

УЧИМСЯ ВИДЕТЬ

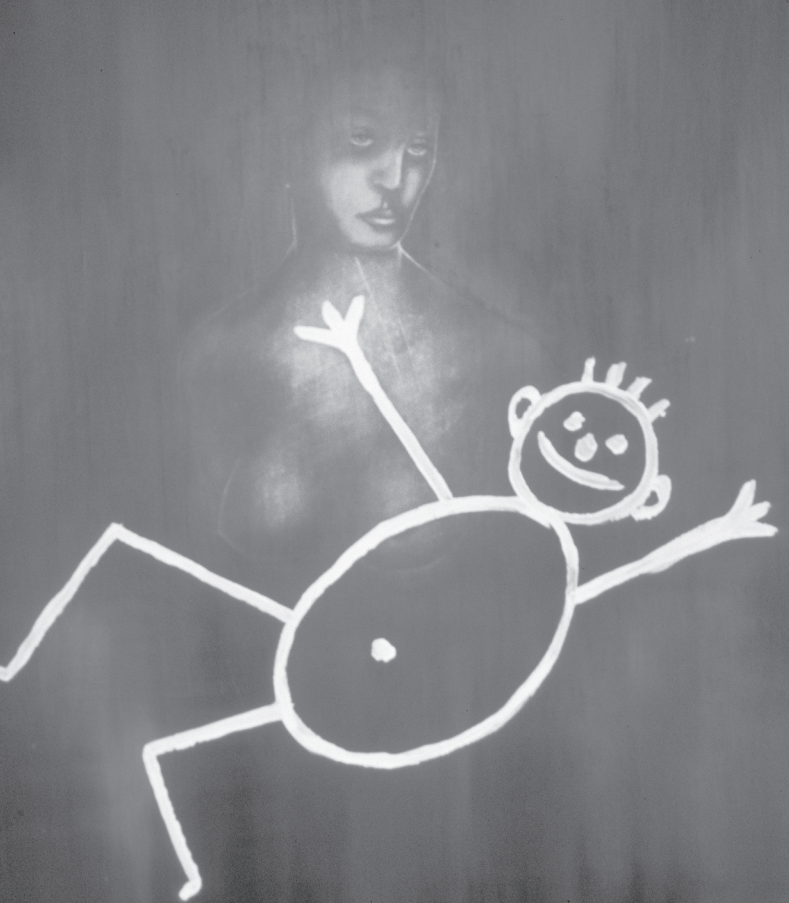
ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Тренируем восприятие
и осваиваем интуитивное
рисование

Петер Йенни

22
УРОКА

	Введение	7
1	Жесты	17
2	Осязание	21
3	Тактильные ощущения	27
4	Бесцельное рисование	31
5	Движения	37
6	Разные линии	43
7	Письмо	49
8	Создание формы	57
9	Моделирование	63
10	Материализация	69
11	Создание контуров	77
12	Разбор	83
13	Абстракции	89
14	Фрагментирование	95
15	Фантазии	101
16	Слушание	113
17	Размытие и пятна	119
18	Символы	127
19	Намеки	135
20	Искажения	141
21	Маскировка	147
22	Преувеличение	153
	Примечания	158
	Заключение	167

Введение

В поисках утраченных линий

Кто из нас не вспоминал с нежностью и умилением яркие рисунки своего детства? Все они были сделаны с большой любовью, обычно для взрослых членов семьи. Разве вам не хотелось услышать похвалу растроганной бабушки?

И разве ваши творения цветными фломастерами не удостаивались рамочки (или почетного места на холодильнике)? Когда-то мы все были маленькими. Но затем мы стали подростками, потом взрослыми, и наши взгляды изменились. Мы разучились ценить наивность своих детских художеств. Серьезные размышления постепенно

вытесняли рисование, и этот язык детства остался в прошлом.

Уроки изобразительного искусства в школе нам ничем не помогали – в мире серьезных художников рисование рассматривается скорее как одна из дисциплин, чем как язык самовыражения, а занятия им воспринимаются больше как развлечение.

Учимся для себя

Люди, которые хотят получать знания и навыки не столько ради практических целей, сколько для того, чтобы обогатить свою жизнь, обычно полагаются на самих себя. Слово «учить» в их речи уступает место глаголу «узнавать». Приведенные в этой книге уроки, больше похожие на игру, и инструкции, скорее, напоминающие подсказки, помогут вам облегчить процесс самообучения и снова открыть для себя язык рисования.

Линии — у нас внутри

Двигаясь к цели самым прямым путем, мы думаем, что он лучший, потому что самый короткий.

Но в рисовании дело обстоит иначе. Тот, кто выбирает быстрый путь, ограничивает себя в разнообразии способов мышления и создания образов.

Вам нужно стремиться постичь язык рисунков. Приведенные в этой книге техники задуманы не для слепого копирования, а как стимул расширять и комбинировать их так, как вы сочтете нужным.

Извлекайте уроки из всего, что делаете

Каждый день мы говорим, едим, спим, общаемся, играем – и кто, кроме немногих художников и детей, включит в этот список повседневных занятий рисование? Но оно очень важно, даже для взрослых, никак не связанных с изобразительным искусством. И можно не бояться, что мы станем делать все вышеперечисленное (включая рисование) чересчур одинаково, – ведь у каждого свой подход. Разговаривая или рисуя, мы должны отказаться от оценок «правильно» или «неправильно». Лучше считать, что мы экспериментируем. Именно этому нас учат дети: в рисовании нет правильных и неправильных способов.

Большинство взрослых полагают, что есть некие установленные правила рисования, просто не все с ними знакомы. Художникам они известны, но знают они и то, что эти рекомендации можно нарушать. Творцы бросают предписаниям вызов, чтобы найти новые формы и способы художественного видения. Каждое правило ведет к целому набору параметров, которые мы можем изучить и с которыми вольны экспериментировать. Предложенные здесь уроки – не инструкции, а подсказки, помогающие совершать новые открытия во время рисования – в процессе, который зачастую творит себя сам.

Известное неизвестно

Мы знаем, что именно воспринимают органы зрения. Однако мы изучаем мир не только глазами: мы способны «видеть» и ушами, пальцами, носом и языком. Все наши чувства сообщают нам, что и как мы рисуем. Например, когда мы называем изображение красивым, мы одновременно думаем о плохом и хорошем вкусе. Мы

ассоциируем рисунки с тактильными ощущениями или отмечаем в них ритм.

Любой орган чувств – не только глаза – может стать антенной, передающей сигналы другим органам. В конечном счете, ваши рисунки должны быть такими, как хочется именно вам. Здесь верно только одно: их восприятие – результат взаимодействия всех наших чувств.

От беспомощности к сотрудничеству

Чтобы создать хороший рисунок, недостаточно выразить в нем только одно чувство. Если в нем чего-то не хватает, нужно призвать на помощь и другие ощущения. Когда одно чувство терпит неудачу, то другое сразу приходит на выручку. Таким образом, в рисовании синонимом понятию «правильный» будет «выразительный». Может показаться, что это утверждение ограничивает восприятие исключительно нашим телом, органами чувств. Но на самом деле это не так: рисование подразумевает и передачу вовне некоего смысла, сообщения.

Требование искусства

Многие взрослые считают, что рисование, создание набросков – рутинная практика.

Такое отношение неудивительно, но оно не учитывает акта восприятия, в котором всегда задействованы многие наши чувства. Оно сводит к минимуму возможный спектр средств выражения. Отсюда подспудно возникает и некоторая недооценка рисунка: он рассматривается исключительно как подготовительная стадия для чего-то более значительного и завершенного. Этот стереотип особенно ярко проявляется в убеждении, будто рисование необходимо лишь художникам. Но если мы поймем, что это не только профессиональный навык, своего рода орудие ремесла, но и интеллектуальная дисциплина, мы осознаем, насколько такая позиция ошибочна.

Рисующие люди

Люди, рисующие осознанно, задействуют визуальное мышление. Иными словами, они «видят»,

используя не только глаза, но и другие органы чувств. И такой человек оставляет между линиями пустоту, которая становится пространством, заполняемым разными мыслями. Кому из нас не хотелось бы обладать таким умением?

А ведь для этого достаточно взять лист бумаги и карандаш, за которым потянутся линии – извивающиеся, переплетающиеся, ограничивающие и рождающие фейерверк идей. Линии, контуры и тени помогают нам дополнять то, что мы видим, и создавать реальность, которой на самом деле не существует и которая вовсе не стремится быть на что-то похожей. А главная мотивация здесь – создать то, чего раньше не было.

