو يمكنك تكوين رسم بالكامل بالاعتماد على درجات التنغيم (أو التونات) فقط وستعمل القلم الحبر فقط لعمل الإطار الخارجى للشكل المرسوم .

- أو ابدأ بعمل الدرجات النغمية فقط دون أن يكون هناك أى رسم مسبق - ثم بعد ذلك كخطوة ثانية أضف خطوط القلم الحبر سواء بعد جفاف الأرضية المبتلة أو فوق الورقة وهى مازال مبللة خفيفا بالماء .

يستعمل البعض الظل والضوء فقط لتنعيم الرسم بينما البعض الآخر يقع تحت تأثير سحر الرسم بالأبيض والأسود .

إذا كنت واحداً من النوع الأخير فستكتشف ماهو عكس ماقلنا من قبل . أن القيم تظهر فى الفراغ . أغمق عندما ترسم عينك فى داخل عمق مايشبه دكانة القطيفة .

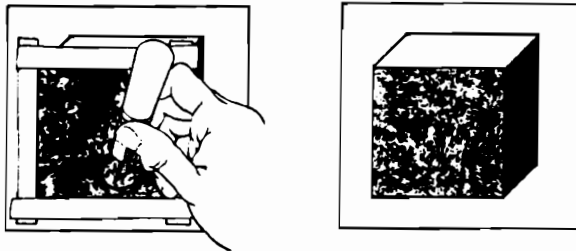
طريقة عمل الملامس والدرجات فى الظلال :

يمكن أن تتكيف الرسومات مع مدى هائل من التنوع من الملامس غير العادية . وعليك اكتشاف الاحتمالات التى تحدثها هذه الملامس فى الرسم .

وغالبا مايقود استعمال أساليب مختلفة فى الرسم إلى تحريك الاكتشافات التى أصبحت موجودة فى الرسومات الحديثة . ولايجب توظيف الملامس من أجل غاية الملمس فقط ولكن يجب أن تكون جزءا مكملًا للرسم . ويمتزج مع الأعمال الخطية التى بالرسم . ولاستعمل أى ملمس يمكن أن يفسد سطح الرسم . واضبط المساحات فى الفراغ الذى بالرسم والأمثلة الواردة على الصفحات التالية للكتاب كلها ملامس بسيطة خشنة والتى إذا طبقت بشكل مضبوط يمكن أن تعطى للرسم حياة وحيوية .

طريقة تنفيذ الملامس المختلفة

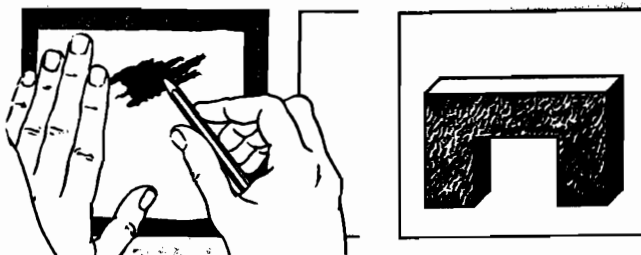
أولا : طريقة التقيط STIPPLE

يمكن الحصول على ملامس منتظمة باستعمال فرشاة ذات طرف عريض غير حاد والدق على درجات الظلال أو اللون مع حماية بقية المساحات بغطاء واق ولايستعمل طلاء أو حبر خفيف حيث أنها تسبب

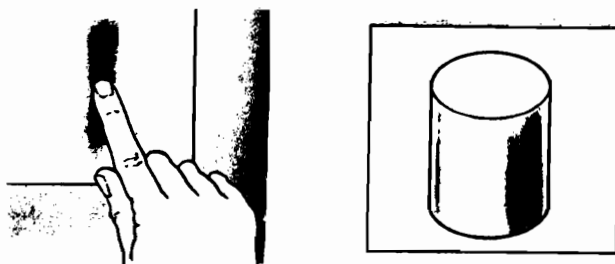
تبقيعا ودائما اختبر التأثير الذى تحدثه فرشاة الدق أو الإسطامبا حديثة الملاء باللون على قطعة ورق خارجية قبل التطبيق .

ثانيا : طريقة إحداث ملمس بالتظليل فوق سطح خشن FROTAGE

يستخدم هذا الأسلوب للحصول على نماذج زخرفية بدعك التحديد الخارجى للإسكتش المرسوم فوق سطح خشن محبب . وتأكد من بقاء العمل ثابتا . وذلك إما بلمصقه بشريط لاصق فوق السطح الخشن أو إمساكه بإحكام ويستعمل فقط إصبع الباستيل أو القلم الرصاص واستعمال جانب السن الرصاص .

ثالثا : أسلوب التهيب Smudging

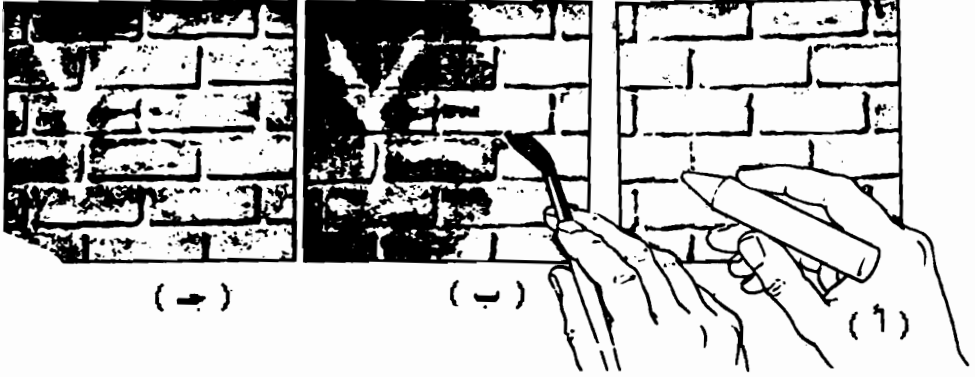
من الأساليب الشائعة جدا فى عمل الملمس فى الرسم ولكن يجب أن تحترس لتتجنب النتيجة المشوشة . ويمكن استعمال طرف إصبعك أو مادة ناعمة أو الممحاة اللينة (العجينة) وتستعمل لنشر درجة الظل .

وفيما بعد يثبت هذا الظل أو تتم حماية السطح حتى لا يستمر التهيب فى الانتشار .

رابعاً : استعمال الخامات المقاومة لإعطاء تأثير ملمس

معين علي ورقة الرسم .

الشمع والماء لا يمتزجان معا ويمكنك تغطية التأثيرات للجزء المرسوم في رسوماتك التوضيحية بألوان الشمع (أ) أو شمع الإضاءة أو الشمع السائل ويطبق بالفرشاة ويضاف بالتوالي مساحة من الدرجة اللونية (ب) والتي لن تلتصق فوق سطح الشمع وبهذا سيظهر الرسم السابق .

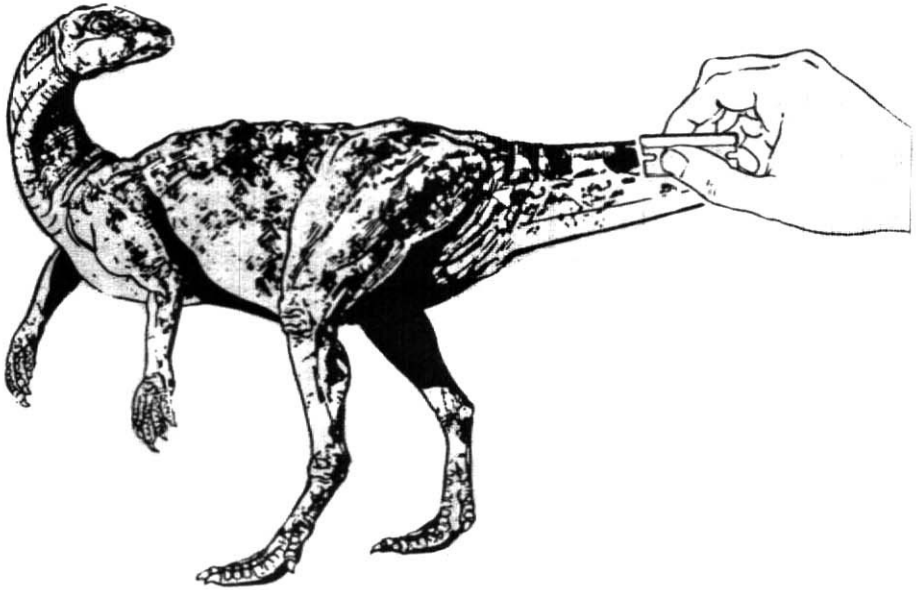
خامساً : اتباع أسلوب الحز Indentations

استعمل ورقة متينة وحدد الخطوط الخارجية مثلاً لمجموعة من ثمار الفاكهة كما هو موضح بالصورة باستعمال قلم رصاص بسن صلب والذي يترك علامات ضعيفة فقط على الورقة .

وتلون درجات اللون فوق حبات الثمار ثم في النهاية نمحو علامات القلم الرصاص حتى تترك مكانها خطاً أبيض يحدد شكل الفاكهة .

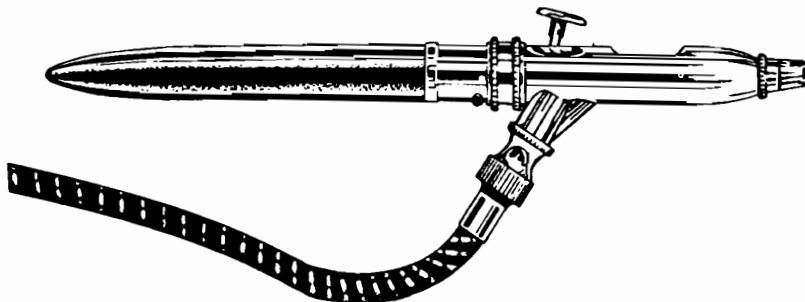
سادسا : اتباع أسلوب الخدش Scratch back لإعطاء ملمس علي الورقة في الرسم .

يمكن الحصول على تأثيرات مثيرة بالخدش بحرص فوق الرسم بالحبر باستعمال موسى أو مشرط (كما في الصورة السابقة) ولا تفسد سطح الورقة ولكن قم بالخدش بحافة سلاح الموصى فقط ولا تقطع الورقة . بل تزال فقط أرق طبقة ممكنة من الطبقات ، وإلحاق رسم جديد سيكون من الصعب فوق هذا الأداء .

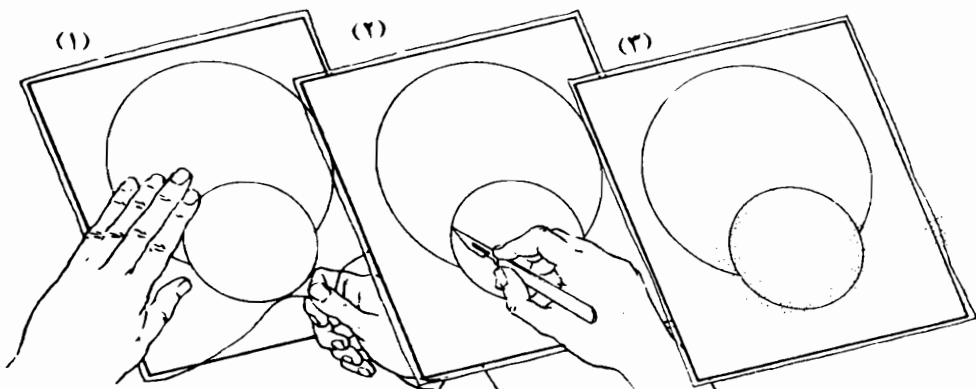
من إحدى الوسائل المستخدمة في إعطاء ملمس مميز للرسومات الملونة أداة «الأيربراش» والاستعمال الماهر للأداة يعطى مظهرا محترفا ولكن هذه من المهارات التي لا يمكن إتقانها بسرعة أو مرة واحدة دون التمرين واكتساب الخبرة . فهذه الأداة (الأيربراش) تفسد بسرعة وطريقة التحكم في القيم اللونية تجاه المساحات المحبوبة من التكوين تتطلب التدريب والتمرين وغالبا ما يتم العمل بالأيربراش في الأعمال التي يعاد إنتاجها . والحبر غالبا لا يمتص في الورقة لذلك فإن الرسومات من السهل فسادها بسبب كشفها وتعرضها للهواء ومن الأفضل أن تضع خطة سابقة لجميع الرسومات التي ستعمل في تلوينها أداة الأيربراش قبل أن تبدأ في الرش .

وبالتجربة والتمرين ستجد أنه من الممكن الحصول على درجات لونية مستوية وتدرجات لونية وكنارات بحواف ناعمة . ودائما إجر تجارب على قطعة ورق خارجية بالرش قبل الرش على الرسم حيث أن الفرشاة من الممكن أن تحدث طرطشة .

والسائل داخل الفرشاة لابد أن يكون خاليا من المواد الصلبة أو الزيت أو الشوائب فكلها تؤدي إلى الانسداد وتعطي نتائج سيئة . حاول عمل تكوينات لونية بمزيد من الرش المتكرر حتى تصل إلى قوة اللون المطلوبة ودائما يرش مثبت الرسم بعد اكتمال الرسم ثم يتم حماية الرش بطبقة أخيرة .

طريقة تطبيق درجة لون بالرش

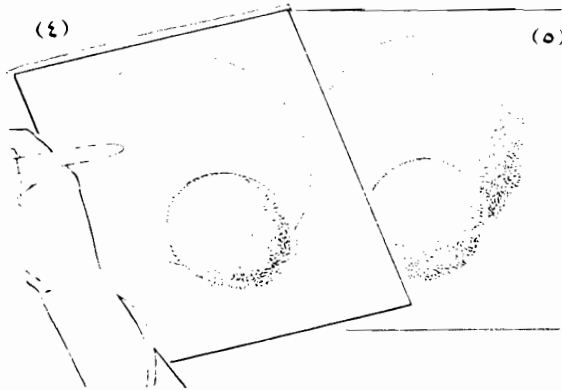
يعد أولا الرسم بحيث تكون حواف المساحات التي ستبرش محددة بوضوح إذا رغبت في وجود حواف باهتة بالتدرج . وفي مناطق إخفاء درجة اللون في خلفية بلون آخر فيجب أن تغطي كل هذه الأجزاء التي لا يجب أن يصل الرش إليها .

١- غط الرسم بأكمله بعازل غالبا يكون فيلما شفافا أو ورقا شفافا ويلصق باستعمال السيلوتييب الضعيف .

٢- اقطع بحرص من العازل المساحة التى سترش ويستلزم هذا مهارة وحذقاً فى العمل . حيث أن الحواف غير المنتظمة ستعنى وجود هوامش غير صحيحة فى الرسم

٣- ترفع المساحة المقطوعة من سطح الرسم وترش درجة اللون ببطء مع إجراء تجربة أولا على ورقة خارجية وتبنى طبقات اللون بالرش الخفيف حتى تصل إلى درجة كثافة اللون المطلوبة . ويرش رشا خفيفا فوق المساحة ككل أولا . ويمكنك رفع طرف الغطاء لاختبار سلامة الرش . ودرجة اللون ولا يجب أن ترش درجة اللون مطلقا بدرجة كثيفة . حيث أن الطلاء يجف ببطء ويمكن أن يتجمد على شكل بقع غير ظريفة من المنظر .

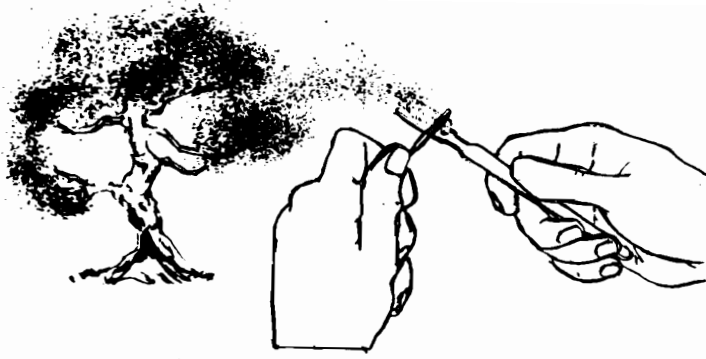
٤- ويمكنك أن تكون أشكالا مجسمة برش المزيد من اللون على المساحات الأكثر دكائة .

٥- كرر العملية للمساحات التالية .

طريقة عمل ملمس باستعمال فرشاة الأسنان :

تم عمل الملامس المتنوعة فى الشجرة الموضحة بالصورة بطريقة تمرير عود كبريت فوق فرشاة أسنان مغموسة فى الحبر . ويجب التدريب على هذا الأسلوب قبل استخدامه .

إذا كان الرسم الذى تنفذه سيتم إعادة إنتاجه أو تكراره يمكنك إضافة ملابس تجهز صناعيا ، أما إذا طبقت درجة اللون أو الملمس بنفسك عدة مرات متكررة مع الرسم فلا بد أن تضبط درجة القيم اللونية لتتطابق مع بعضها .

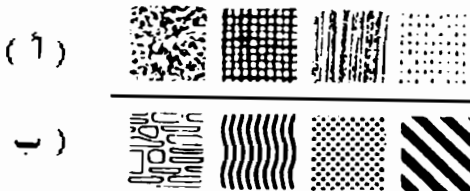
والمالامس الجاهزة تباع فى أفرخ تلتصق ذاتيا . وبعد قطعها بشكل يقارب الشكل المطلوب تلتصق أسفل القطعة الأخرى التى تم لصقها على الرسم ، وتحفظ أفرخ الملامس هذه فى أدراج أفقية مغلقة . فهى تفسد سريعا وتجمع الأتربة مما يجعلها لاتصلح للاستعمال .

كيف تختار الملمس المناسب :

يمكنك شراء مدى هائل من مؤثرات الملامس المختلفة . القياسية وغير القياسية ولكنها مكلفة وعليك بالاحتفاظ بالقطع غير المستعملة بعناية وحرص .

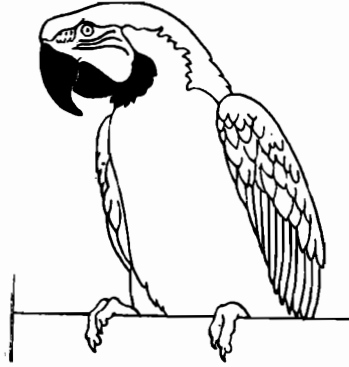
إذا لم تكن تعرف التصميم المحدد الذى تريده فى تأثيرات الملامس فمن المكلف جدا أن تجمع درجات وملامس مختلفة لمجرد إعجابك بشكلها أو تصميمها .

والصورة التالية توضح المجموعة (أ) القليل من المدى المتوفر من هذه الملامس والمجموعة (ب) توضح طبقات الملامس الجاهزة أو الميكانيكية .

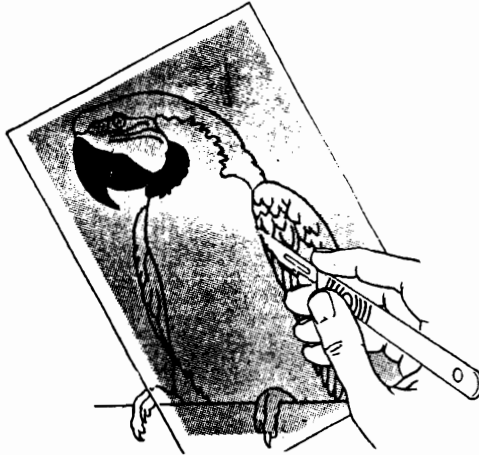
طريقة تطبيق فيلم الملص لبطقة علوية فوق الرسم .

١- أكمل رسمك أولاً

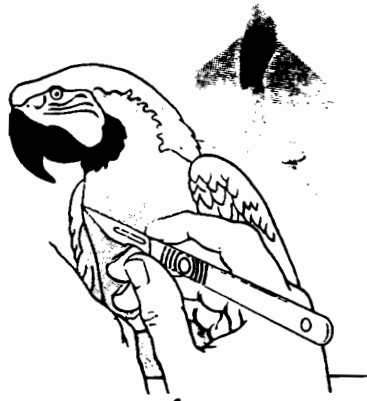

٢- ضع فوق الرسم جزءاً من فرخ تأثير الملص مع جعل غلافه بين رسمك والفيلم (الطبقة الرقيقة التي تلتصق على الرسم) وباستعمال مشرط اقطع جزءاً مقارباً للمساحة المطلوبة وبدون إسراف

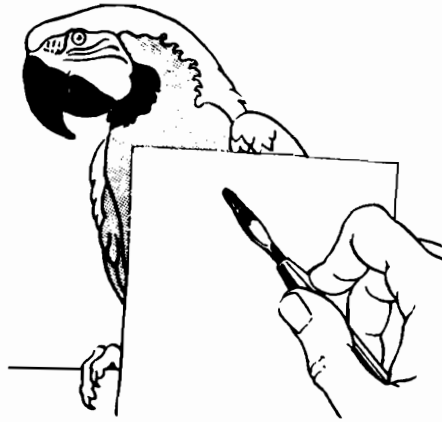
يزال غلاف ظهر الفرخ والأجزاء غير المستعملة من مساحة الملص بعناية ، ثم اصنع المساحة التي بشكل الجزء المرسوم من درجة الملص فوق الرسم ثم ادعك برفق على المركز فقط ولا تدع أى قذارة تصل إلى الفيلم .

٣- اقطع بحرص حول المساحة من تأثير الملص الذي تريده .

٤- يحك السطح كله مع استعمال أداة متينة ونظيفة وناعمة مثل حافة مسطرة من البلاستيك . ويجرى الحك فوق قطعة ورق خارجية بين الفيلم والمسطرة

٥- وتأكد من عدم وجود أى شوائب أو قذارة غير مرغوب فيها . ثم ابدأ فى وضع فيلم الملمس الثانى المختلف .

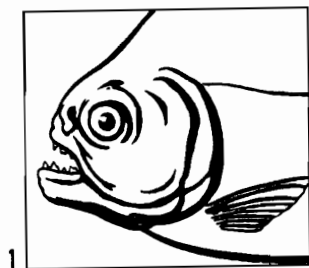

النتيجة النهائية

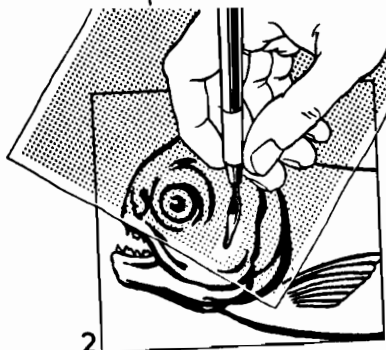

طريقة وضع تأثير ملمس تنغيم معين بالدعك وانفصال اللون علي الورقة .

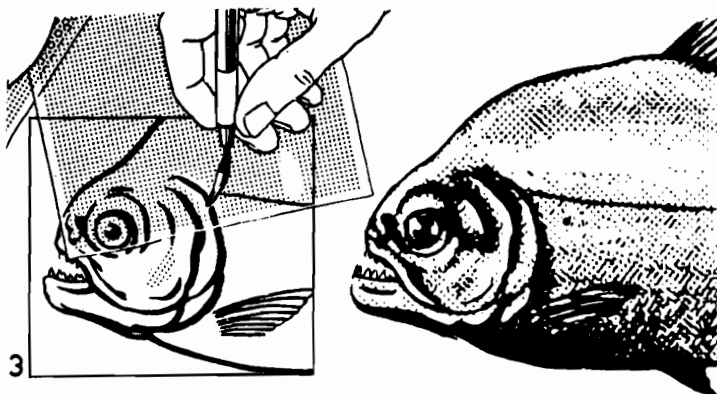
١- أكمل خطوط الرسم .

٢- ضع فيلم التنغيم فوق الرسم وادعك باستعمال أداة غير حادة -
ارفع الطبقة العلوية بين الحين والآخر لفحص ماتقوم به من عمل . حيث
لايمكنك التحكم في تأثيره من خلال الفيلم .

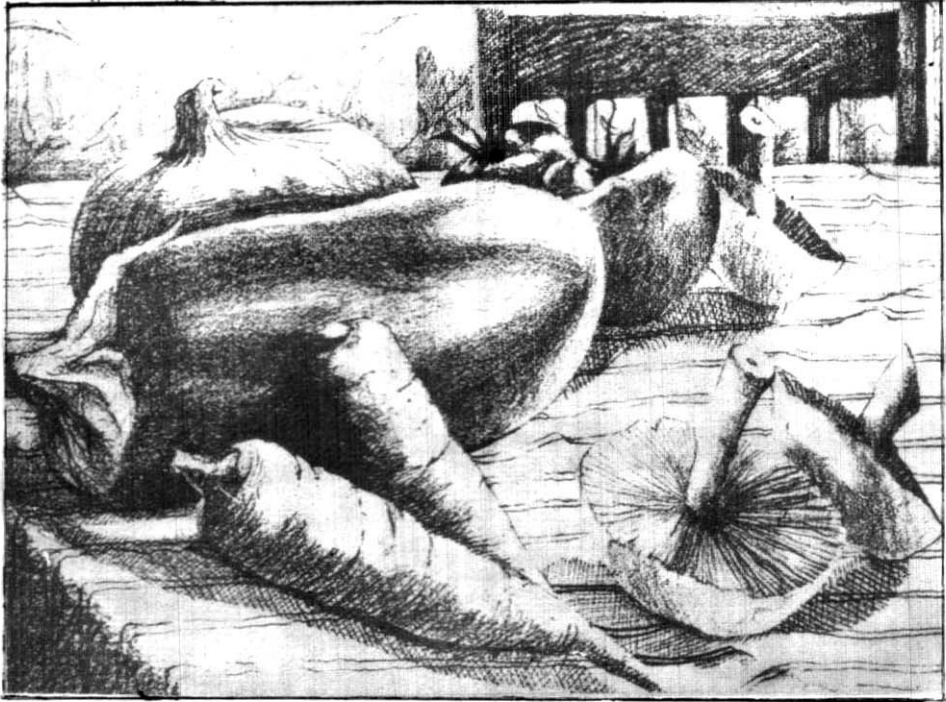
٣- حرك « التنغيم » الذي لم يستعمل إلى مساحة أخرى من الرسم
وطبق الطريقة مرة أخرى

رسم الطبيعة الصامتة

إذا كنت تمارس رسم الطبيعة الصامتة بهدف الاستمتاع بالأشكال كنوع من الدراسة أو ببساطة كتدريب فستجد أن هذه الموضوعات البسيطة تفتح أمامك كثيرا من الإمكانيات المشوقة وتضع العديد من التحديات وربما تكون قد حاولت رسم تكوين مثير من الأشياء الموجودة أو تضع تكوينا من أشياء تعدها بنفسك .

استكشف مدى الخامات المتاحة لك استعمالها فسيعتمد اختيارك على مايناسبها وعلى الشخصية المميزة التي تريد أن يكون عليها رسمك وأكثرها يتوقف على مزاجك الشخصي

عمل تكوين من الطبيعة الصامتة :

تشكل الخضراوات والفواكه موضوعا جيدا للطبيعة الصامتة ، فأشكالها وملامسها يمكن تقويتها وإظهارها بشكل جميل وبألوانها والتي ربما تحب أن ترسمها أو تنقلها كما هي في هذه المرحلة أو فيما بعد ، بعد أن تتفهم طبيعتها برسمها بدرجات لون واحد .

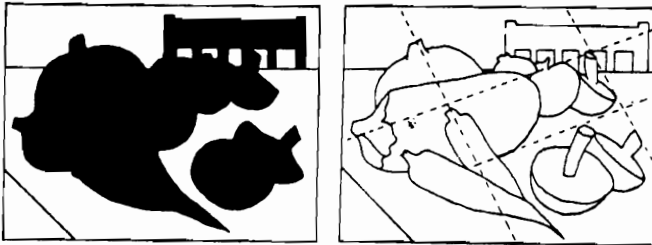
ولابد أن يؤخذ فى الاعتبار عند اختيار الفاكهة أن عمرها ليس بالطويل فالطماطم والباذنجان يتغير شكلهما أولاً ثم بعد ذلك الجزر وعيش الغراب .

ومن ناحية أخرى فهى سريعة العطب والذبول لذلك عليك بعمل دراسات منفصلة لها حيث يمكن أن ترجع إليها فيما بعد . وتمثل الخلفية أهمية كبيرة للموضوع أو للتكوين مثلها مثل الموضوع نفسه .

وإدخال خلفية من ورق الحائط أو مفرش مزخرف سيكسر الأسطح المستوية ، ويمكنك جعل التكوين أسهل فى البناء باحتوائه على الخطوط الرأسية مثل ظهر كرسى .

ولابد من الأخذ فى الاعتبار باتجاه الضوء وضوء النهار أكثر رقة ولكن تذكر أن اتجاه الضوء سيتغير كلما مر النهار . والضوء الصناعى يعطى ظلالاً أكثر حدة ، وعليك بعمل استكشافات من عدد مختلف من مناطق الرؤية حتى تحدد الوضع المريح الذى تبدأ فيه الرسم للتكوين .

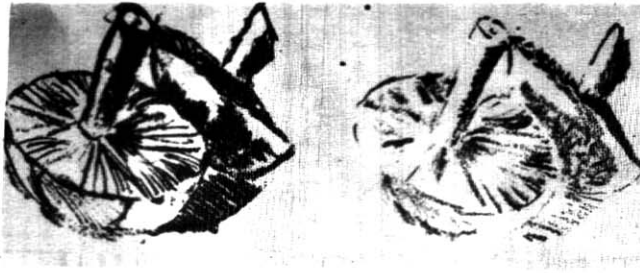
تفحص الموضوع قبل الرسم

تأمل فى شكل المجموعة التى رتبته على المنضدة فلا بد أن تبدو مريحة ولا بد أن تستوعب العين كل الأشياء ولا تتحير . قم بعمل عدة استكشافات سريعة للخط الخارجى الذى ترسمه الأشكال ككتلة . وظلل المساحة المصممة للتكوين .

هذا سيظهر الأشكال السلبية والأشكال الموجبة التى أوجدها التكوين . وعلاقتها بالخلفية ووضعها على الورقة .

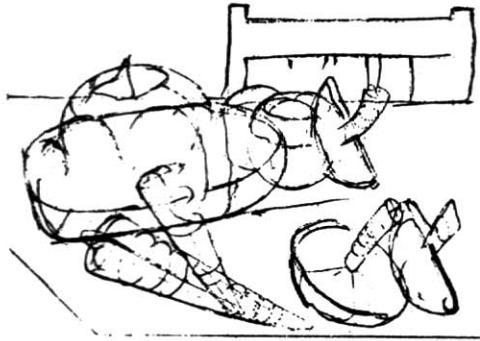
والآن عليك بالنظر إلى الأشياء المتفرقة على المنضدة وارسم الخط الخارجى لكل من الخضراوات وضعها الواحدة أمام الأخرى على الورقة . وفى نفس الوقت كون الإحساس بالاتجاه الذى يسحبك فى التكوين .

والقوة المائلة المتكونة سواء من الأشياء أو من الفراغ المتروك بينها سيفتح مستوى الصورة ، ويأخذ العين إلى داخل التكوين ، أوجد مقدمة ووسطا وخلفية للوحة ومن الممكن حدوث ذلك حتى على أصغر التكوينات مثل هذا الرسم .

بداية رسم المجموعة

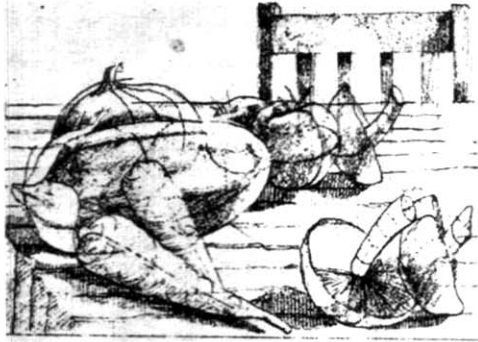
١- بعد اختيارك للخامات واكتشافك لأفضل نقطة للرؤية ، ابدأ في رسم الخطوط الرأسية والأفقية ثم بعد ذلك ارسم الأشكال الهندسية الرئيسية ارسم الشكل الكلى للخضراوات وتأكد من أنها تحتل الفراغ الذى تريده . أظهر الاستدارات بإضافة خط خارجى أو حدود للشكل .

٢- ابدأ في إظهار الحافة القوية وأضف درجة ظل والأشكال الناشئة عن الظلال الساقطة ، بالملاحظة أضف التفاصيل التى تعطى دليلا على صفات الخضراوات . مثل الخياشيم الرقيقة لعيش الغراب والخطوط الصلبة للجزر ونعومة الباذنجان .

٣- والآن ابدأ فى عمل الملمس ودرجات الظل مع تغيير حافة الخط وإذا لم تكن ترى إحدى الحواف فلا ترسمها ولا تهمل أى تفاصيل رقيقة وفى النهاية أضف النقوش الزخرفية التى على مفرش المنضدة .

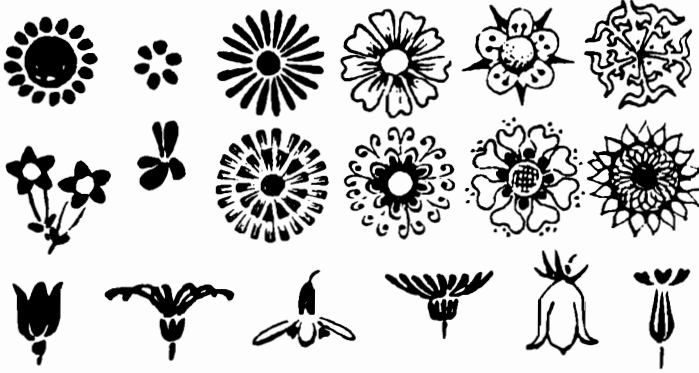
طرق رسم النبات

بالنظر إلى زهرة مفردة أو ورقة نبات أو مجموعة من الزهور المقطوفة منسقة فى إناء أو مجموعة من الزهور البرية أو النباتات النامية نجد أن هذه المجموعات تشكل موضوعات ممتعة ومعقدة والقدرة على تحديد الخط الخارجى والكتلة ببساطة ستشكل أسس رسمك ، ولكن الحساسية فى نقل الرقة والشعور بالنمو سيعطى للموضوع رونقه وجماله .

وعمل استكتشات دراسية خلال العام سيساعدك على تفهم الأشكال المختلفة وأن ترى مميزاتها المختلفة وصفاتها المتنوعة . ولاتستطيع وضع مجموعة من الزهور أو النبات وقتاً طويلاً لدراستها فالبراعم تصبح زهوراً والأوراق سوف تذبل وتموت . والتكوين سيتغير بالكامل إذا تركته ليوم واحد

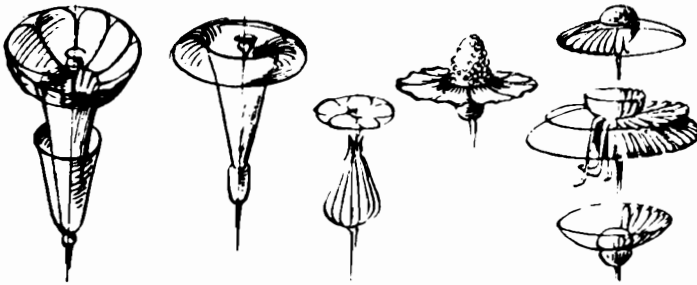
ويمكنك رسم سطور وسطور من الزهور الحقيقية أو من الخيال . ثم حاول تحديد حجمها ذى الثلاثة أبعاد من أعلى ومن أسفل .

- اجمع البراعم للأشكال المختلفة واستمر في عمل الدراسات الناجحة للبراعم وارسمها بحجم أكبر من حجمها الطبيعي ولا تندفع فلا داعي للسرعة

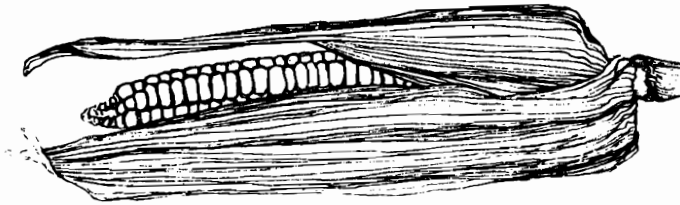
من خلال حب النظر إلى النجيل المنبسط الأخضر ستجد ما يريحك من عناء يوم شاق ومن ضغوط الحياة اليومية . واجعل مثل هذا التأمل يعيد إحساسك بالقيم الموجودة فى العالم .

قم بعمل دراسات لأنواع اتصال الأوراق مع الساق فى الزهرة .

وهنا يجب أن ترسم مالميس ظاهرا وترسم من الداخل للخارج . وعندما ترسم ورقة نبات ابدأ بالفرع والضلوع ثم انتقل إلى رسم الحد الخارجى لشكل الورقة ، وعند رسم الأوراق المعقدة ابدأ أولاً برسم الخط الخارجى للشكل كله وادرس العلاقة المنظمة للأجزاء بالشكل العام وأنت ترسم (من الطبيعة) ولاحظ الاختلافات المتعددة التى بالأزهار .

لاحظ كيف أن الأجزاء تطوى معاً في بعض الأماكن وتتفرق مفتوحة في مناطق أخرى من النبات . وعندما نعلم إلى رسم النباتات حاول أن نرسم خارج البيت أمام وحدة حية كلما أتيت لك الفرصة لذلك

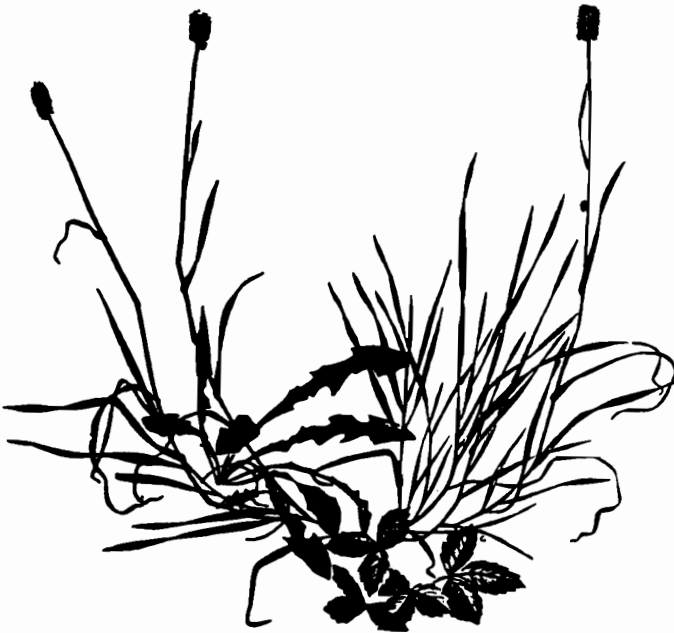
حتى ولو لم نرسم إلا فرعاً واحداً من النجيل في المروج أو فرعاً في الغابة فستجد أن الهواء الخارجي والنباتات وكل هذا الجو الساحر المحيط بك سيجعلك تشعر بالحيوية أكثر مما لو كنت في البيت أمام فارة بها مجموعة من الزهور والنباتات .

وفى أى حال من الأحوال لاترسم مطلقا الأزهار الميتة . فالزهرة المقطوفة سرعان ماتذبل وتموت ، فعندما تأخذها للمنزل ضعها فى كمية من الماء وانتظر حتى تسترد هياتها وبعضاً من قوتها .

ولن تكون منفعلا أو متحمسا لرسم الفروع ذات الأوراق الذابلة أو الأزهار ذات الرؤوس المنحنية فى حزن .

رتب مجموعة كبيرة من زهور الحديقة بشكل طبيعى بقدر الإمكان وإذا لزم الأمر يمكنك لصقها بشريط لاصق فى الفازة . وفى الشتاء يمكنك أن تجرب مجموعة من الحشائش الجافة بأوراقها الصلبة الملتفة .

وفيما بعد لابد أن تختار أكثر مناطق الزهرة تأثيرا . والتف حولها حتى تراها من جميع الجهات وتأمل الضوء وسقوطه عليها ، واختر الخلفية المناسبة التى لايسقط الضوء عليها مباشرة بل التى تكون منغمة بالظل . ويمكنك إذا لزم الأمر وضع خلفية من الورق أو أى حافة أخرى للزهرة عند رسمها ولكن لاتختر أرضية من الورق الأبيض اللامع .

وعليك أن تأخذ الوقت الكافى فى التخطيط لرسم الزهرة .. فأنت سترسمها بشكل جميل بقدر ماتستطيع وتقدر على ذلك . بكل تفاصيلها

وتستعمل كل المهارات المتاحة لك . عليك بالصبر عند الدراسة والعمل
والتمرين .

此人種竹自怡情竹為山人如吾師何處
小圃種一室明月記於此
張明鑑繪

طرق مختلفة في الأداء لرسم الزهور

خطوات رسم الزهرة

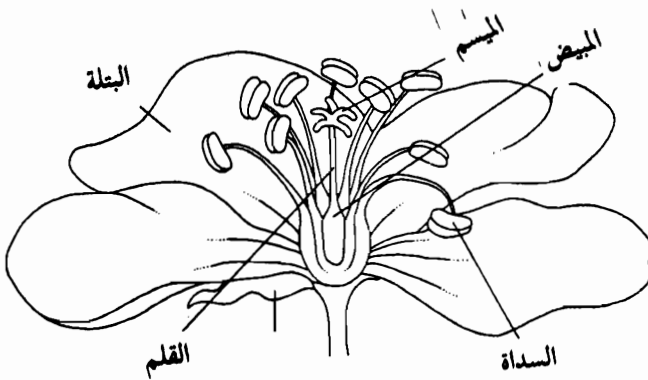

إن الفهم البسيط لعلم النبات لا يضيف فقط إلى استمتاعك بالموضوع الذى ترسمه ولكنه سيساعدك على فهم تركيب الزهرة . فالرسم الجيد لفرع أو غصن زهرة سيعطيك فرصة لملاحظة التفاصيل وأفضل طريقة للبناء التدريجى للرسم لما يبدو معقداً وصعباً من الموضوعات . ولجعل الأشياء أسهل على نفسك وذلك برسم فرع واحد بوضعه فوق أرضية سادة حتى يظهر الشكل جيداً ويسهل رؤيته .

١- اختر أفضل زاوية لترسم من عندها النبات . حاول أن تتجاهل الإبهار الذى يحدث من اللون والملمس

اهتم أولاً بالشكل وانظر إلى الزهرة وطابقها مع الأشكال الأساسية . باستعمال قلم رصاص 2B وورقة ناعمة نوعاً . ابدأ فى وضع الكتل الأساسية للزهرة .

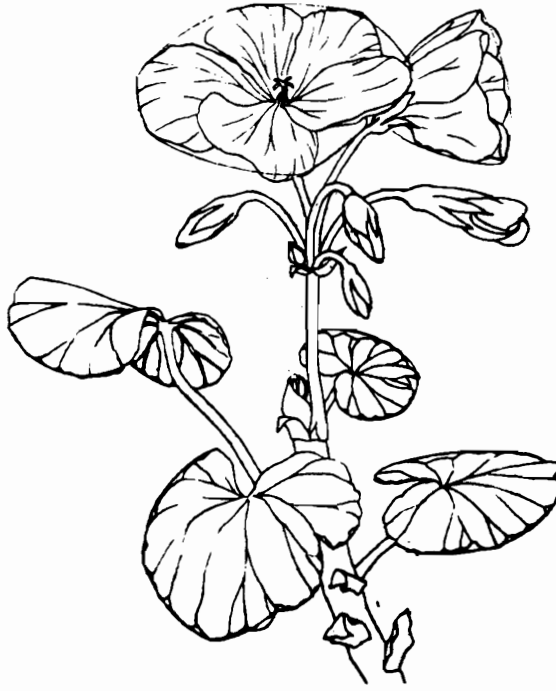
تركيب الزهرة .

قطاع عرضى فى الزهرة يظهر الترتيب التشريحي للبتلات حول أجزاء النبات الأخرى - عضو التذكير بالزهرة وعضو التأنيث والسبلات تشكل الغطاء الخارجى للبرعم الأسمى .

٢- بداية تحديد التفاصيل : قوى وشدد على البناء الرئيسى وابن الإيقاع على طول هذا الخط

- اللعب بالضوء والظل على الجزء العلوى والسفلى للأوراق يعطى

تأثير التجسيم والتماسك ويمكن نقله بتغيير الخط . والتمثيل الدقيق للعروق
سيعطى الإحساس بالنمو ويظهر نماذج بدیعة .

ارسم النبات من نقط رؤية مختلفة حتى تكتشف الشكل الكلى بوجه
عام .

٣- اعط الإحساس بالفراغ الذى يشغله النبات وذلك بتشكيل الخلفية
أو الأرضية الأمامية بشكل مكثف وبتفاصيل أكثر وارسم الأجزاء الأخرى
أكثر خفة .

ابدأ فى اقتراح الملمس للأوراق ، لاحظ أن هناك فرقا بين الأوراق
العلوية والأوراق السفلية وهى عادة تكون أنعم عند القمة وأكثر شبها بالزغب
أو الشعر عند الأجزاء السفلية . واتصال فرع الورقة بالفرع الرئيسى يجب
ملاحظته جيدا والأوراق نادرا ما تظهر بالكامل أمام الراى .

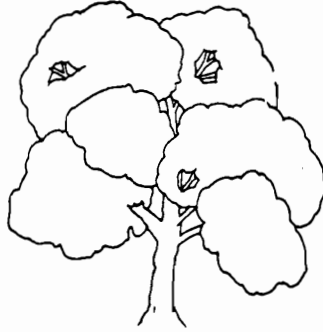
أظهر إحساسك وذلك بالتحديد المتقن والرسم المضبوط للعروق .

طرق رسم الأشجار

تشكل الأشجار نوعاً من الدراسة الخلاصة في حد ذاتها وخاصة برسمها في أوقات مختلفة من السنة ، وبمراقبة التغير الذي يحدث عليها في الشتاء والذي يجعلها هيكلًا خالياً من الأوراق إلى الكتل الخضراء الوفيرة في أوقات الصيف .

وفهم التركيب الأساسي المقترن بدراسة علم النبات والتفاصيل النباتية بنفس الطريقة التي يجب أن تدرس بها تشريح الإنسان سيساعدك على فهم طريقة النمو وبذلك يمكنك من الرسم بسهولة للصفات المميزة لخامة لنوع خاص بالنسبة إلى المنظر الطبيعي العام .

فهم تركيب الأشجار

قبل أن تبدأ في رسم الشجرة ، أنظر أولاً إلى الشكل العام لها ولاحظ نسب الجذع ثم بعد ذلك أغمض قليلاً عينيك ودقق لترى النماذج التي تشكلها الأوراق . مع الملاحظة بشكل خاص للفراغات الحادثة بين الأوراق . وهذه الومضات من السماء خلف الأوراق تضيف بهجة وتزيد من الشعور بالشجرة ككتلة تقف حرة في الطبيعة أو في المنظر الطبيعي .

تلخيص شكل الشجرة في الرسم .

الرسم الأول يجب أن يعبر عن الكتل الرئيسية . ، استعمل في هذا الرسم ألوان الباستيل أو الفحم وهما وسيط جيد مناسب يتوافق مع الجرأة . وتلون أولاً الجذع والأفرع الرئيسية ويأخذ الهيكل النسبة المضبوطة قبل

الانتقال إلى وضع كتل الأوراق مع الشعور باتجاه حركة النمو . أضيف
إحياءات بالتجسيم ببناء إضاءات وظلال داكنة لتوضح سقوط الضوء .
استعمل أفرخ ورق كبيرة لهذا الرسم وطور الدراسة لإظهار التضاد الذي
بين الأشكال لأصناف الأشجار المختلفة التي تنمو بالقرب من بعضها .

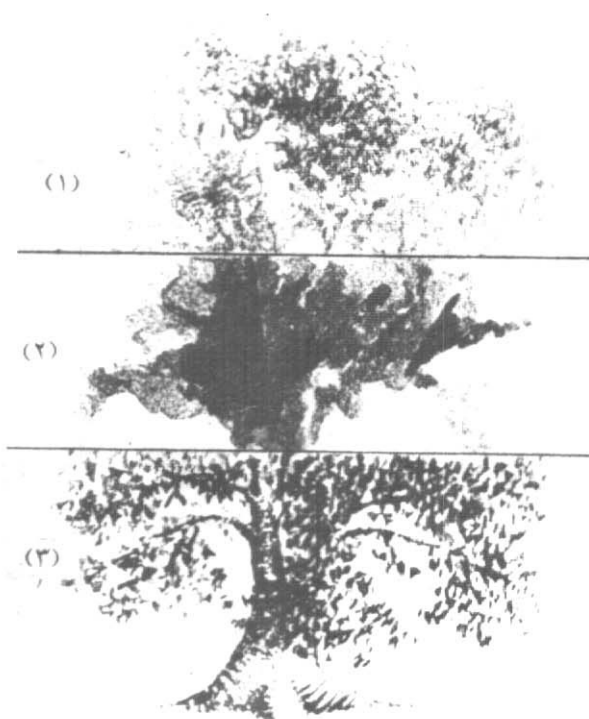
اجمع مجموعة مختلفة من النبات مثل كوز ذرة - كوز صنوبر - فاكهة غير عادية الشكل أو أوراق نبات لتأخذها معك إلى المنزل وتبدأ في دراسة تفاصيلها النباتية بوسائل مختلفة للرسم ولاحظ كيف يتغير تأثير الملمس بالطباشير عن استعمال سن القلم الفلوماستر .

تغيير الوسيط المستعمل في رسم النباتات والأشجار .

١- يمكن إجراء بعض التفاصيل الدقيقة بالقلم الرصاص كما يمكن استعماله كذلك لإعطاء الجو المحيط بالشكل المرسوم وعمل تأثير الضوء المهتز .

٢- باستعمال مساحات الألوان المسيحة يلون الجذع بلون داكن ثم توضع فوقه تكتلات الأوراق .

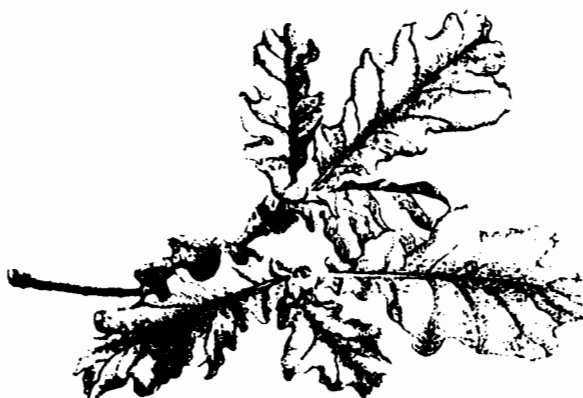
٣- استعمال القلم والجبر يتطلب عمل توضيحات دقيقة لكل فرع وتشكيل هيئة الجذع ثم تتبع الفروع للخارج بوضعها في منشأها الأصلي بين الأوراق .

دراسة التفاصيل : لأوراق نبات - وغصون - وثمار .

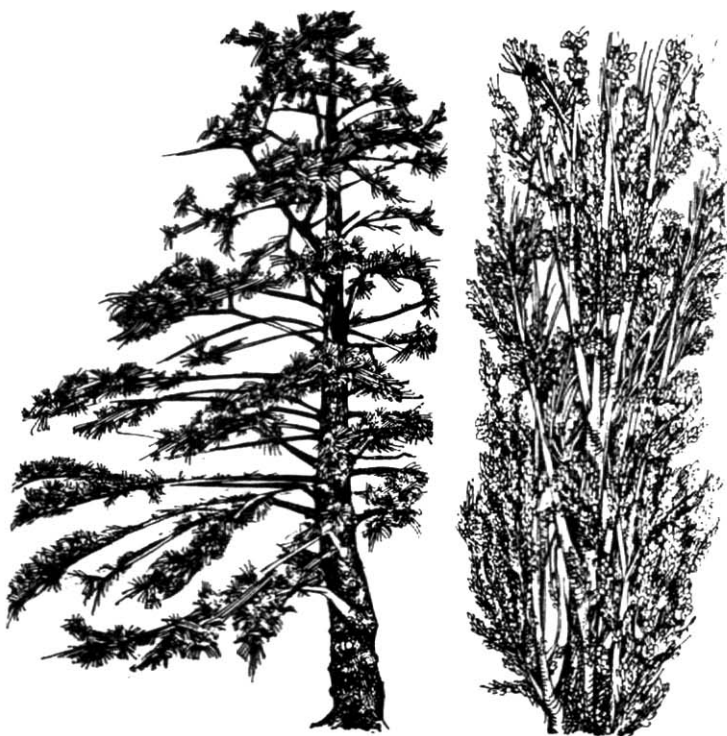

يمكنك إظهار التفاصيل بتناول مجموعة من الأوراق النباتية وارسم الخط الخارجى بالقلم الرصاص مع ملاحظة ترتيب العروق وكيف تتصل الأوراق بالغصن الصغير ثم انتقل إلى تحديد التفاصيل بالقلم الجبر أو الريشة والجبر .

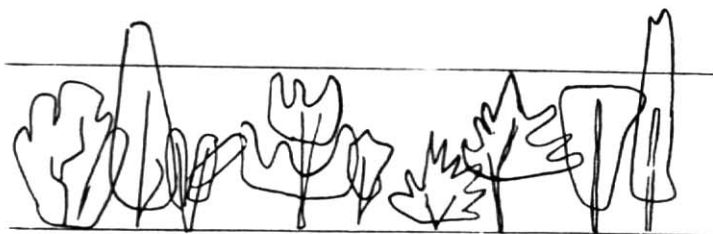

يتم إنجاز التموج الذى على سطح الأوراق باستعمال الريشة والجبر البنى الداكن فى شكل تهشير ضيق متقاطع ثم أضف الكثير بعد ذلك مساحة من اللون الرمادى . ورسم هذه التفاصيل لا يضيف فقط إلى معلوماتك بل تعتبر لوحة فنية فى ذاتها .

يمكنك رسم تنوعات من الأشجار المختلفة من الجبال أو الجزر .
فإنه من الممتع حقا أن تدور بالرسم أشكال الأشجار أثناء العواصف

الشديدة والرياح وترصد حركاتها . وتلاحظ أيها أقوى وأى منها يتمايل وينثنى مع الريح . وخلال فصل الصيف حيث تكون الأشجار مليئة بكتل الأوراق النضرة . يمكنك رسم الكثير منها على أفرخ ورق الرسم بالعديد من أنواع الأوراق المختلفة الشكل والملمس . الطبيعة تقدم لنا تنوعاً لانهاثياً من الأوراق . المستدير فيها والمسطح والإبرى والنجمى وغيرها الكثير .

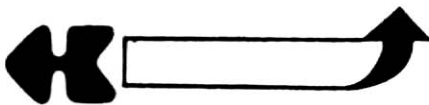

قبل أن تبدأ فى محاولة دراسة كتلة أوراق الشجر فى قممتها عليك بدراسة الخط الخارجى المحدد للشكل العام للشجرة بشكل مسطح أولاً .

ارسم خطوطاً على ورقتك وحدد عليها خيلاً لهيكل الشجرة بأبسط
 تحديدات لفروعها الرئيسية وحاول أن تحصل على النسب بين أجزائها في
 علاقة سليمة وبالتدرج عليك أن تحاول أن تملأ هذا الخيال وتصور الأوراق
 وتضيف إليها تفاصيل أكثر باستعمال الخطوط وبالطبع في الحقيقة نجد أن
 الشجرة ليست مسطحة وبعض قمم الأشجار قوية ترتفع كالسلم ويمكنك أن
 تتسلق من فرع إلى فرع وبعضها الآخر ينتشر كالمظلة التي تخميك من
 المطر.

تناول أصابع الطباشير وارسم قمم الأشجار ذات الكتل الورقية من
 الطبيعة .

رسم الأشخاص

يلقى شكل الجسم الإنساني اهتماما خاصا من الفنانين وربما لأن الموضوع متعلق بالإنسان فيمكن أن يشكل واحدا من أكثر الأشكال شمولاً للهيئة وتعبيرا عن الحركة .

ولتوضيح هذه الاحتمالات يجب أن تذهب إلى ما وراء الحقائق النظرية وتجربى التجارب بإيقاع الخط واللون والظل والنور لدراسة الشكل وفيما يلي نلاحظ أن المهارات التى تحتاج إليها لرسم الأشخاص يتم تحديدها أولاً بفهم الأساس لبناء الجسم متضمننا التشريح وكيف تتم حركة الشخص ثم يعد ذلك لأوضاع الحركات لبعض أجزاء الجسم مثل اليد والقدم وكيفية رسمها بالشكل السليم .

التشريح وكيفية بناء الجسم

إن معرفة معلومات عن التشريح ليست بالشئ الحيوى لرسم الأشخاص ولكنها بالتأكيد تساعد على الرسم المضبوط وبالتعود على شكل الهيكل العظمى للإنسان يمكنك من معرفة البناء الداخلى للجسم أثناء رسمه . فمعرفة كيفية اتصال الكوع مثلا ستعطيك فكرة حيث أن حركة الذراع والصور المرفقة توضح الهيكل العظمى للإنسان من الأمام والخلف والجنب مع العضلات كما تبنى وتغطى العظام التى تحتها .

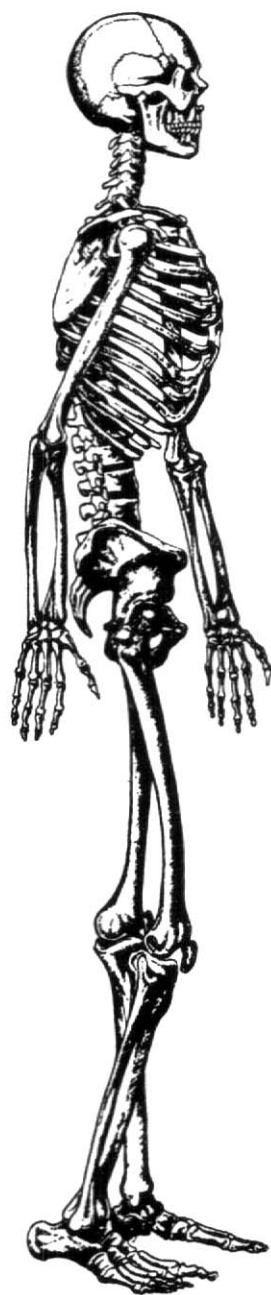
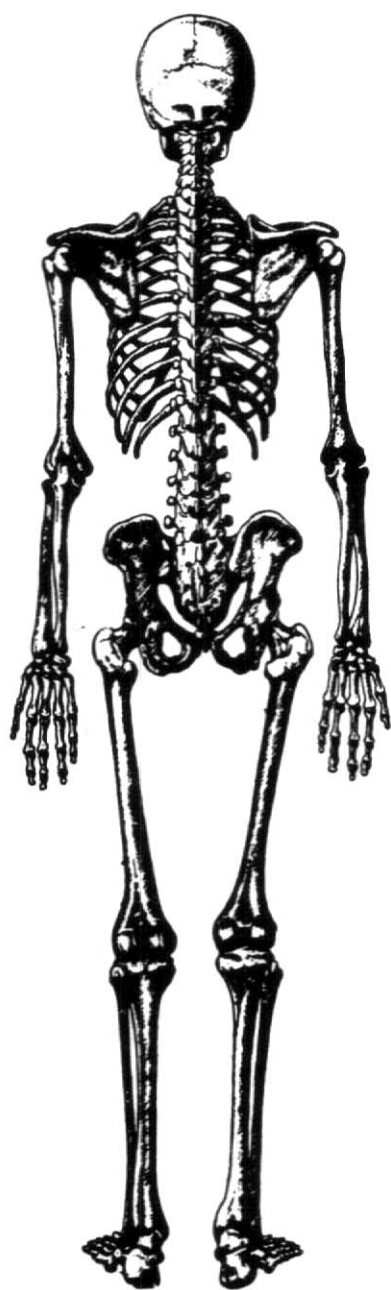
ودراسة الهيكل العظمى للإنسان تساعدك . على فهم نسب أجزاء الجسم وكيف تغطى العظام الصلبة وتغلف بالنسيج المرن من العضلات .

مما يجعلنا نتدبر فى قدرة الخالق سبحانه وتعالى ومستكون قادرا على رسم شكل الجسم بشكل أكثر إقناعا إذا عرفت أين تمر كل عضلة من عضلات الجسم وما تتصل به وما يعنيه كل انحناء أو انبعاج فى الحقيقة .

- ويشكل طول الجمجمة حوالى $\frac{1}{8}$ طول الجسم وهى شكل الرأس .

لاحظ الفجوتين المحددتين بشدة وبروز حق العين وعظام الوجنتين والفك .

- وترتفع الرقبة للأمام من مصطبة الأكتاف الزاوية وعظمة الترقوة . وعظام القفص الصدرى تشبه البرميل لذلك تشكل عظام الصدر محاور

رأسية قوية . كل ذلك يغطى بأربطة معقدة من العضلات تتجمع تحت الإبط .

- ويتغير شكل عظام الذراع عندما تصل إلى الكوع لتشكل المفاصل التى ينشأ منها الرسغ ومقدمة الذراع واليد . والذراع العلوى (العضد) أقصر من الذراع الأمامى (الزند) ومخالفة هذه الظاهرة يعتبر من الأخطاء الشائعة فى رسم الأشخاص .

- ويشبه عظم الحوض «الشاسيه» الذى يدعم وزن العمود الفقرى ويعطى قاعدة للمفاصل التى تدور من عندها عظام الفخذ وتذكر أنها تميل مع نقل وزن الجسم من رجل إلى الأخرى .

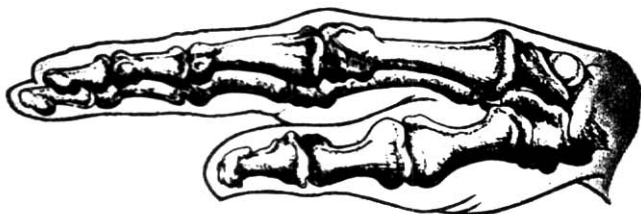
وتذكر أن رأس الفخذ تقع دائما فى نقطة منتصف امتداد اكتمال الجسم وامتداده لأعلى . وتتقابل عظمة الفخذ مع عظمة الساق معا ومع عضلاتهما عند الركبة . وعلى غير حالة الكوع نلاحظ أن مفاصل الركبة تغطى بالعظام والغضاريف .

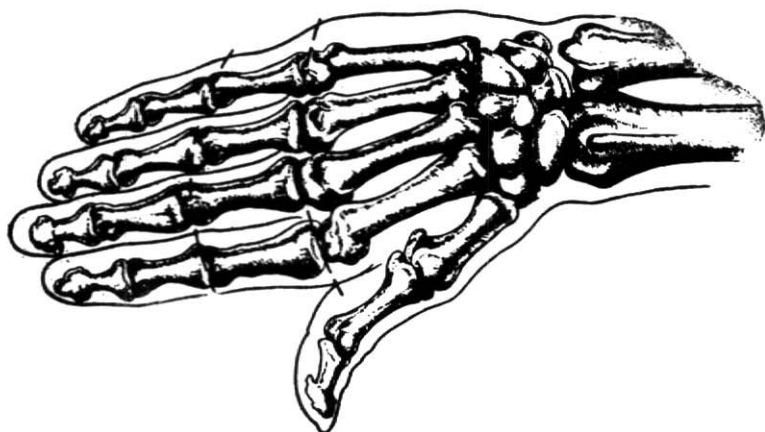
رسم أجزاء جسم الإنسان بطريقة صحيحة

أولا : الأيدى :

تعتبر اليد من أكثر الأجزاء تعبيراً فى الجسم الإنسانى وعن طريقها يمكن كشف الحالة النفسية الداخلية للشخص عن طريق حركتها ونتيجة لذلك تعتبر المادة الفاحصة فى رسم الشكل الكلى للأشخاص ويمكن أن تمثل فى حد ذاتها دراسة متحدية وفائقة . وحاول أن تفكر فيها كبناء مكتمل من العظام والعضلات وقاوم محاولة رسمها جزءاً بجزء .

وضع فى ذهنك أن عظام الأصابع تمتد وراء مفصل أصل الأصابع فى ظهر الكف حيث تنقل للتحكم فى الأوتار ولاحظ كيف يتصل الإبهام عند مفصل كبير والذى يقع بالقرب من المعصم .

ويمثل طول اليد $\frac{1}{4}$ من طول الجسم وعرضها يتعلق بنسبة القطاع الذهبي بالقياس والأصابع مضمومة . وبالقياس نلاحظ أن يد المرأة يختلف طولها عن $\frac{1}{4}$ طول الجسم فهي أقل من ذلك .
وهي بناءً على ذلك تعتبر أقل في العرض .

ويتكون الهيكل العظمي لليد من ثلاثة قطاعات الرسغ - عظام مشط اليد - وسلاميات الأصابع مع ثلاثة مفاصل . وهي مفصل الرسغ ومفاصل سلاميات الأصابع - ومفاصل المشط .

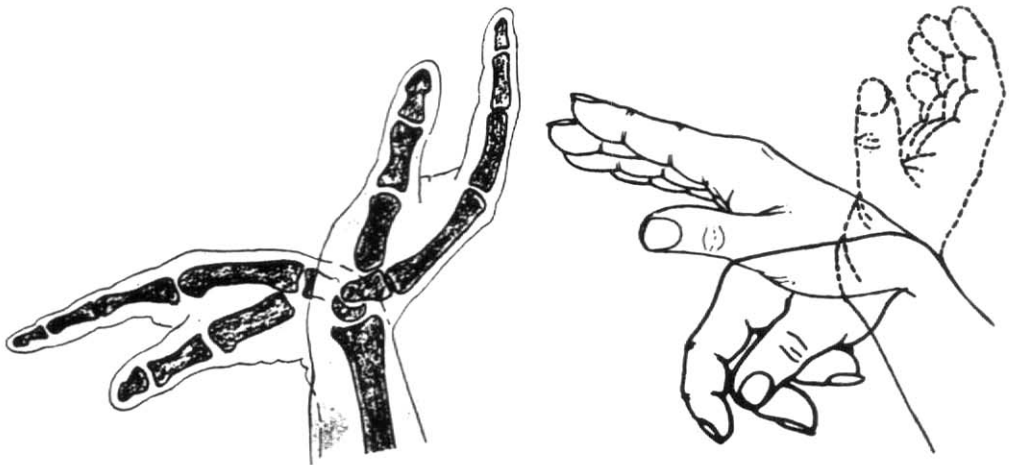
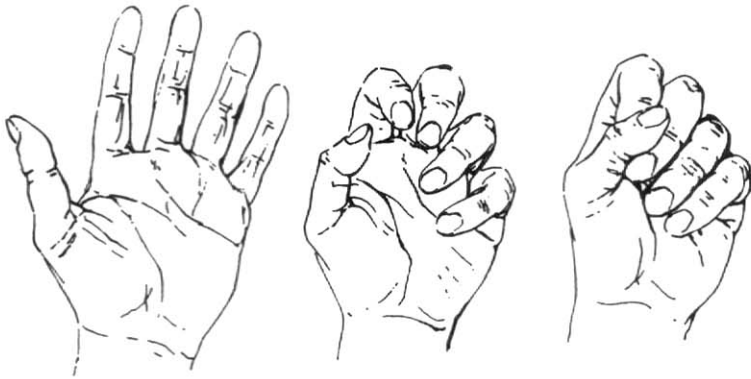
حركة اليد :

من السهل جدا الوقوع في الخطأ عند فهم الطريقة التي تتحرك بها اليد والملاحظة عن قرب هي الطريقة الوحيدة لفهم كل حركتها المفصلية المعقدة .

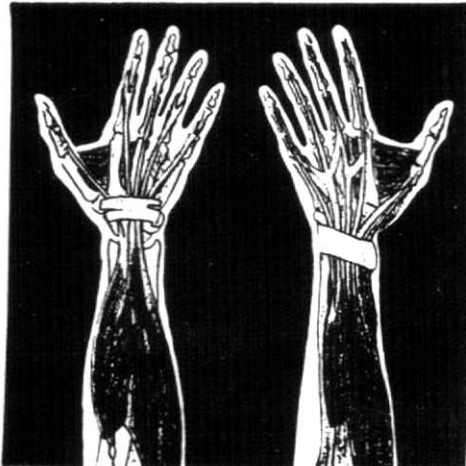
لاحظ بشكل خاص كيف تثني اليد من عند المعصم وتدور مع مقدمة الذراع .

ولكل إصبع حركته الخاصة به والتي تحتاج إلى دراسة خاصة لإصبع الإبهام .

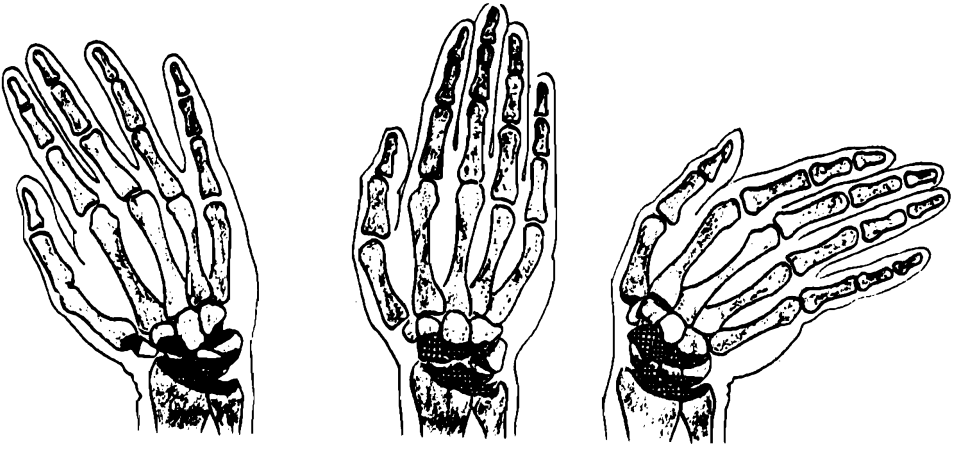
ويلف الإبهام اليد من مشد في المقبض وهو مثبت بعكس اتجاه الأصابع بمفصل دوار بين المعصم ومنشأ الإبهام وهو يحتوى على سلسلة من

العضلات خاصة حول أكثر عظام الإبهام انخفاضاً لتعطيها مقاومة قوية للضغط بالنسبة للأصابع .

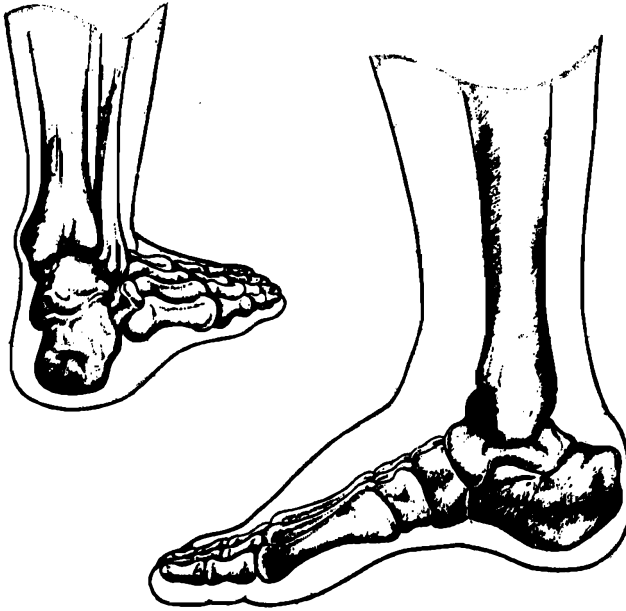

أكثر العضلات التي تستعمل أثناء تحريك اليد .

القدم :

- يعتبر طول قدم الرجل $\frac{1}{6}$ طول الجسم و قدم المرأة $\frac{1}{8}$ طول الجسم .
- وعرض أجزائها يكون مثل عرض أكبر جزء فى اليد .
- ومقارنة بناء القدم مع بناء اليد أفضل طريقة لفهمها .

فهي مبنية على نفس المبدأ مثل اليد ولكنها تقع على زاوية قائمة مع الساق بدلا من كونها استمرارا له .

والإصبع الأكبر للقدم والذي يماثل الإبهام في اليد لا يقع متعارضاً مع بقية الأصابع حيث أن الأصابع لا تستعمل في الإمساك بالأشياء وحملها ولكنها تستعمل في القبضة فقط .

وإذا كنت ترسم شخصا يمشى أو في وضع دوران فستحتاج إلى فهم شكل ووظيفة مفاصل القدم وتحمل حزة القدم (اللحمة تحت الإبهام) الوزن الرئيسى للجسم . وهي نقطة ارتكاز والتي يعتمد عليها الجسم أثناء السير . وتستقر حزة القدم بواسطة الأصابع وتتصل بالكعب بعدد من العظيّمات الصغيرة والتي تشكل قوساً مرناً .

تذكر أن الأقدام تمثل في توافق ميزان الجسم بينهما وحركة إحداهما دائماً تنعكس على الأخرى .

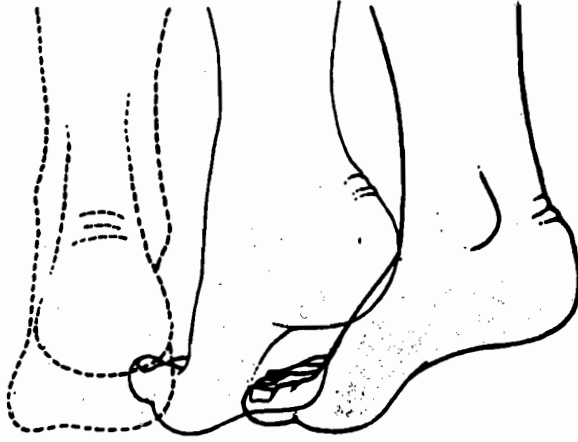

حركة القدم :

عند حركة الساق للأمام ينتقل الوزن من الكعب خلال حزة القدم إلى إصبع القدم الكبير والذي يشكل نوعاً من المصطبة .

ولاحظ أن القدم فى شكلها الطبيعى تستقر بميل على الساق بدلا من اتجاهها مباشرة للأمام وأن عظمة الكاحل تكون أعلى على القدم من الداخل عنها من الخارج .

ادرس الطريقة التى تثنى بها القدم عند الكاحل .

طريقة رسم الأطفال

هناك حقائق خاصة يجب أن تلم بها عند رسمك للأطفال وهى أن أجسامهم مازال تشكل وأنهم فى غاية النشاط والحركة .

ويتغير شكل الرأس والجسم بالتحديد فى مرحلة نمو الطفل . وعليك أن تختار الوضع الذى يظهر بعض مهارتك فى التقاط الصفات المميزة للأطفال وهم فى حالتهم الطبيعية .

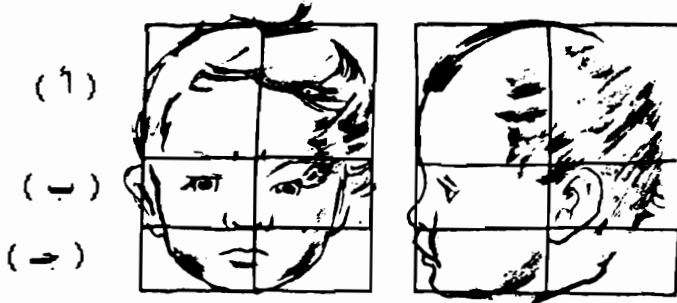
الأطفال فى وضع اللعب :

يكون الأطفال فى أكثر حالة طبيعية عندما يندمجون فى نشاط مفضل لديهم . وسرورهم وانطلاقهم يمكن أن يمثل دراسة مفيدة لرسم الطفل ادرس شكل الرأس وكيف أنها تشبه الكرة ولاحظ أين وكيف تختلف عن تلك الأشكال الهندسية المبسطة . فكر قليلا فى أن تحصل على الشبه عن أن تحدد الشكل الرئيسى للجسم والحركات المميزة للنشاط والحركة .

نسب رأس الطفل

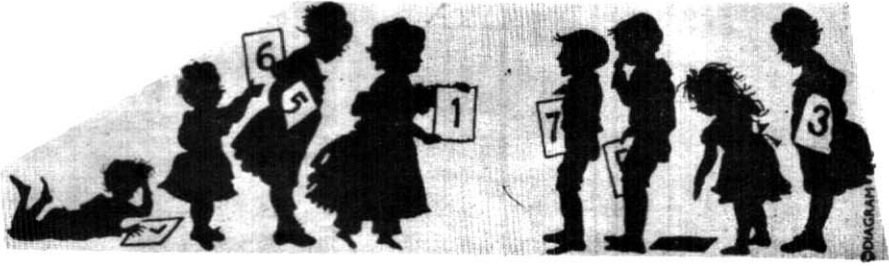
إن نسب أجزاء رأس الطفل ليست هى نفسها التى للإنسان البالغ .
فالأطفال الصغار لهم جبهة عريضة وعرض الرأس يكون أقل قليلا من ارتفاعها والعمق يكون بنفس مقياس الارتفاع .

دراسة بالقلم الرصاص لرأس طفل

إذا توفرت لديك الفرصة ارسم طفلاً أثناء نومه وتحقق من النسب الآتية:

- أ- النصف العلوى من القمة تشغله الجبهة
- ب- فى الربع التالى لأسفل تقع الأنف .
- ج- الربع السفلى استوعب الذقن والفم .

رسم بالفرشاة والخبر مجموعة أطفال في حفلة ويمكنك رسم مثل هذه اللوحة بطريقة الخيال
(سيلويت).

رسم ملامح وجه الطفل (البورتريه) تعتبر صعبة تماما وهناك القليل من
النقط المنفردة مثل الخطوط والصفات الظاهرة لمطابقة الشبه . لاحظ حجم
الوجنتين المكثمتين واللامح الوجهية الأخرى .

وستلاحظ كذلك أن الأطفال سريعو الضجر ولا يثبتون على وضع
واحد مدة طويلة .

حاول رسم الأطفال وهم في حالة قراءة أو في حالة متابعة التلفزيون .

اختيار الوسيلة المناسبة لرسم الطفل :

عند رسمك للأطفال ستواجه بالحقيقة أنك لا بد أن ترسم بسرعة
لالتقاط التعبير . واستعمال أصابع الكونتيه كما في الرسم السابق تفيد في
هذه الحالة عند استعمال ورقة ملونة والتي تعتبر الدرجة المتوسطة في اللون .

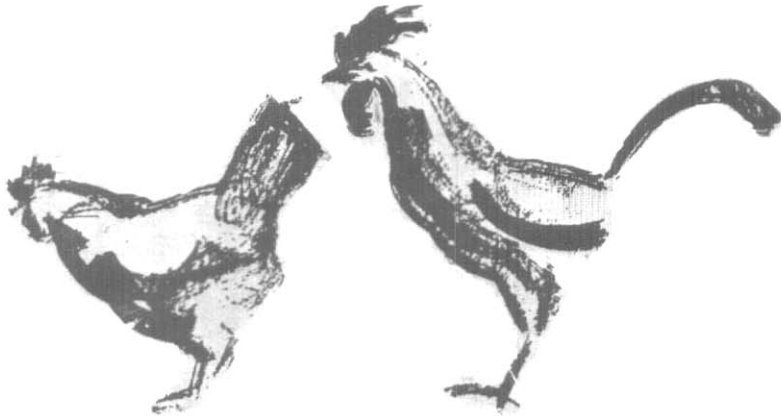
تركيب جسم الحيوان :

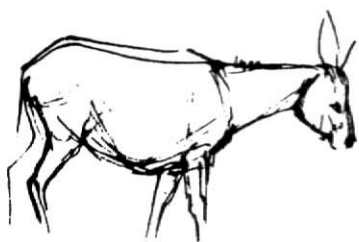
يمكنك أن تعلم نفسك كيفية رسم الحيوان مع اتباع نفس الخطوات والتدريبات التي اتبعتها لرسم شكل الإنسان .

ابدأ بملاحظة الحيوانات الحية ثم ارسم الانطباعات الرئيسية والخطوط الأولية التي تعطيك شعورا بالحيوان ككل .

ثم بعد ذلك تقدم إلى الرسم التكميلي .

ثم إلى دراسة الهيكل العظمى للحيوان والعضلات ثم فى النهاية إلى التفاصيل والتي دائما تكون فى المؤخرة .

اسكتشات سريعة لحركة بعض الحيوانات صورة لدراسة بالقلم الحبر لقطة
والأخرى لاثنتين من السلحفاة

ويعتبر رسم الحيوان أصعب من رسم الطفل حيث أنك لن تستطيع أن
تطلب منه أن يقف في وضع معين لترسمه . لذلك عليك أن تعد مجموعة
من الاسكتشات الأولية وتكون لديك خلفية عن طريقة بناء جسم الحيوان .

وإذا وجدت لديك الاستمتاع بتنفيذ هذه الموضوعات تقدم لدراسة
الحيوانات والطيور في المزارع وحدائق الحيوان . مع إظهار طرق مختلفة
لرسم الحركة والصفات المميزة والملمس وعلامات الفرو أو الريش التي على
جسم الحيوان .

وأفضل طريقة لتحديد المعلومات التي تحتاجها في إخراج رسم حي
للحيوان هي عمل عدة اسكتشات .

وربما يكون من الصعب تحديد التركيب الرئيسي لجسم الحيوان والذي
يقع تحت الفراء أو الريش أو في أى موضع تكون الرجل (رجل الحيوان) في
حالة حركة .

لذلك عليك بعمل دراسات تفصيلية فى المتاحف وحدائق الحيوان والمعلومات ستساعدك على العمل السريع والرشيح عندما ترسم من الحياة .

رسم الحيوانات المنقطه :

تعطيك فرصة للدراسة عن قرب ابدأ بعمل إسكتشات سريعة للشكل العام للحيوان وحاول فى نفس الوقت أن تلتقط حركته ثم تقدم لعمل الرسومات التفصيلية للأجزاء الأكثر تعقيدا والعلامات والملامس .

رسم حيوانات حديقه الحيوان :

تعتاد هذه النوعية من الحيوانات على تكرار الحركة لذلك يمكنك أن تعمل فى عدة رسومات فى الوقت نفسه وعندما يعود الحيوان إلى حركته المناسبة تضاف إلى الرسم . ولا بد من الأخذ فى الاعتبار بالفرق بين الحيوان الذى بالجس والحيوان الآخر الطليق

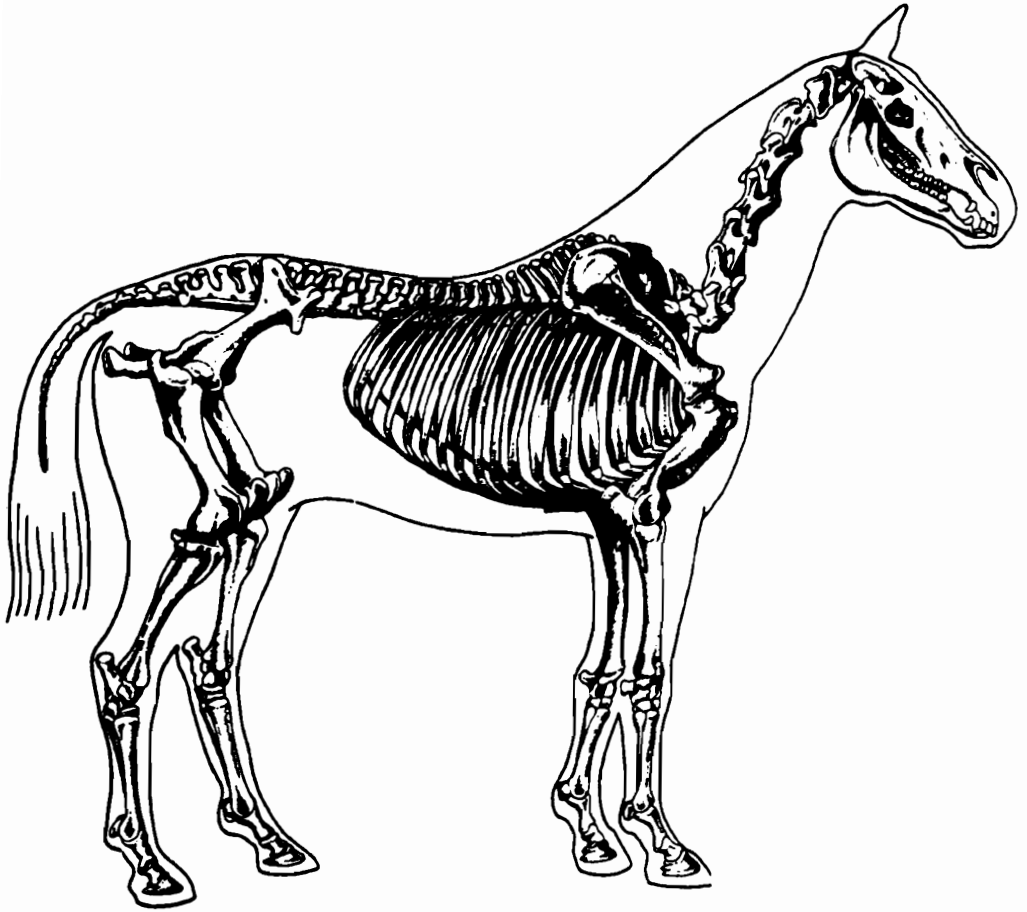

الرسم من صور للحيوانات :

تعطيك إدراك جيد فى الحركة ومثل هذه الصور توضح لك وضع الأرجل ومكان تحمل وزن الجسم ومع ذلك فإنها من الممكن أن تكون مثلاً شيئاً وربما تعطى مظهراً مصطنعاً غير فنى .

دراسة تشريح جسم الحيوان :

دراسة لتشريح ستوضح تركيب الجسم وتظهره وتعطيك فكرة عن كيفية حركة الحيوان .

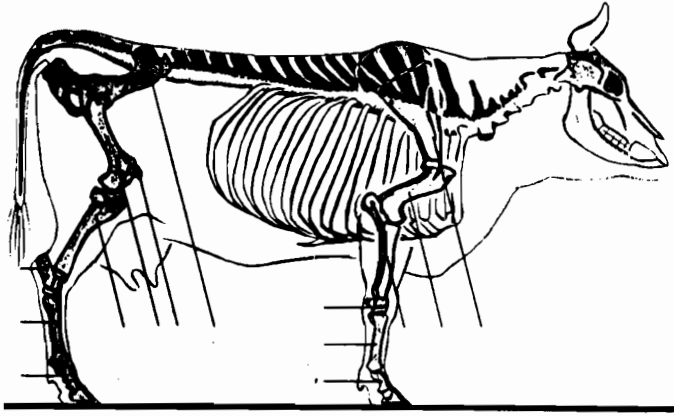
الحيوانات ذات الأربع

تشكل هيئة العمود الفقري للحيوان أول فرق بين الإنسان والحيوان بسبب اختلاف الوضع . فشكل العمود الفقري للحيوان يشبه القوس المنحني قليلا بين منطقة الحوض والأكتاف وليس على شكل S كما في العمود الفقري للإنسان الذي يتشكل بهذه الهيئة لتحقيق الاتزان أثناء حركة المشى .

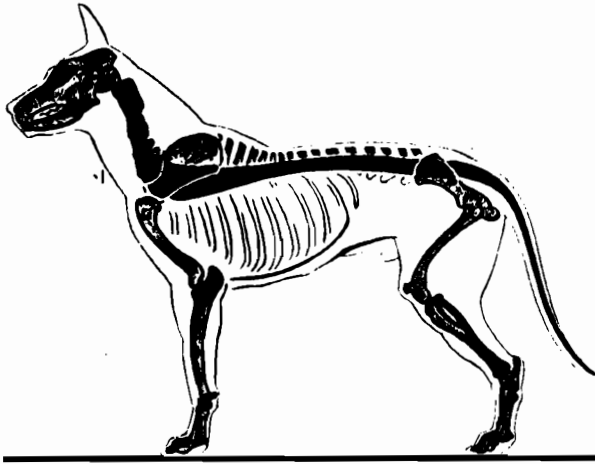
ويعتبر العمود الفقري بمثابة الدعامة لجسم الحيوان ويتوافق تصميمه مع طريقة سير الحيوان .

فحيوانات المراعى المسالمة الساكنة مثل البقرة ذات بنية ضخمة قوية وعظامها قوية .

أما الحيوانات السريعة أو الصيادة مثل الغزال أو القط البرى فلها بناء أو تركيب للجسم أخف بكثير .

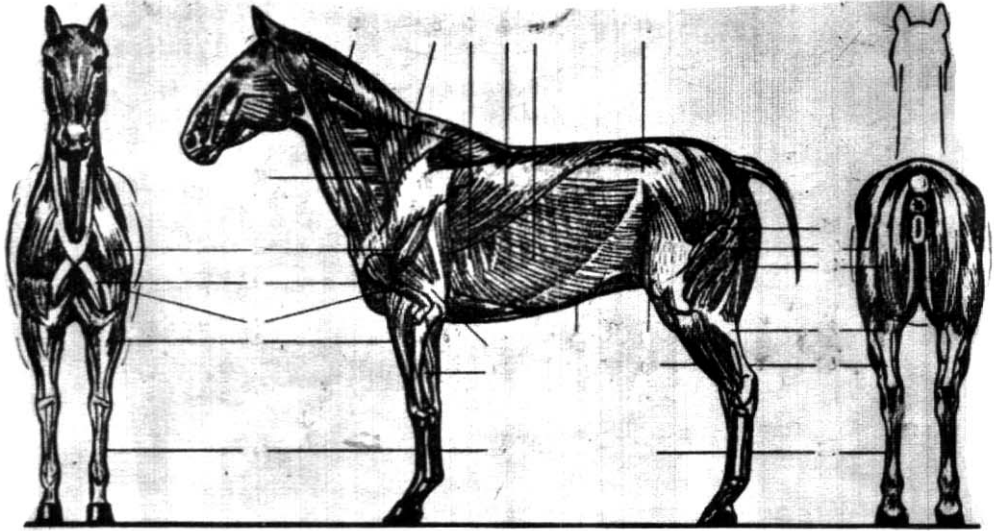
الهيكل العظمى للبقرة يتضح فيه البنية القوية والعظام الثقيلة التى تتمشى مع طريقة سلوك الحيوان فى الحياة .

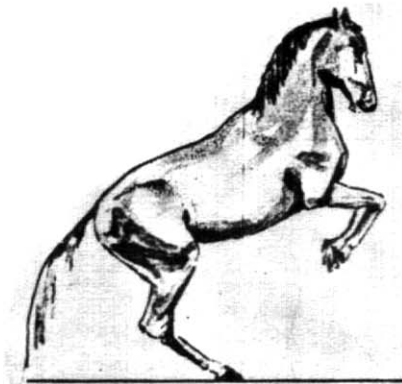
شكل الهيكل العظمى للحيوانات الصيادة أو السريعة يختلف عن الحيوانات الساكنة والصورة توضح الهيكل العظمى للدب .

تركيب جسم الحصان :

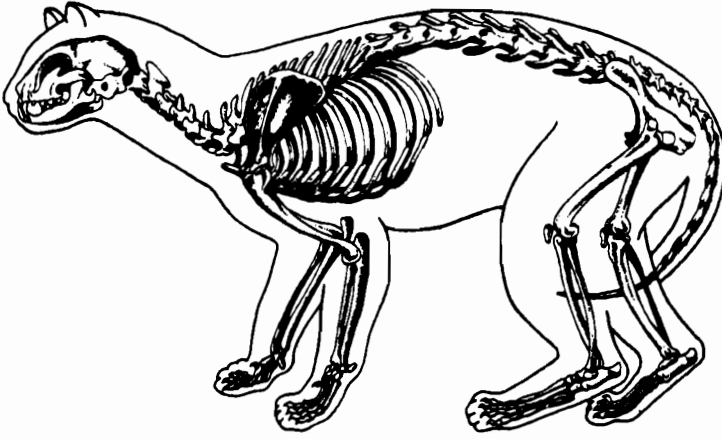
لاحظ أن المقدار الكبير من الوزن محمول بواسطة عظام الكتف الثقيلة .
ومفاصل الحوض فى الأرجل . الخلفية لا يمكن فهمها بالشكل المضبوط
بالنظر إليها فى الحيوان الحى . فالتشريح يظهرها بشكل واضح ويبين طريقة
الحركة .

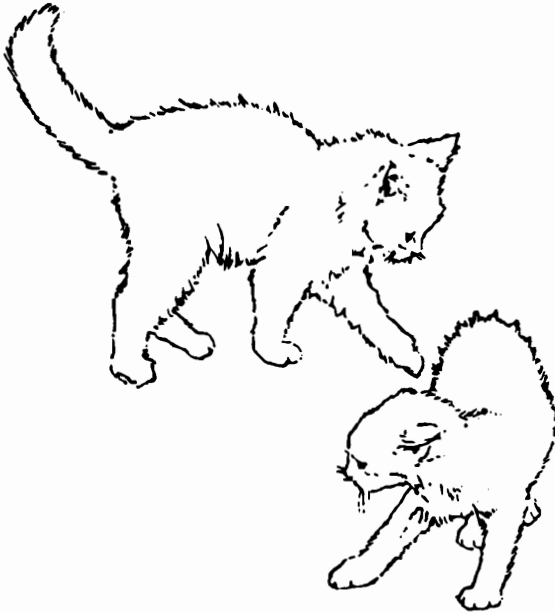
خطى وزن كل منها لوزن مختلف من الجسم .
إتزان الجسم موضح بخط وزن واحد .

تركيب جسم القطة

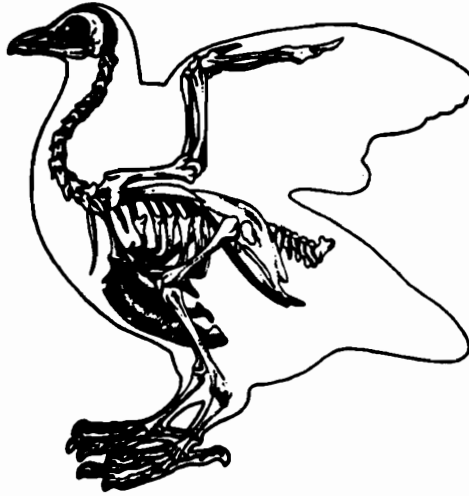
تلاحظ أن جسم القطة مبنى على أساس الحركة الملتوية المرنة والسرعة التي تقوى بفعل أرجلها الخلفية وعمودها الفقري يلتف لأعلى ويمتد للخارج بحيث تشمل الحركة كل جسم الحيوان .

رسم الفرشاة والجبر هذا النوع من الرسم غالبا ما يستعمل فيه النقل من صور فوتوغرافية كمرجع . حيث أن الكاميرا يمكن أن تلتقط بصورة أفضل اللحظة الدقيقة التي يتحرك فيها الحيوان .

حاول نسخ الصور الفوتوغرافية بالعين أو بالسير فوقها بالقلم لتساعدك على رؤية الشكل بصورة صحيحة .

الطيور

دراسة الهيكل العظمي للطيور سيساعدك على فهم حركتها الميكانيكية عند الطيران .

لاحظ مكان اتصال الجناح بالكتف فهذا من الصعب رؤيته في حالة الطير بدون تشريح .

وملاحظة تفاصيل الريش يمكنك دراسته من الطيور المخلطة أو إذا أمكن من الطيور الميتة .

لاحظ العظام الدقيقة المجوفة والتي تكون خفيفة لتساعد على الطيران .
وعدد ريش الجناح يساعدك على تحديدها بالحجم الطبيعي تقريبا فى الرسم .
وعمل الاستكشافات لحركات الحيوان يمكنك من إظهار تصرفاتها
وصفاتها الشخصية المميزة أو تعبير معين أو حركة أو وضع معين يكون فيه
الحيوان . ولتكتشف أداة الرسم المناسبة .
فمثلا باستعمال خط بسيط رسوم يمكن أن يصور الملمس الذى تريد
أن ترسمه .

استعمل درجة لون متوسطة فى الرسم لتساعدك فى رسمك واجعل
الورقة تمثل درجة لون أو لون وعمل الرسم بالطريقة التى تضع الحيوان فى
الجو المحيط المناسب لطبيعته سواء أكان هذا الحيوان قطة تلهو فى الحديقة أو
أبقار فى الحقل هذا سيجعل المنظر واقعا بالنسبة للحيوان بشكل أكثر .

الاستكشافات السريعة :

ارسم الحيوان فى أوضاع عديدة ومختلفة بقدر ما تستطيع . التقطه وهو
نائم أو يأكل فهى أوقات مناسبة للرسم مع عمل عدد من الدراسات الصغيرة
على صفحة من نوتة الاستكشافات وإذا تحرك الحيوان أثناء رسمه يمكنك
ترك الرسم لوقت يرجع فيه إلى نفس الوضع مرة أخرى .
استعمل قلم رصاص أو إصبع كونتيه واجعل الخط يوحى بالملمس .

رسم فراء الحيوان

ينمو الفراء فى اتجاه يتبع تركيب جسم الحيوان لذلك نجد أن القدرة
على رسم الفراء بشكل مؤثر سيعطى إحساسا جيد بالشكل الجسم للحيوان .

وهذا لا يعنى أن يتم دراسة الفراء شعرة شعرة ولكن يعتمد ذلك على وضع العلامات الموحية بشعر الفراء فى إيقاع فى مناطق معينة من جسم الحيوان والتي توضح استمرار الفراء حول شكل جسم الحيوان

نفس الرسم السابق مع استعمال
الريشة والحبر لإظهار الفراء

رسم لقطة يوضح طريقة إظهار
الفراء بالقلم الرصاص

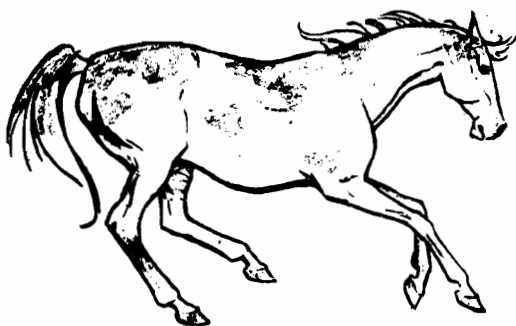
استعمال الفرشاة والحبر فى إظهار فراء القطة .

طريقة لرسم بعض الحيوانات خطوة بخطوة

عرض لبعض إكتشافات لأنواع من الحيوانات توضح تكوينها وحركتها وطريقة رسمها .

أولا : الحصان

طريقة رسم أنواع من الحصان خطوة بخطوة

إن الرسم مثله مثل أى مهارة أخرى يتطلب ممارسة وتدريباً .

فبينما نجد أن الطرق المتعلقة بتعليم فن الرسم تؤكد بشكل مباشر على حركة التعبير والتجريب إلا أنها تفقد جانباً أساسياً جداً فى التعليم وهو محاولة تقليد قيمة ألا وهى طريقة (اتبعى خطوة بخطوة) .

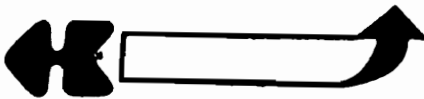
وهى الطريقة التى تعلمناها فى سن الشباب . مثل الموسيقى للمبتدئ حين يعطى أداة موسيقية بسيطة يتدرب عليها . وكذلك يحتاج الفنان الشاب الحصول على الإحساس بالرضا والفخر بعمله بأسرع مايمكن .

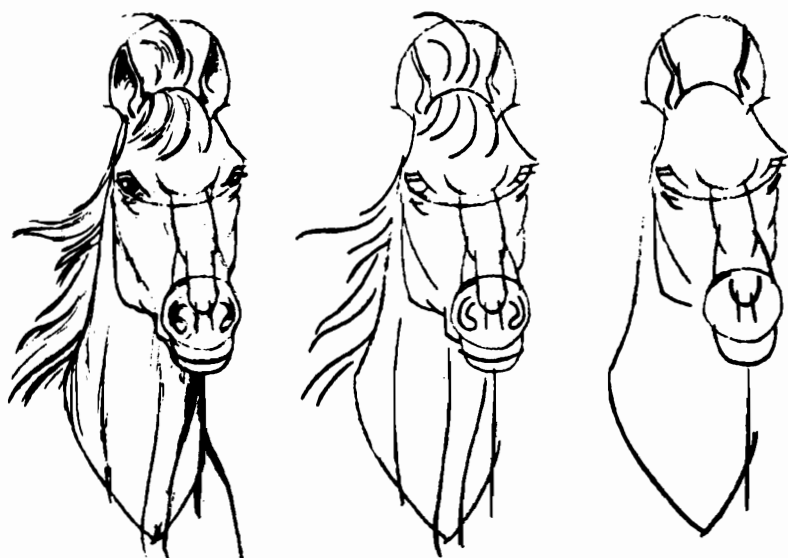
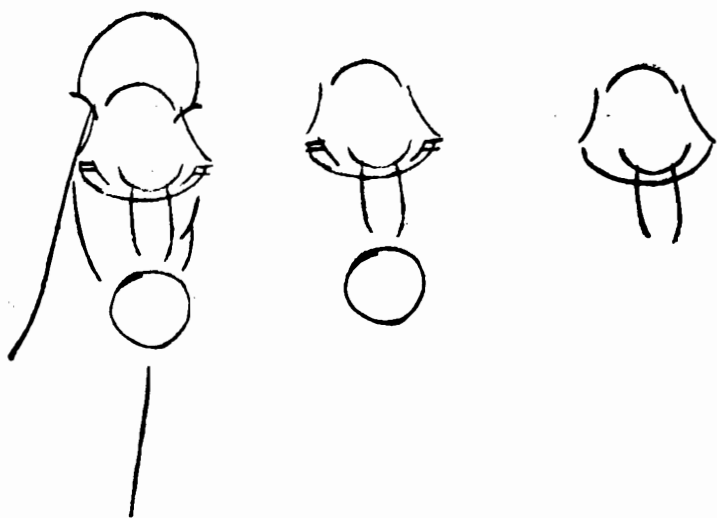
والطريقة الآتى عرضها فى الكتاب وهى الشرح خطوة بخطوة لطريقة رسم بعض الحيوانات تقدم عرضاً للصور المنتهية والتى يتطلع الرسام المبتدئ بشغف إلى محاكاتها .

والمماثلة ضرورية لتحسين مستوى الإبداع ومن خلالها نتعلم طرق استعمال أدواتنا وحيث أن لنا هذه الأدوات فنحن أحرار فى التعبير عن أنفسنا بأى أسلوب نختاره .

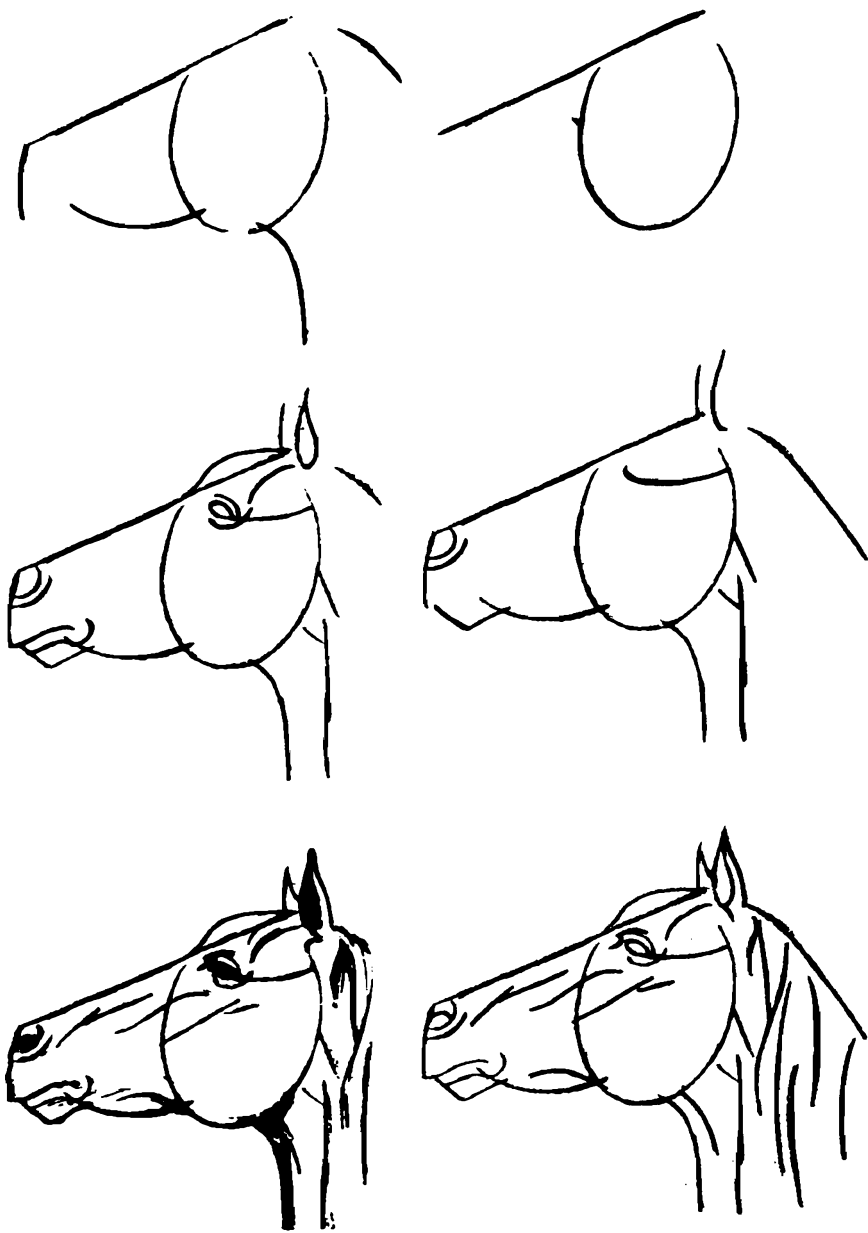
واستعمال هذا الجزء من الكتاب سيساعد على وضع أساس متين للطفل الذى يمكنه الاستمرار مع كتب أخرى فى تعليم الرسم بهذه الطريقة .

وفوق كل هذا فالاستمتاع بعمل صور جذابة وصادقة ستشجع الطفل على أن يستمر وينمو كفنان بإعطائه المزيد من الإحساس بالفخر حين يثنى على عمله الجميع .

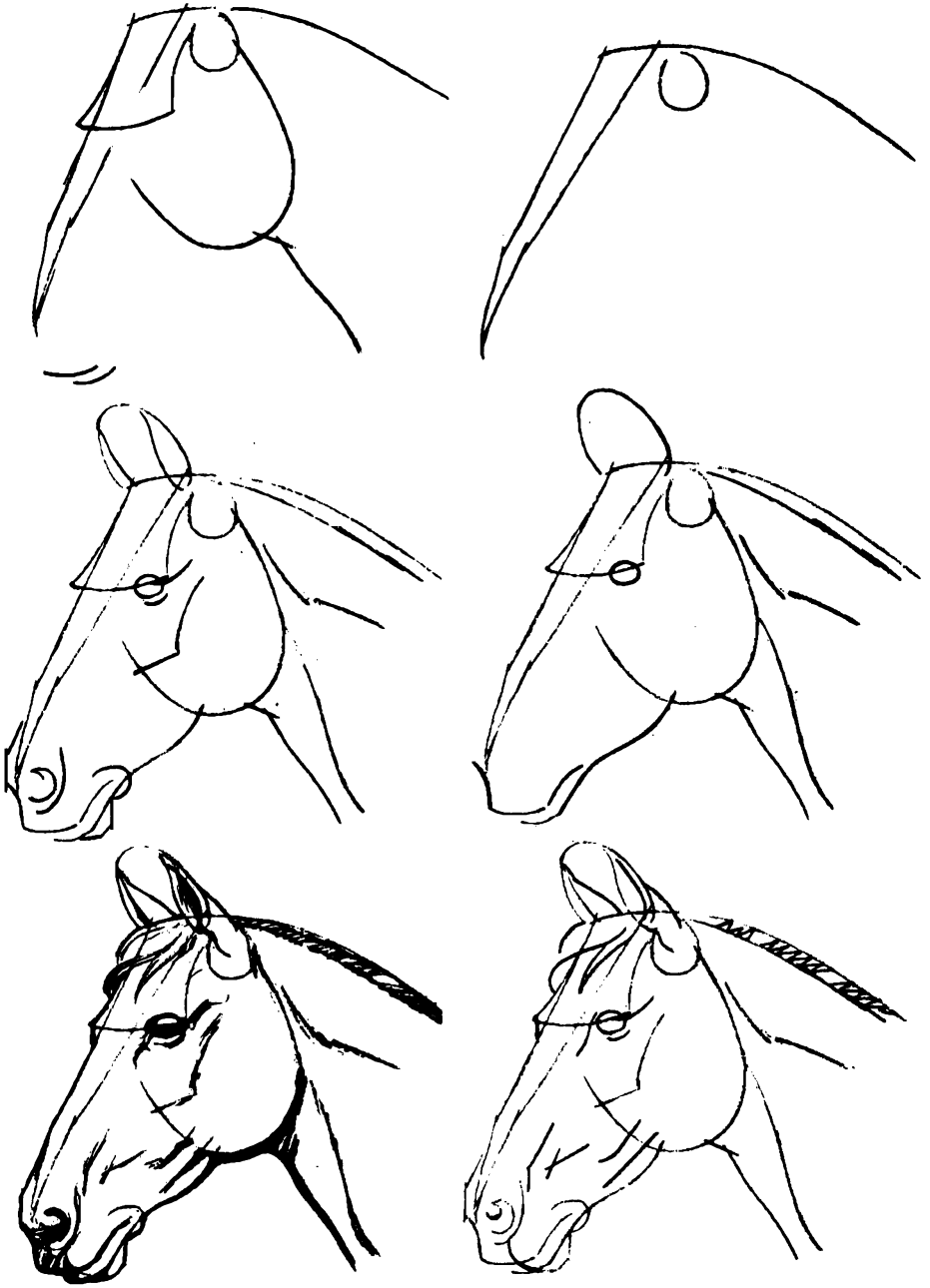

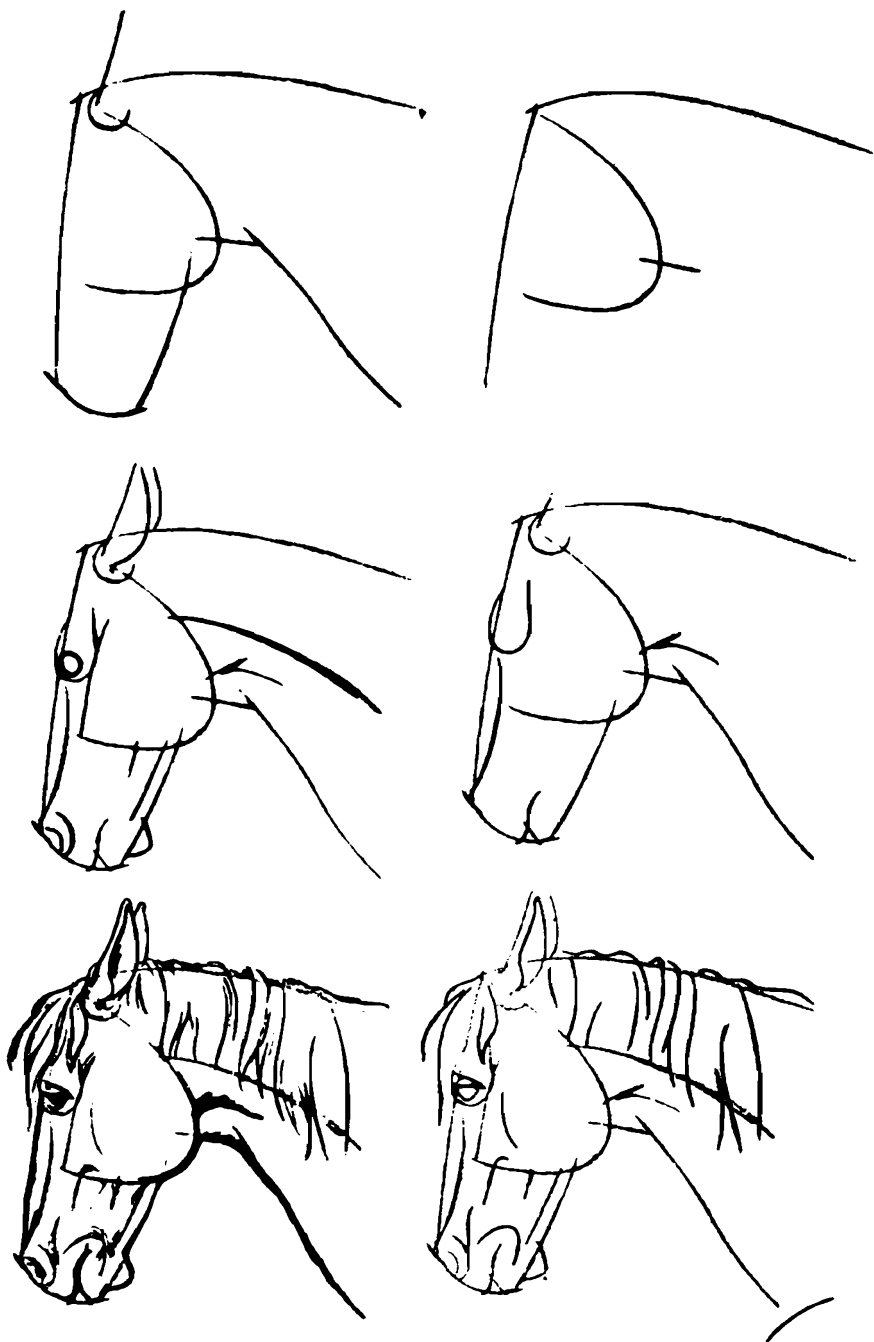
طريقة رسم وجه الحصان من المنظر الأمامي خطوة بخطوة .

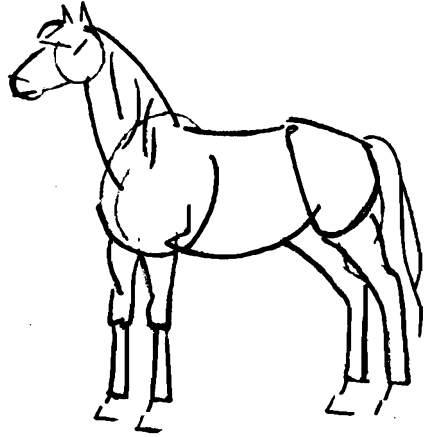
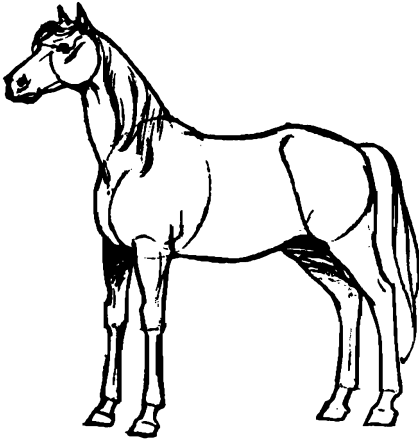
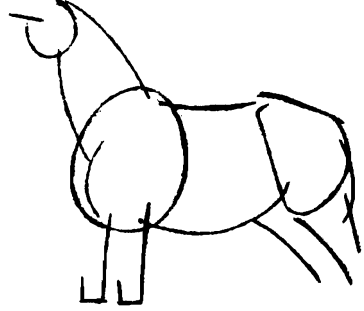
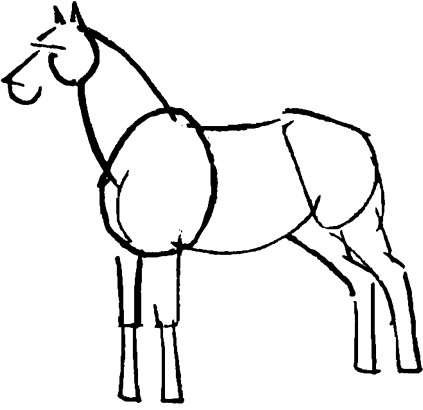
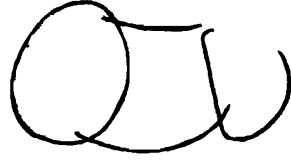
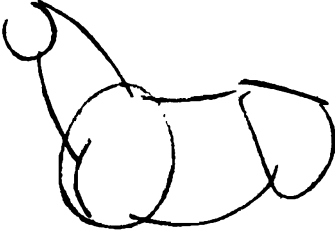
طريقة رسم وجه الحصان من المنظر الجانبي

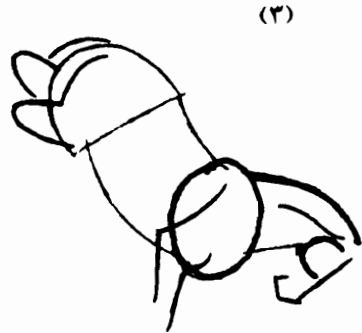
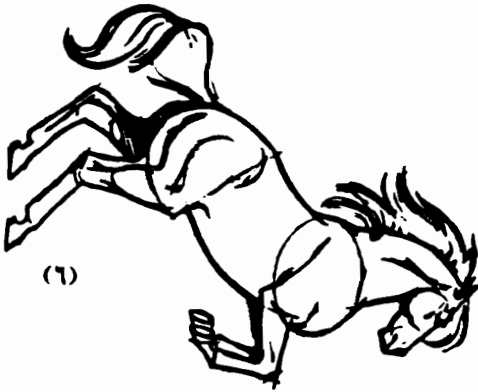
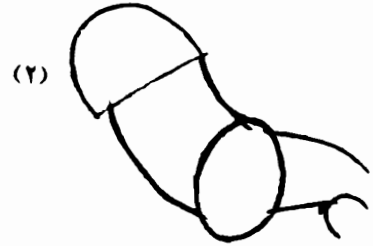
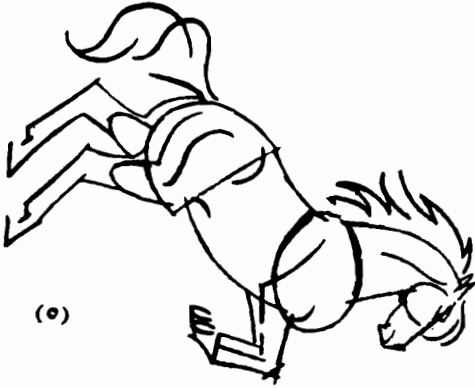
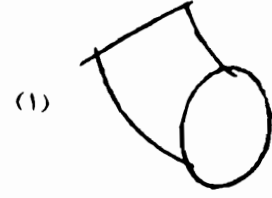
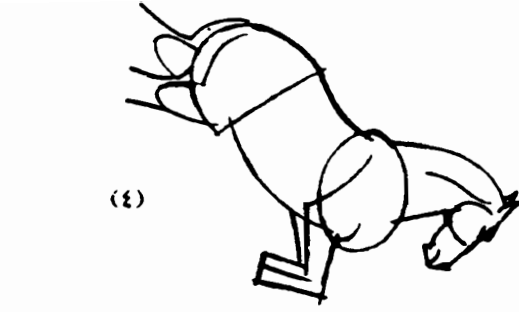
طريقة رسم وجه الحصان من المنظر الجانبي بميل فى خطوات .

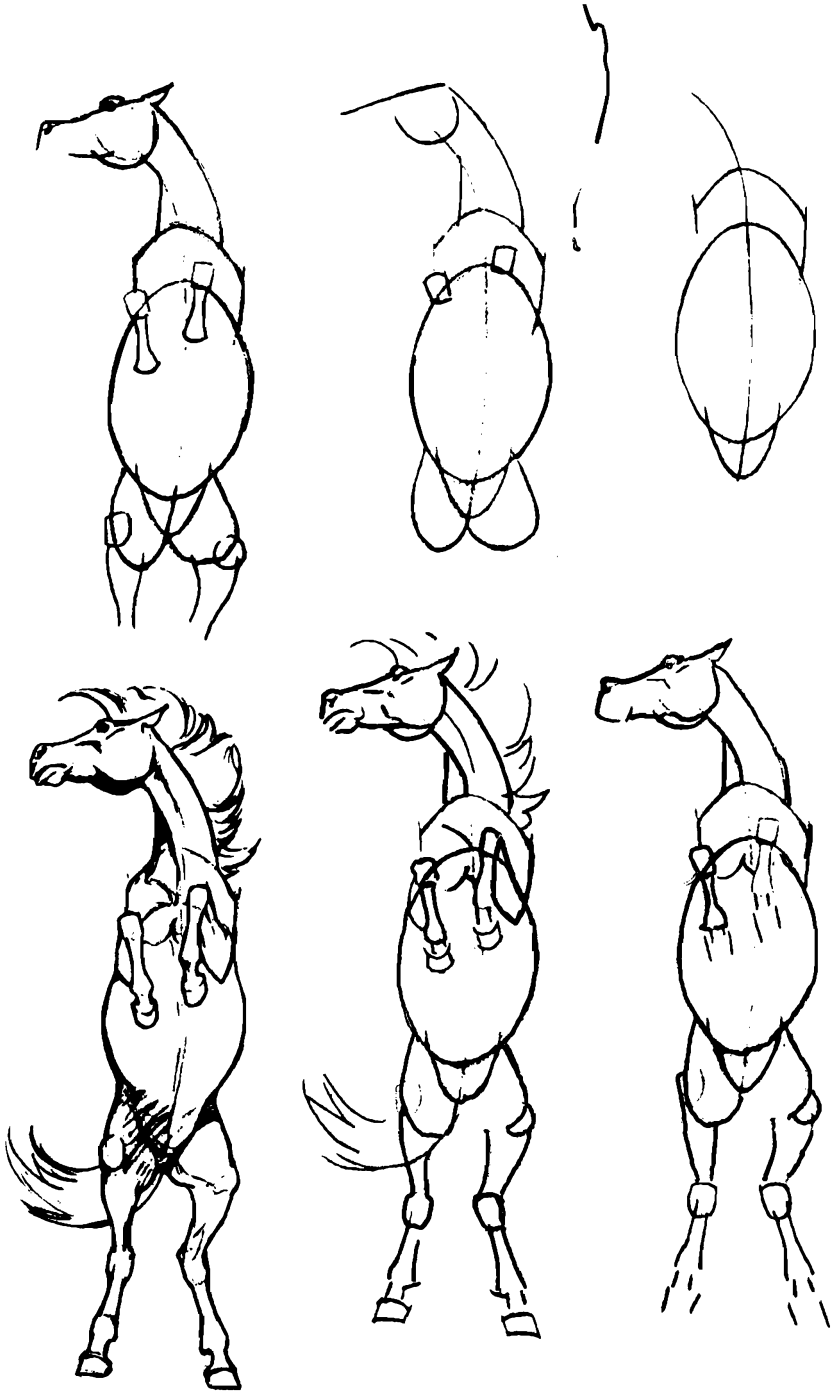
خطوات رسم وجه حصان عجوز .

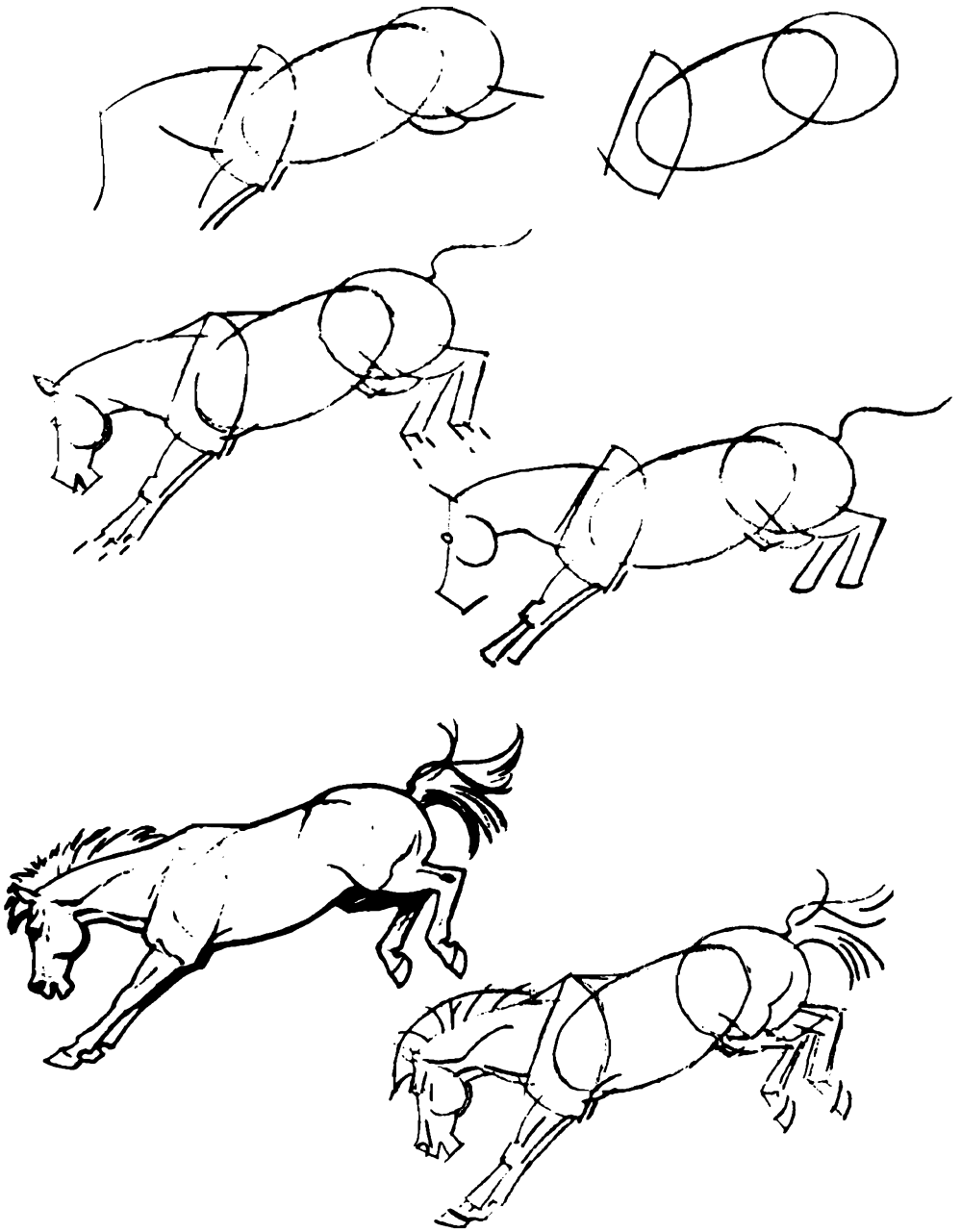
خطوات رسم الحصان العربي بالكامل

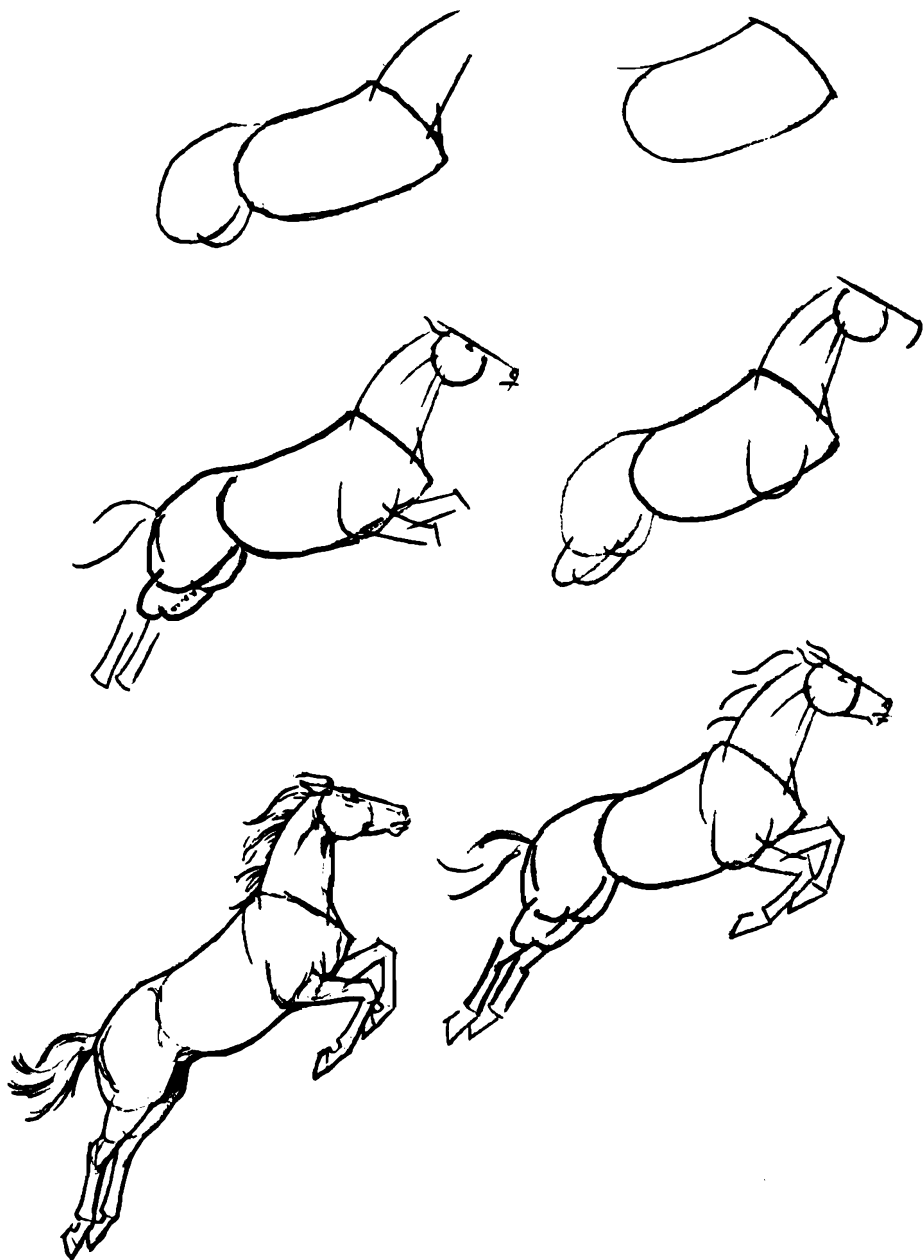
خطوات رسم الحصان فى حركة الرجوع للخلف من المنظر الجانبي .

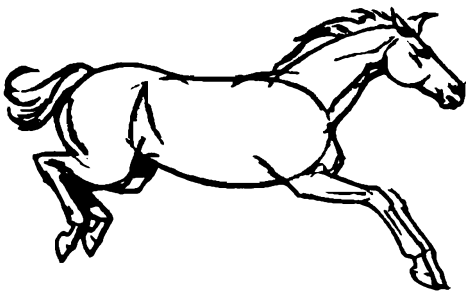
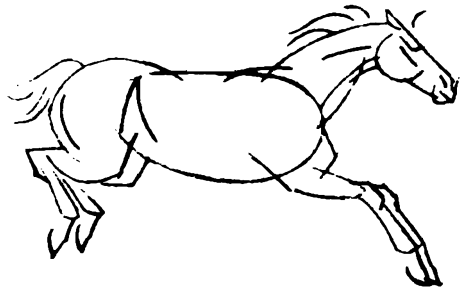
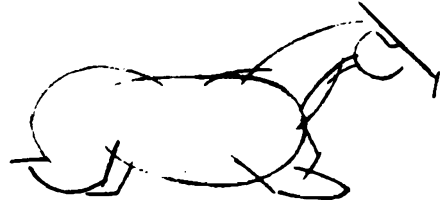
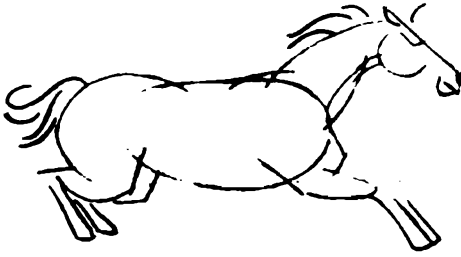
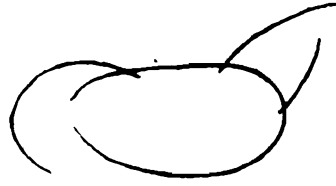
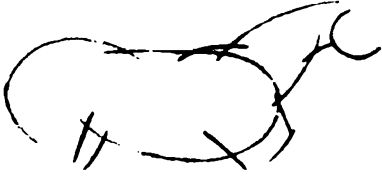
خطوات رسم الحصان فى حركة الرجوع للخلف من المنظر الأمامى .

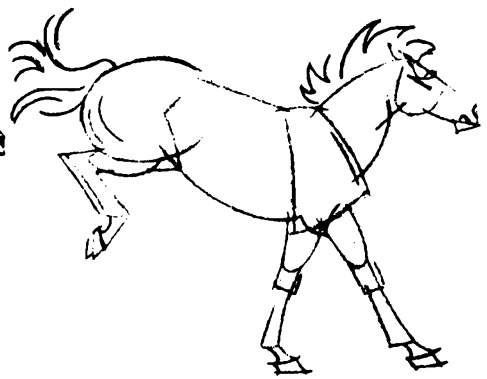
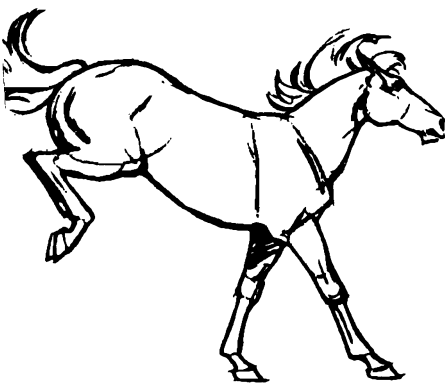
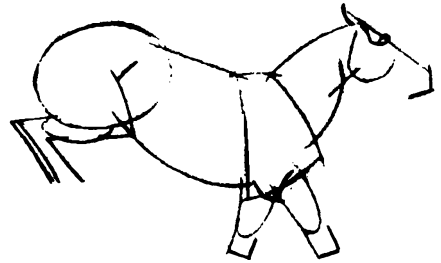
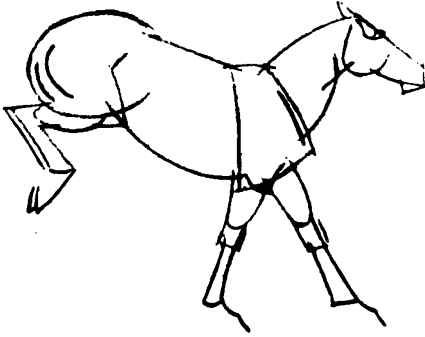
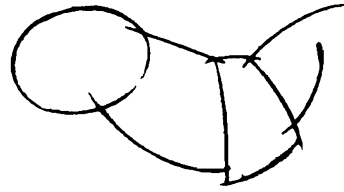
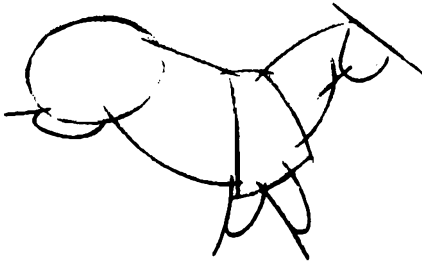
خطوات رسم الحصان في حركة الرقص

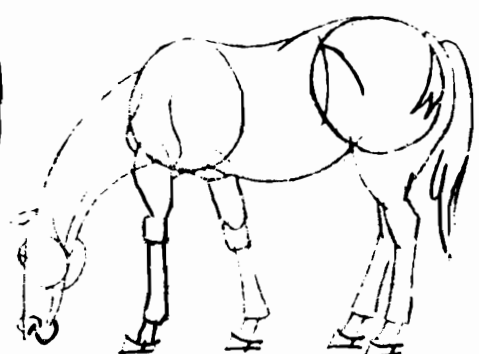
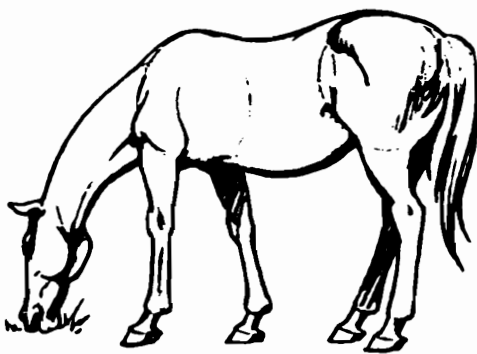
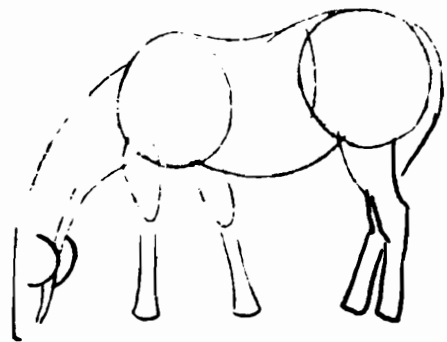
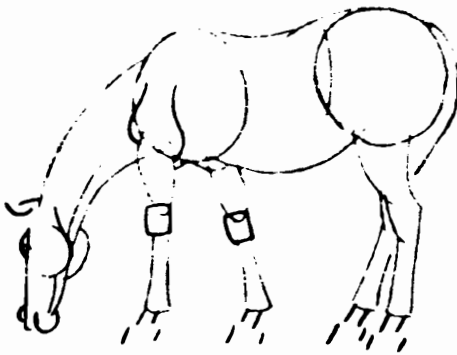
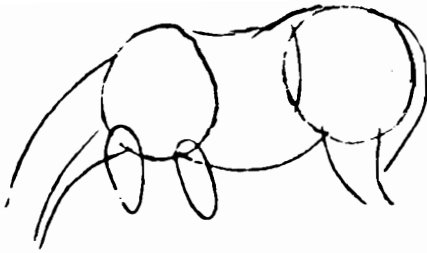
خطوات رسم الحصان في حركة القفز (١)

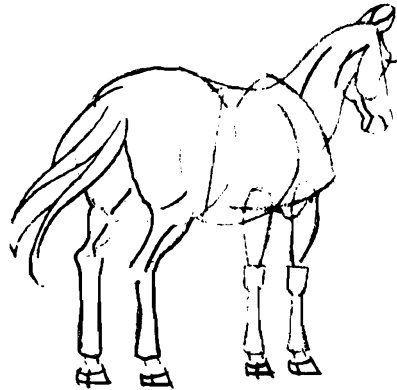
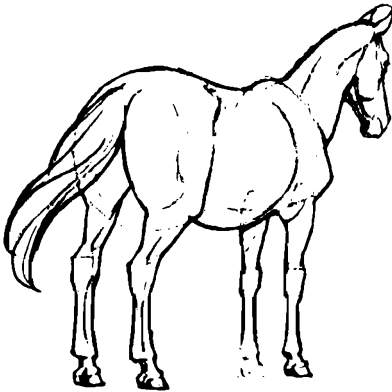
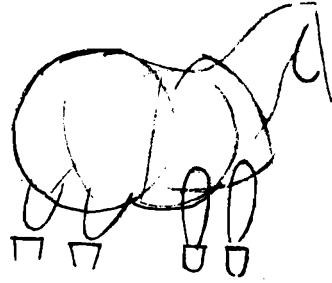
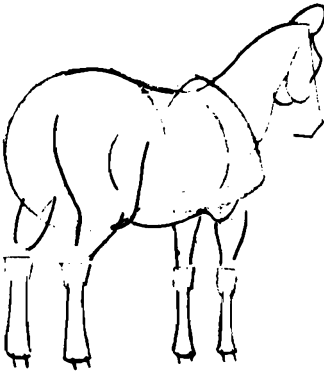
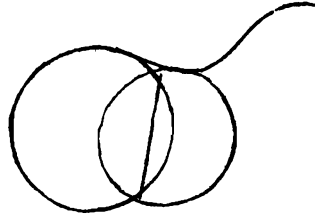
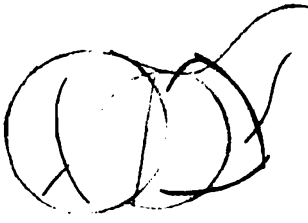
خطوات رسم الحصان في حركة القفز (٢)

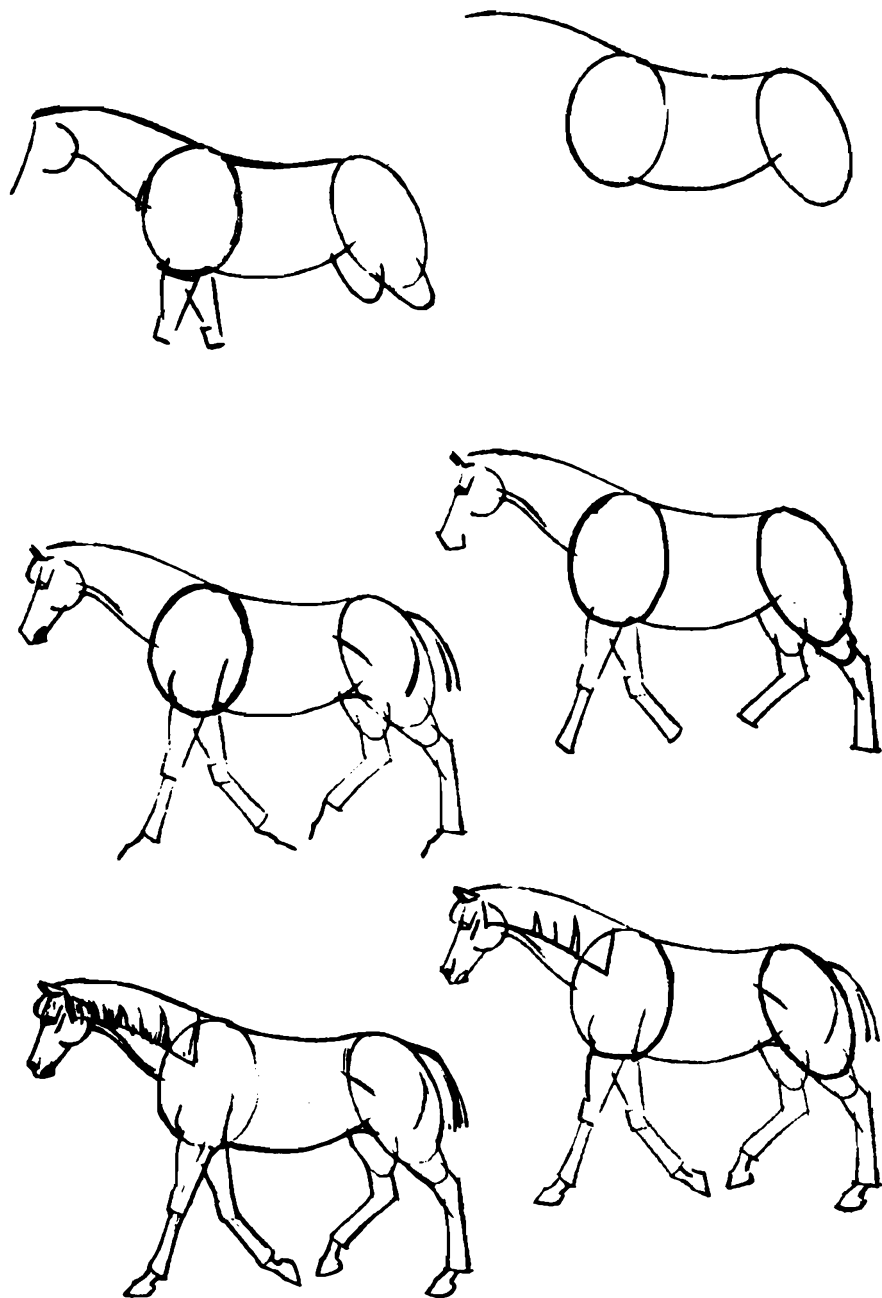
خطوات رسم الحصان في حركة القفز (٣)

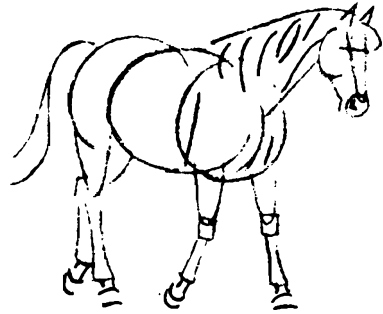
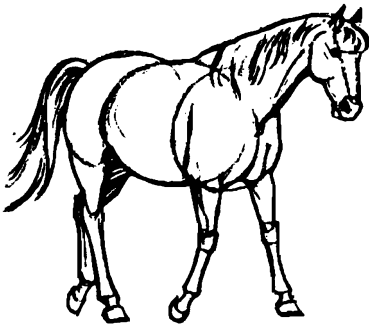
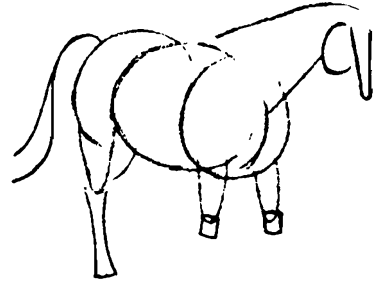
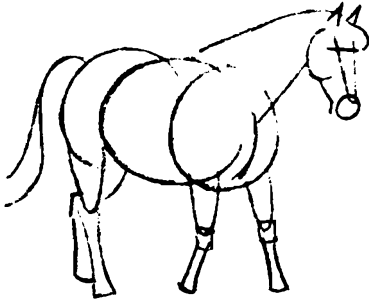
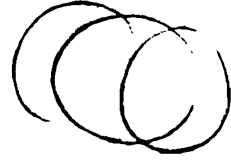
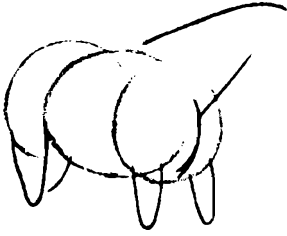
خطوات رسم الحصان في حركة التقاط الحشائش من الأرض .

خطوات رسم الحصان في وضع الة ف من المنظر الخلفى .

خطوات رسم الحصان في وضع المشي من المنظر الجانبي .

خطوات رسم الحصان في وضع الركوض من المنظر الخلفي .

ثانيا : خطوات رسم بعض أنواع الكلاب وحركاتها

هذا الجزء يوضح كيفية رسم أنواع من الكلاب خطوة بخطوة وليس عليك أن تبدأ من أول خطوة بل يمكنك اختيار أى خطوة وتبدأ منها الرسم إلى أن تصل إلى الشكل النهائى .

وستلاحظ أن خطوات الرسم الأولى شديدة الوضوح ولكن عليك أن ترسمها بخطوط خفيفة .

وتذكر أن هناك الكثير والعديد من طرق تعليم الرسم الأخرى وهنا نعرض طريقة واحدة منها فقط .

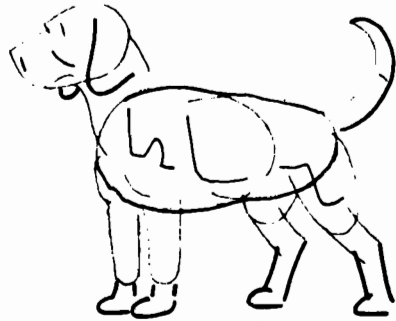
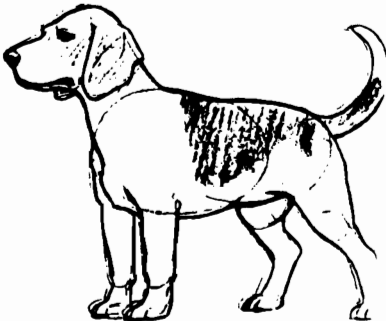
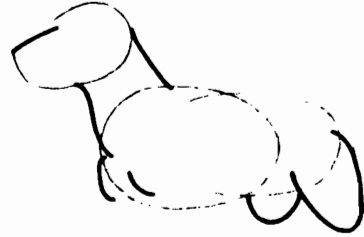
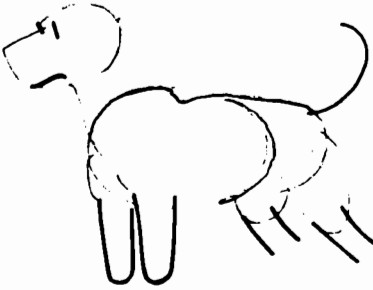
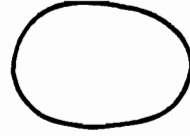
يمكنك البحث عن طرق أخرى من معلمى فن الرسم من المكتبات والأكثر أهمية من داخل نفسك أنت .

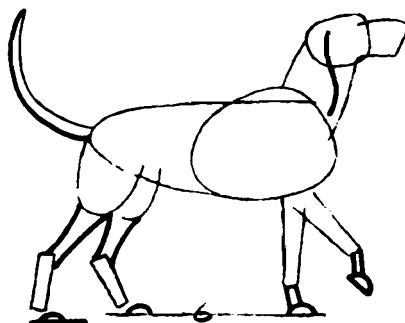
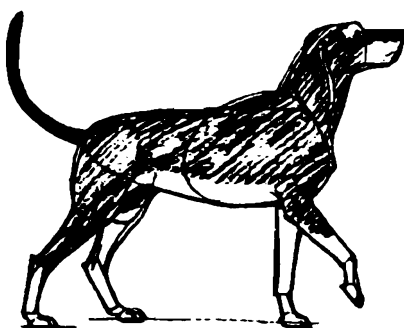
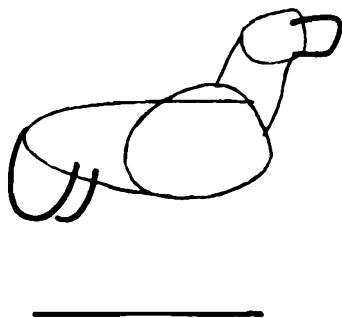
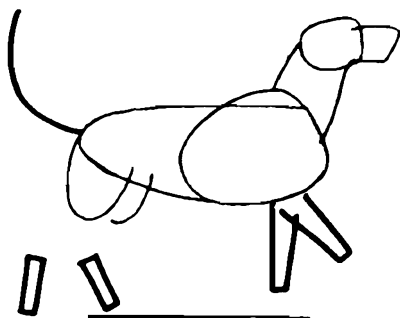
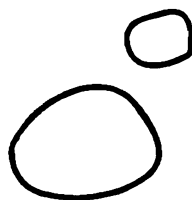
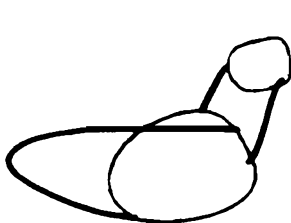
خطوات رسم :

نوع من الكلاب منتشر فى إنجلترا وأمريكا وخصوصا النوع الصياد
خاصة لصيد الأرانب .

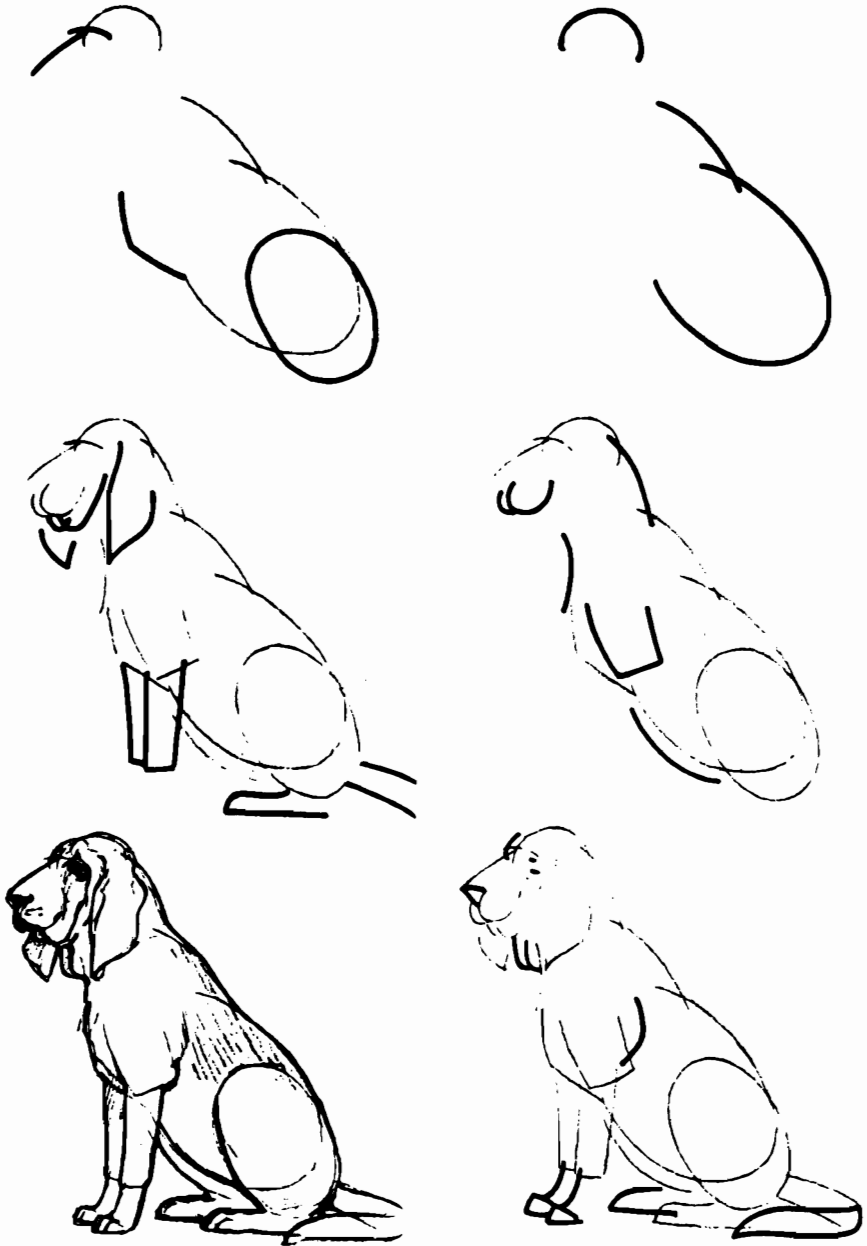
وهو قصير الشعر لونه أبيض وأسود وبني ومبقع باى لون من الألوان
الأخرى للكلاب .

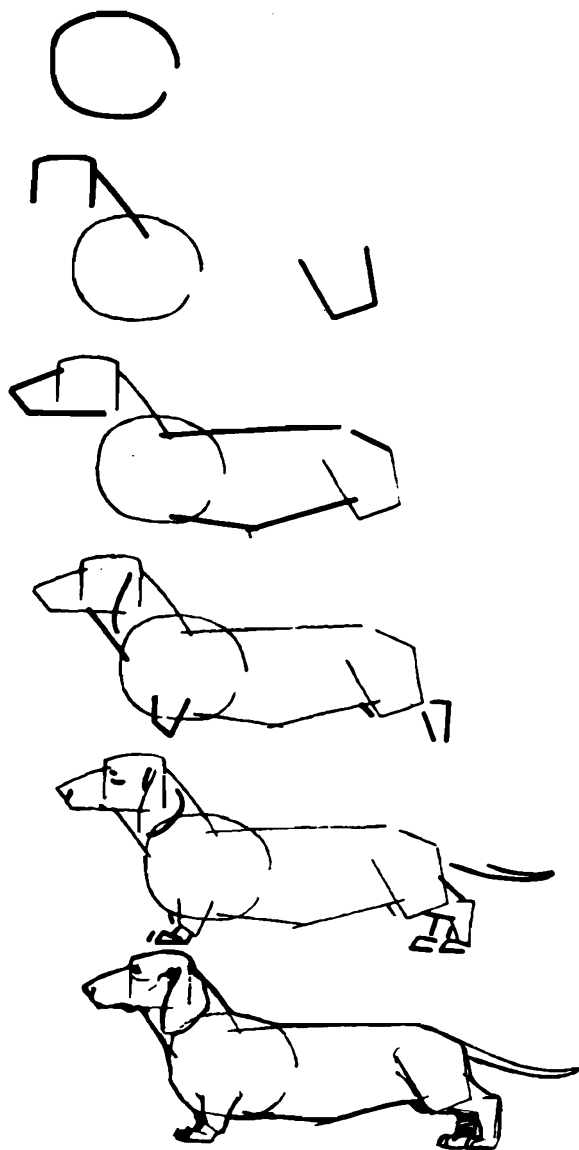
خطوات رسم نوع آخر من الكلاب :
 بلون أسود ومبقع بألوان أخرى قصير الشعر .

طريقة رسم نوع من الكلاب منتشر في أمريكا منذ أكثر من قرن
قصير الشعر لونه أسود أو أحمر مبقع بلون أصفر نحاسي .

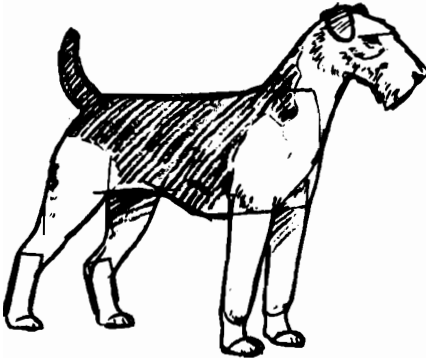
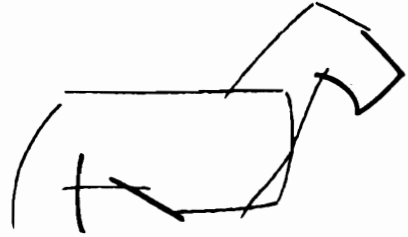
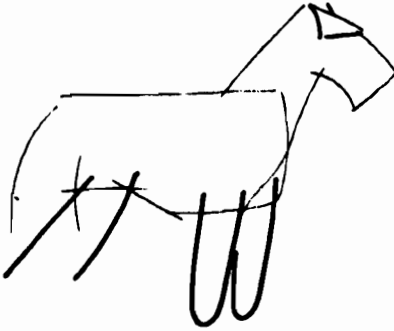
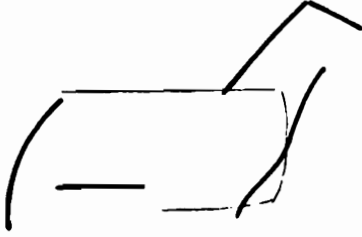

خطوات رسم نوع من الكلاب يشبه السنور وهو ألماني الأصل .
جلده ناعم أملس .

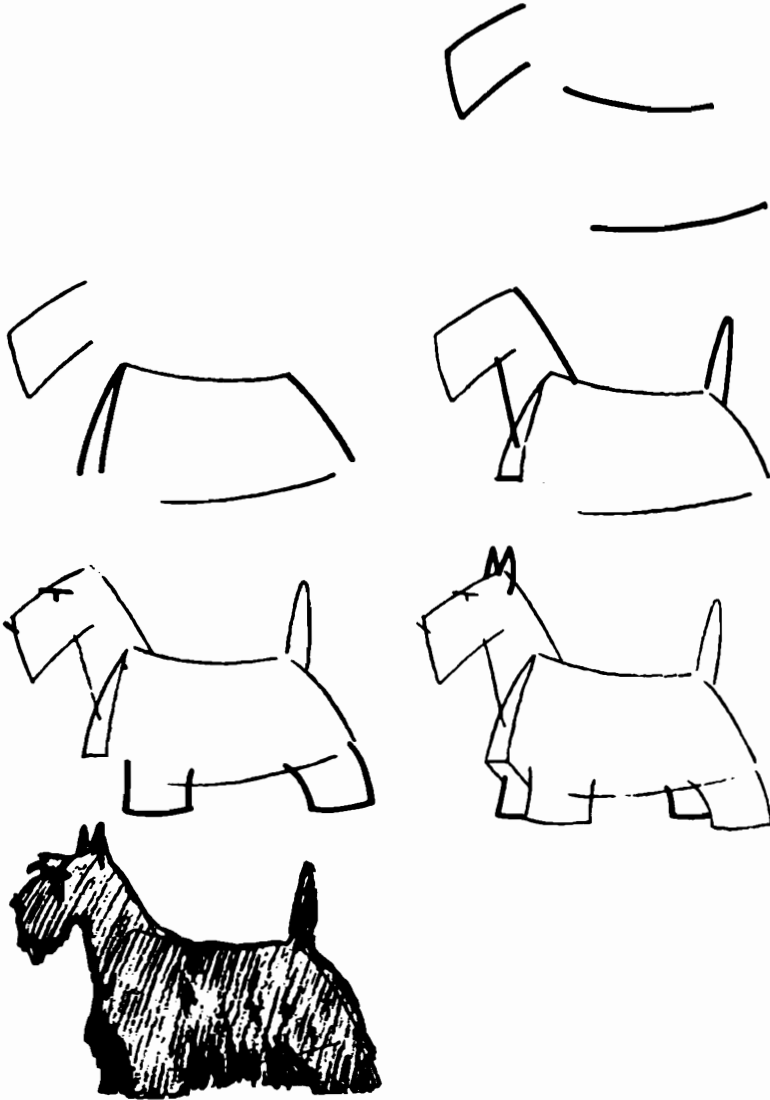

خطوات رسم نوع من الكلاب

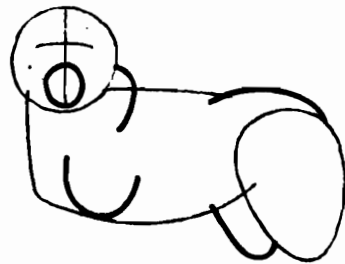
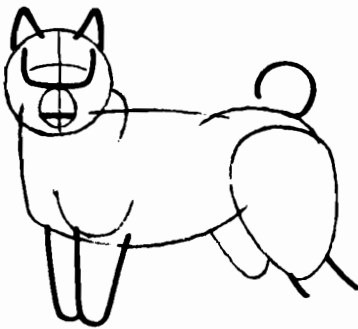
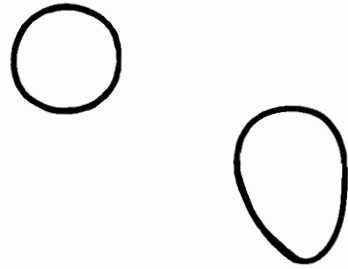
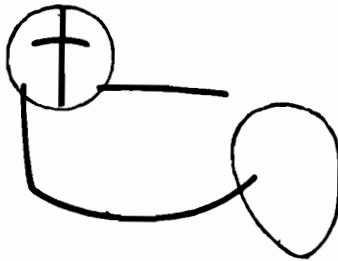
يستعمل للصيد بوجه عام وألعاب أخرى صغيرة وهو منتشر في أمريكا شعره خشن يشبه السلك لونه أسود من الظهر والجوانب ومبقع بلون آخر .

نوع من الكلاب منتشر في إسكتلندا وأمريكا . شعره كثيف ويشبه
السلك قوى وصلب لونه أسود أو رمادي .

نوع آخر من الكلاب الأليفة المشهورة بجر الأثقال في الآسكا .
شعره كثيف ، لونه رمادى إلى أسود والجزء السفلى مغطى باللون
الأبيض .

نوع من الكلاب الاسكتلندية ومنتشر في أمريكا نوع الشعر : غزير
- لون الشعر : أسود قاتم كالسمور أو أبيض أو الثلاثة ألوان معا .

