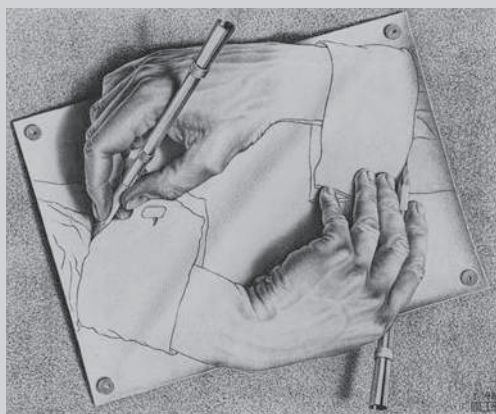

Содержание

Посвящение	3
Слова благодарности	7
Введение	11
Глава 1. Что общего между рисованием и ездой на велосипеде	40
Глава 2. Первые шаги в рисовании	52
Глава 3. Человеческий мозг: правое и левое полушария	72
Глава 4. Переход слева направо	96
Глава 5. Вспомните детство	118
Глава 6. Восприятие краев	140
Глава 7. Восприятие пространства	174
Глава 8. Восприятие соотношений	204
Глава 9. Портрет в профиль	240
Глава 10. Восприятие света и тени. Восприятие целостного образа или гештальта	282
Глава 11. Навыки восприятия в решении творческих задач	324
Глава 12. Вы — художник!	354
Словарь	361

Глава 1

Что общего между рисованием и ездой на велосипеде

Мауриц Корнелис Эшер.
«Рисующие руки», 1948 г.

ления, и формирует фундаментальный навык изобразительного искусства — умение переносить на бумагу объекты окружающей действительности. Во-вторых, научившись рисовать по методу, изложенному в данной книге, вы сможете применять креативный подход и в других областях жизни.

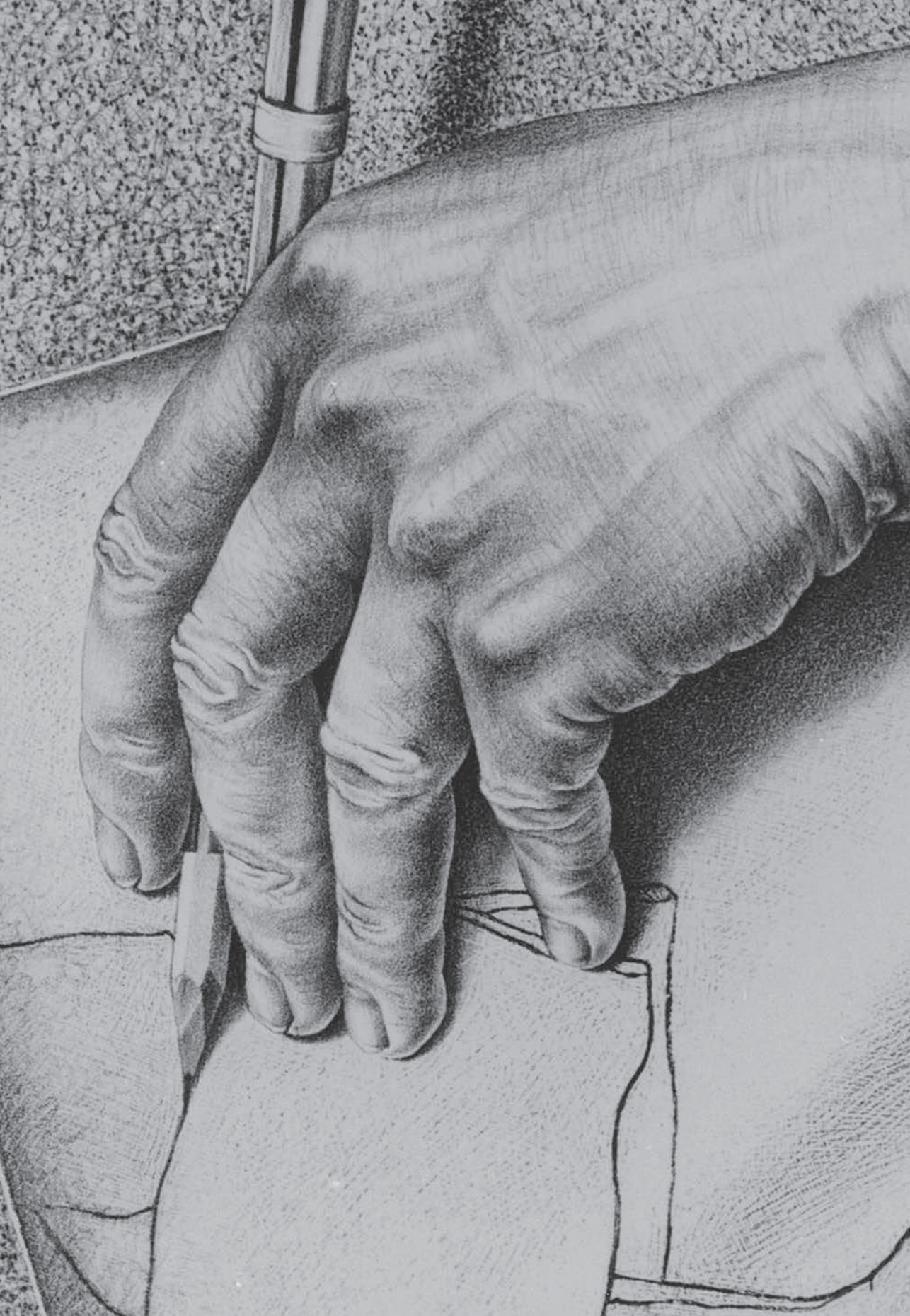
Дальнейшее развитие навыков рисования будет зависеть от вас, а именно от вашей настойчивости, любознательности и самодисциплины. Но

всему свое время! На данный момент у вас есть все необходимое для того, чтобы начать занятия, — ваш творческий потенциал, который нужно раскрывать и развивать. Иногда бывает полезно напоминать себе о том, что великие тоже когда-то учились: Шекспир начинал с прозы, Бетховен — с разучивания музыкальных гамм, а Винсент Ван Гог, как видно из отрывка его письма, — с обучения рисованию.

Винсент Ван Гог (1853–1890). «Штудии рук», Нюэнен, март–апрель 1885 г. Черный мел, бумага верже. Музей Винсента Ван Гога, Амстердам.

Рисование — удивительный процесс, настолько тесно переплетенный с наблюдением, что их едва ли можно разделить. Способности к рисованию зависят от умения видеть так, как видит художник. Большинству людей нужно учиться этому умению, потому что оно разительно отличается от умения воспринимать зрительную информацию, которым мы пользуемся в повседневной жизни.

«Научиться рисовать означает, в сущности, научиться видеть — видеть правильно, — а это нечто гораздо большее, чем просто смотреть глазами».

Кимон Николаидис.
«Естественный путь
к рисованию», 1941 г.

По этой причине обучение рисованию сопряжено с целым рядом трудностей. Во многих отношениях обучение рисованию напоминает обучение езде на велосипеде. Оба этих процесса невероятно сложно выразить словами. Если речь идет о велосипеде, можно сказать так: «Садись на седло, крути педали, держи равновесие и езжай». Конечно, такое объяснение очень неполное и в нем упущены многие нюансы, поэтому в конце концов вам наверняка придется добавить: «Давай-ка я сяду и покажу, как надо ехать, а ты смотри внимательно и запоминай».

Так же обстоит дело и с рисованием. Большинство преподавателей изобразительного искусства призывают новичков «смотреть внимательнее», или «проверять соотношения частей», или «просто рисовать, и со временем все получится». Подобные объяснения не помогают научиться рисовать. Очень редко учитель на занятии показывает применение тех или иных навыков рисования на практике. А ведь такой подход чрезвычайно эффективен. Основная проблема (и самая страшная тайна) заключается в том, что преподаватели изобразительного искусства сами вышли из современной несовершенной системы образования, в которой крайне редко можно встретить обучение базовым навыкам рисования. Таким образом, получается, что педагоги не могут продемонстрировать ученикам те навыки, которыми не владеют сами.

Рисование как волшебство

В результате в современной американской культуре считается, что навыками рисования владеет

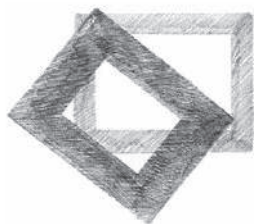
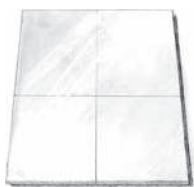
Глава 2

ПЕРВЫЕ ШАГИ В РИСОВАНИИ

Эдгар Дега (1834–1917). «Портрет контрабасиста Гуффе». Фотограф Грэм Хейбер, 2010 г. Коллекция Юджина Виктора Тоу. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк.

Набросок, сделанный Дега для работы «Оркестр Оперы». Художник мастерски использовал свойства композиции, поместив фигуру контрабасиста на первый план. Таким образом Дега придал работе глубину — зритель смотрит на освещенную сцену театра через плечо Гуффе.

Материалы и приспособления для рисования

Когда заходишь в магазин товаров для творчества, просто глаза разбегаются от богатства ассортимента. К счастью, перечень материалов, необходимых для обучения рисованию, невелик. По большому счету, можно было бы обойтись только бумагой и карандашом. Однако, если вы хотите быстрее овладеть искусством рисования, будет полезно обзавестись следующими инструментами и принадлежностями:

- **Бумага:** самая обычная и недорогая белая бумага, блок рисовальной бумаги формата 27,9×35,5 см и плотностью 200–220 г/м².
- **Карандаши:** простой карандаш фирмы «Koh-i-Noor» стандартной твердости НВ с ластиком на конце, простой карандаш фирмы «Turquoise», «Faber Castell» или другой качественный карандаш твердости 4В.
- **Фломастеры:** стираемый фломастер черного цвета фирмы «Sharpie» (или другой качественный фломастер) с тонким стержнем, перманентный фломастер черного цвета с тонким стержнем.
- **Графитовая палочка** для рисования твердости 4В (желательно фирмы «General's», но не обязательно).
- Механическая **точилка** для карандашей.
- **Ластики:** ластик фирмы «Pink Pearl», белый пластичный ластик «Staedtler Mars», легко мнущийся ластик (ластик-клячка) фирмы «Lyra», «Design» или любой другой.
- **Малярная лента:** 3 м малярной ленты для творческих работ «Scotch Low Tack Artist Tape».
- **Канцелярские зажимы:** 2 зажима шириной около 2,5 см.

- **Доска для рисования:** доска из твердого материала, соответствующая по размеру формату выбранной рисовальной бумаги (к примеру, 38×46 см). В качестве доски для рисования можно приспособить кухонную доску, плиту из пенополистирола, кусок фанеры или плотного картона.
- **Картинная плоскость:** ее также можно сделать самому из куска стекла размером 20×25 см (края нужно обработать или обклеить малярной лентой, чтобы не порезаться) или из куска прозрачного пластика такого же размера толщиной около 1 мм.
- **Видоискатели:** видоискатели мы также сделаем сами из черного картона. Подробнее об этом написано на странице 56.
- **Зеркало:** небольшое зеркало размером 13×18 см, которое можно прикрепить малярной лентой к стене, или просто любое настенное зеркало.

Конечно, чтобы найти все нужные материалы и смастерить все необходимые приспособления, придется постараться, но, поверьте, ваши усилия будут вознаграждены сторицей. Эти рисовальные принадлежности помогут сделать процесс обучения значительно более эффективным. Учащиеся, посещающие курсы правополушарного рисования, должны обязательно иметь при себе видоискатели и картинную плоскость, ведь без подобных приспособлений невозможно овладеть основами рисования*.

Первые работы: отправная точка развития ваших художественных навыков

Итак, начнем. Прежде всего нужно зафиксировать ваш нынешний уровень развития художественных

* Все вышеперечисленные материалы для рисования, разработанную мной картинную плоскость, видоискатель, а также CD-диск с инструкциями и демонстрацией упражнений можно заказать по почте. Для этого заполните форму на сайте www.drawright.com.

«Люблю карандаш — он помогает мне проникать в суть вещей».

Эндрю Уайет, из каталога выставки «Искусство Эндрю Уайета», Музей изящного искусства в Сан-Франциско, 1973 г.

Словарь

Абстрактное искусство — претворение объекта из реальной жизни или внутренних переживаний в рисунок, картину, скульптуру или иной образ. Обычно подразумевает выделение, подчеркивание или намеренное преувеличение художником отдельного аспекта восприятия действительности. Не следует путать с беспредметным искусством.

Беспредметное искусство — искусство, в котором даже не делаются попытки воспроизвести реальные предметы или переживания или хотя бы создать иллюзию реальности. Иногда также называется нерепрезентативным искусством.

Воображать — представлять себе, мысленно вызывать в воображении объекты и образы, недоступные в данный момент для восприятия органами чувств.

Воображение — психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте.

Восприятие — осознание или процесс осознания предметов, отношений и качеств — внутренних либо внешних по отношению к индивиду — посредством органов чувств и прошлого опыта.

Вспомогательные линии — вертикальные и горизонтальные линии на рисунке, которые делят рабочий лист на четыре равные части (квадранта). Вспомогательные линии позволяют правильно разместить части композиции.

Выразительная особенность — небольшие индивидуальные отличия, проявляющиеся в том, как каждый из нас оценивает окружающий мир и представляет свое видение в произведении искусства. Эти отличия выражают внутреннюю реакцию человека на воспринимаемый объект, а также уникальную манеру, проистекающую из индивидуальных различий в физиологической моторной функции.