

Yeni Başlayanlar İçin Çizim

LAUS DEO
M. W. W. W. W. W.

• yeni başlayanlar için çizim

Başarılı Çizim İçin Açık ve
Anlaşılır Bir Rehber

Mark ve Mary
Willenbrink

Çeviren
Ebru Sürmeli

B
BİLGE
KÜLTÜR
SANAT

YAYIN NO: 337

Yeni Başlayanlar İçin Çizim - Mark ve Mary Willenbrink

© Mark and Mary Willenbrick, 2006
© Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti., 2009
Sertifika No : 0507-34-008622

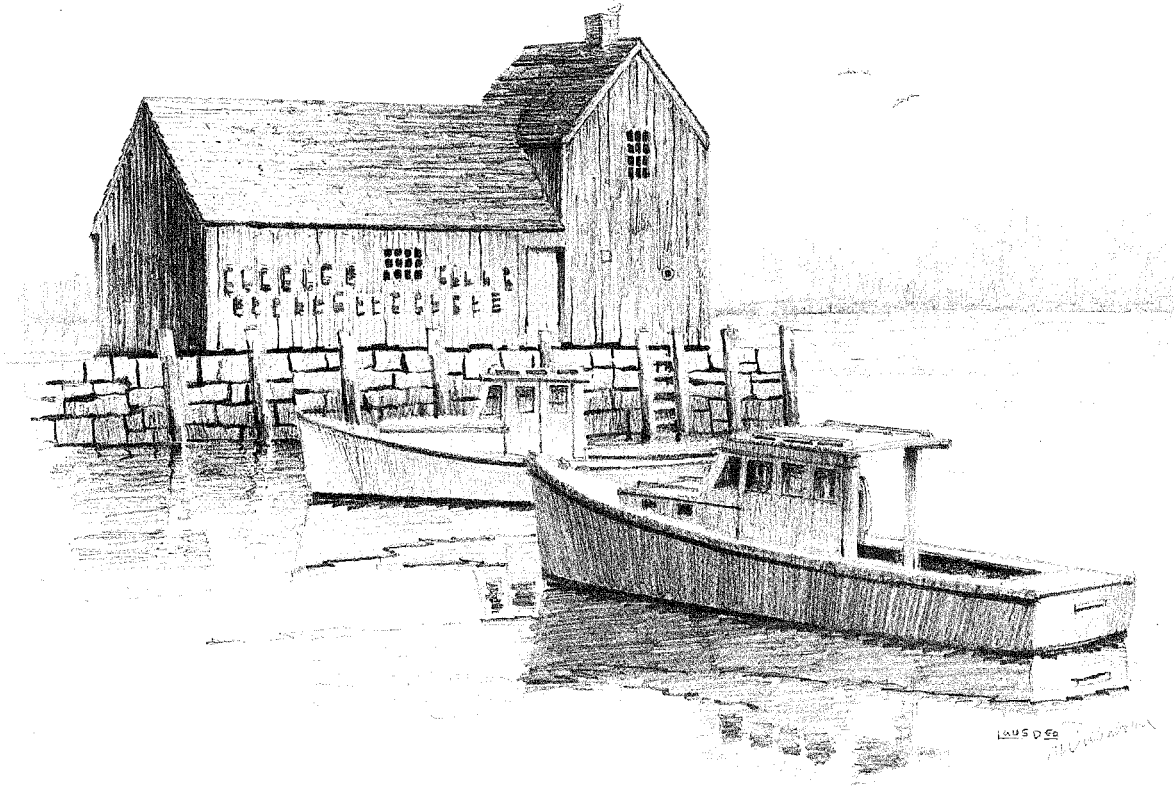
Her hakkı saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya hiçbir bölümü çoğaltılamaz ya da elektronik ortamda kullanılamaz.

1. Basım, Ekim 2009
ISBN: 978-605-5715-37-3

Yayın Yönetmeni : Ümit Derinöz
Yayına Hazırlayan : Nurten Hatırnaz
Kapak ve Dizgi : Emre Oksal
Film Çıkış : Kombi Grafik
Baskı : Yaylacık Matbaası (0212) 612 58 60
Kapak Baskı : Şekil Ofset
Cilt : Yedigün Mücellithanesi

BİLGE KÜLTÜR SANAT

Nuruosmaniye Cad. Kardeşler Han No:3 Kat:2 34110 Cağaloğlu/İSTANBUL
Tel: (0212) 520 72 53 - (0212) 513 85 04 Faks: (0212) 511 47 74
bilge@bilgeyayincilik.com www.bilgeyayincilik.com

Bu kitabı çok sevdiğimiz ve çok özlediğimiz babalarımız,
Roy Willenbrink ve Hugh (Bud) Patton'a ithaf etmek istiyoruz.

İçindekiler

- 8 Kalemler
- 10 Kağıt ve Çizim Tahtası
- 11 Silgiler
- 12 İlave Çizim Araçları

Bölüm 1 Eskiz ve Çizim

- 15 Kalem Tutuş
- 16 Yapısal Eskizler
- 18 Tonsal Eskizler
- 20 Siyah Beyaz Eskizler
- 22 Kontur Eskizleri
- 24 Yaklaşımları Birleştirmek

Bölüm 2 İyi Bir Çizimin İlkeleri

- 27 Temel Şekilleri Kullanmak
- 28 Oranları Ölçmek
- 30 Açıları Ölçmek
- 31 Örnek Malzemeden Çalışmak
- 32 Doğrusal Perspektifi Anlamak
- 34 Tek Nokta Perspektif
- 36 İki Nokta Perspektif
- 38 Üç Nokta Perspektif
- 39 Gizli Ufuklar ve Ufuk Noktaları
- 40 Ufuk Noktalarının Yerini Belirlemek
- 41 Atmosferik Perspektif
- 42 Elipsler
- 44 Kemerler ve Çatılar
- 46 Yansımalar

Bölüm 3 Tonlar

- 49 Kontrast
- 51 Tonlama Yapmak
- 52 Işık Efektleri
- 53 Gölgelelerin Yerini Belirlemek

Bölüm 4 Tekniklerin Uygulanması

- 55 Bulutlar ve Çimenler
- 56 Yapraklı Ağaçlar
- 57 İğne Yapraklı Ağaçlar
- 58 Tuğla, Taş ve Ahşap
- 60 Kayalar
- 62 Uçak
- 64 Tren
- 66 Otomobil
- 68 Tekne
- 70 Kedi Yüzü
- 72 Kedinin Yandan Görünüşü
- 74 Köpek
- 76 İnek
- 77 Kuğu
- 78 İnsan Yüzü
- 82 Yüzler

Bölüm 5 Kompozisyon

- 87 Unsurların Düzenlenmesi
- 88 Unsurların Sayısı
- 89 Kesme ve Biçimlendirme
- 90 Çizgiler, Teğetler ve Şekiller

Bölüm 6 Çizim Yapalım

- 92 Natüromort
- 94 Dokulu Metal
- 96 Perspektifli Manzara
- 98 Doğal Dokular
- 100 Kontrast Kullanma
- 105 Dışavurumcu Portre
- 110 Çizim Yoluyla Bir Hikaye Anlatmak
- 116 Manzara
- 120 Deniz Manzaralı Kompozisyon

124 Sözlük

126 İndeks

Giriş

Çocukken mum boya yaptığınızı alıp resim yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Şimdi, çocuklarınızın eserlerini buzdolabınızın üstünde gururla sergiliyorsunuz. Bu resimleri çok seviyorsunuz çünkü Rembrandt'tan ziyade, Picasso'nun elinden çıkmış gibi dursalar bile, onlarda sanatın eşsiz ifadesini görebiliyorsunuz. Bir zamanlar kendi eserleriniz de size aynı şekilde gurur veriyordu, ama hayat yolunun bir yerlerinde, sanat kabiliyetinizden şüphe etmeye başladınız. Bizim inancımıza göre herkes bir sanatçıdır ve buna siz de dahilsiniz!

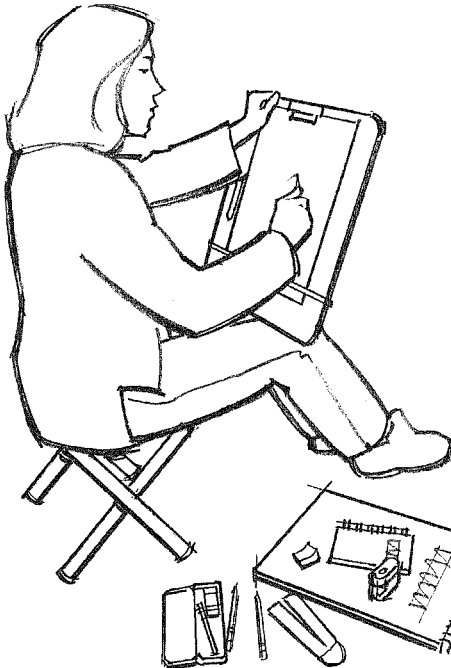
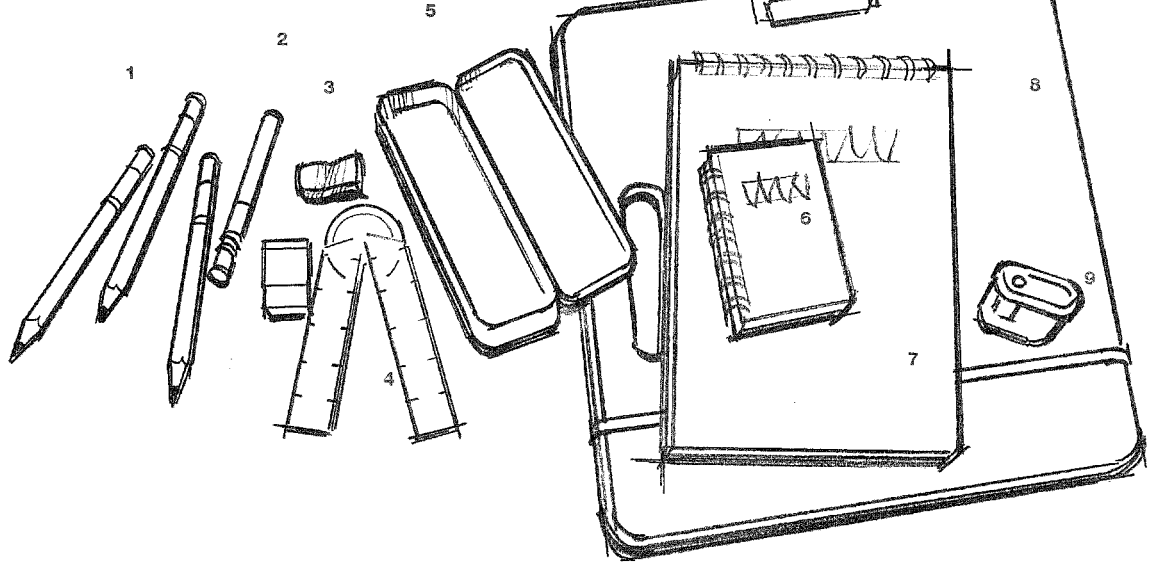
Çizim için gerekli beceriler yalnızca kurşun kalem ve kağıtla sınırlı değil, bu beceriler diğer sanat formlarında da kullanılabilir. Çizim yaptığınızda, kendi bakış açınızdan gördüklerinizi yorumluyorsunuz. Bu kitaptaki ilkeler vasıtasıyla, gözlem yeteneklerinizi geliştirecek, uygun gereçleri kullanmayı

öğrenecek, çizimlerinize farklı teknikleri uygulayacak ve profesyonellerin her gün kullandıkları bazı başka kolaylıklardan yararlanacaksınız.

Yalnızca pasif olarak bu kitabı okumaktansa, çizim malzemelerinizi alır ve aktif bir katılımcı olursanız, daha çok şey öğrenebilirsiniz. Bu kitap tekrar tekrar kullanılmak üzere yazıldı. Alıştırmaları bir kereden fazla yaptığınız takdirde, eserlerinizdeki ilerlemeye şahit olabilirsiniz.

Sanat eseri yaratmak ve kendinizi acımasızca eleştirmeden öğrenmek için gereken çocuksu tutkuyu tekrar bulmanızı umut ediyoruz. Sizden eserlerinizi buzdolabına asmanızı isteyecek değiliz, ama onları gene de saklayın; bu şekilde gelişiminizi izleyebilecek ve ilerlerken kendinize güveninizi kazanabileceksiniz.

- 1 Kalem
- 2 Kalem eklentisi
- 3 Silgi
- 4 Açı Ölçer
- 5 Kalem kutusu
- 6 Küçük eskiz defteri
- 7 Büyük çizim defteri
- 8 Çizim tahtası
- 9 Kalemıraş

Kendi Sanat Stüdyonuz

Birkaç malzemeye gittiğiniz her yerde kendi çizim stüdyonuzunuzu yaratabilirsiniz. Yeni stüdyonuzunuzu parkta ya da salonunuzda açın. Oturun ve çizim tahtanızın alt kenarını dizlerinize dayayın. Bir elinizi çizim tahtasını desteklemek için, diğerini çizim yapmak için kullanın. Resim konunuza yakın oturun ve çalışırken çiziminizi onunla karşılaştırın.

Çizim İçin Yalnızca Birkaç Malzemeye İhtiyacınız Var

Tek ihtiyacınız bir kalem ve kağıt, fakat birkaç malzeme daha var ki, bunlar nereye giderseniz gidin çizimi sizin için kolaylaştıracaktır. Çizim malzemeleri konusunda daha çok bilgi için sayfa 8-13'e bakın.

2

İyi Bir Çizimin İlkeleri

İyi çizim, yalnızca yetenekli ya da eğitilmiş olduğunuz için gerçekleşmez, resim konusunu gözlemleyebilme yeteneği de gerektirir. Aslında, sanatın en sevdiğimiz yönü, her sanatçının resim konusunu yorumlama şeklini görmemizin mümkün olmasıdır. Bir insana iyi çizim yapma becerisini veren nedir? Bu, temel ilkeleri öğrenmekle, tutarlı olarak uygulamakla ve göze, resim konusunu gözlemlemeyi öğretmekle ilgili bir mesele. Gözlem, nesnelere “bina,” “ağaç” ya da “insan” olarak düşünmek yerine, temel şekilleri, oranları ve nesnelere tonlarını fark etmeyi içerir. Bir kere ilkeleri kavradıktan ve kendinizi gözlem yapma konusunda yetiştirdikten sonra, geriye yalnızca elinize, zihninizin nasıl görünmesi gerektiğine dair düşündükleri yerine gözünüzün gördüğünü çizmesini söylemek kalıyor.

LOUÏS
M. MONTANA

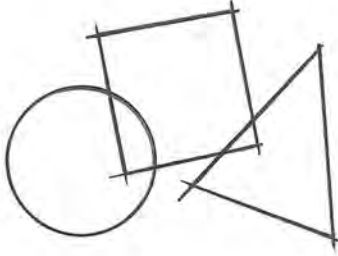
Temel Şekilleri Kullanmak

MİNİ UYGULAMA

Kalemi alıp çizmeye başlamadan önce, resim konunuzu gözlemlemeye biraz zaman ayırın. Temel şekilleri bulmaya çalışın, ardından bu şekillerin doğru oranlarını ve birinin diğerine göre nerede olması gerektiğine karar vererek, bunları resim kağıdınız üzerine bastırmadan kabataslak çizin. Kompozisyonla ilgili sorunlarınız varsa, bu noktada birkaç çabuk küçük eskiz yapın. Kompozisyonunuzun belli başlı unsurlarını nereye koyacağınıza karar verdikten sonra, yapısal ayrıntıları ekleyerek eskizinizi bir sonraki aşamaya taşıyın. Nihayet, tonlamaları ekleyin. Bu çizim yöntemi, sonuçların orantısal doğruluğunu garantileyecektir.

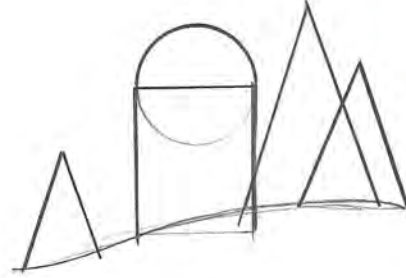
Gerekli Malzemeler

HB grafit kalem
Çizim kağıdı
Hamur silgi

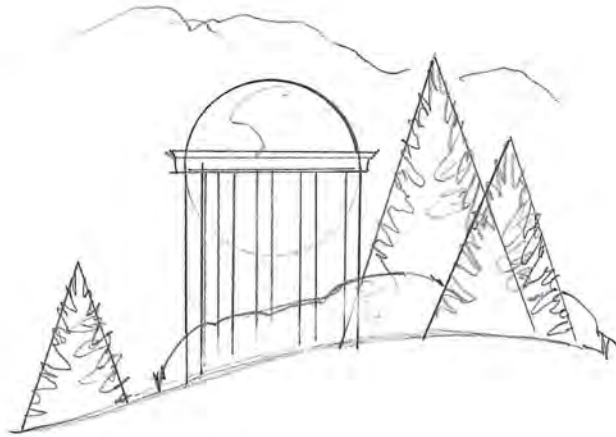
1 Temel Şekilleri Bulun

Eskize başlamadan önce resim konunuzdaki daireleri, kareleri, üçgenleri, ovaleri ve dikdörtgenleri bulun.

2 Temel Yapıyı Kabataslak Çizin

Temel şekillerle başlayın ve bunları oranları (bkz. s. 28) ve kompozisyonu (bkz. s. 86) ayarlamak için kullanın.

3 Yapısal Eskize Detayları Ekleyin

Binanın kolonları ve süslemeleri gibi ayrıntıları ekleyin, ağaçların şekillerini belirleyin ve binanın önüne birkaç çalı koyun.

4 Tonlamaları Ekleyin

Manzaraya derinlik ve netlik kazandırmak ve daha gerçekçi görünmesini sağlamak için çizgilerin üstüne tonlamaları ekleyin.