

Предисловие

Обучение рисованию сродни овладению каким-либо видом спорта или музыкальным инструментом. Изучив основные понятия, нужно переходить к оттачиванию мастерства, то есть к практике. При рисовании всегда задействуются пять базовых навыков восприятия, которые постепенно объединяются в один комплексный навык рисования. Меняются только объекты и техника. Поэтому после овладения базовыми навыками вопрос о том, что рисовать, отойдет на второй план. Объект, так же как и техника, может быть любым. И это неудивительно: любой комплексный навык состоит из ряда базовых, которые составляют одно целое. К примеру, опытный водитель может водить машину любой марки, опытный теннисист – играть на корте с любым покрытием, а научившись читать по букварю, можно прочесть любую книгу. Однажды приобретенные комплексные навыки вождения, игры в теннис и чтения со временем становятся автоматическими.

Этот учебник является дополнением к книге «Откройте в себе художника» («Drawing on the Right Side of the Brain»). Его главная цель – помочь вам в удобном темпе и с наибольшей эффективностью овладеть пятью базовыми навыками, описанными в книге. Книгу и учебник можно использовать как по отдельности, так и вместе. Второй вариант наиболее целесообразен, так как позволяет закрепить полученные знания с помощью упражнений.

Упражнения в учебнике направлены на то, чтобы наиболее полно раскрыть темы, затронутые в книге, включая такие необычные приемы рисования, как, к примеру, рисование перевернутых картин. Для совершенствования каждого из пяти базовых навыков, описанных в книге «Откройте в себе художника», предложены подходящие объекты для рисования. В этом учебнике вы также найдете видоискатель или картинную плоскость – это полезное приспособление поможет вам лучше понять базовые принципы рисунка.

Данное издание более компактное, чем предыдущее, и это не случайно. Учебник можно взять с собой и использовать для занятий в любую свободную минуту, к примеру, когда вы сидите в зале ожидания или у кабинета врача. По мере выполнения упражнений получится альбом, по которому можно будет проследить ваши успехи в рисовании.

Я заметила, что многим моим ученикам после овладения базовыми навыками бывает трудно выбрать подходящий объект для

рисования. Зачастую они не решаются приступить к рисованию того, что привлекло их внимание, потому что выбранный объект кажется слишком сложным или из опасения, что у них не будет времени довести начатую работу до конца. В данной рабочей тетради я постаралась решить эту проблему, подобрав для каждого упражнения подходящий объект. К каждому упражнению прилагается краткая инструкция по выполнению, указывается приблизительное время выполнения работы (на практике оно может отличаться в зависимости от вашей индивидуальной скорости), а также лист бумаги нужного размера с нанесенными вспомогательными линиями, которые помогут соблюсти правильные пропорции работы. Многие упражнения я также снабдила комментариями, в которых вы найдете дополнительную информацию, а также полезные замечания и предложения.

Думаю, самой большой проблемой, которая может у вас возникнуть при работе с этим учебником, окажется нехватка времени. Даже если вы пообещаете уделять рисованию по часу в день или хотя бы по часу в неделю, эти обещания, скорее всего, так и останутся обещаниями. Казалось бы, один час – это не так уж много. Но не забывайте, что ваше левое полушарие, ответственное за вербально-аналитическое мышление, абсолютно не заинтересовано в том, чтобы вы занимались рисованием. И это неудивительно – ведь левое полушарие во время рисования не задействовано! Поэтому у вас вдруг появятся тысячи причин, чтобы не заниматься: нужно подсчитать домашние расходы за последний месяц, позвонить маме, проверить электронную почту и выполнить еще кучу неотложных дел.

Но если вы все-таки приметесь за рисование, то время пролетит незаметно, и задание вскоре будет выполнено. Поэтому хочу подсказать небольшую «хитрость», которая в свое время здорово помогла мне. Эту технику иногда называют «двухминутное чудо». Она часто используется во врачебной практике, чтобы помочь несговорчивому пациенту приступить к выполнению упражнения. Для этого пациент должен дать себе такую установку: «У меня нет времени, чтобы прогуливаться, но тем не менее я встану и похожу две минуты». Начав ходить, пациент забывает обо всех своих возражениях и гуляет гораздо дольше обещанных двух минут.

Я предлагаю вам попробовать то же самое. Держите этот учебник, а также карандаш и ластик под рукой. Присядьте на минуточку, возьмите учебник и скажите сами себе: «Я не буду рисовать прямо сейчас. Просто посмотрю, какое будет следующее упражнение». Затем сделайте следующий шаг: «Я не буду рисовать, просто нанесу карандашом вспомогательные линии». После этого снова: «Я не собираюсь рисовать, только прорисую некоторые основные углы...» И так далее. Вы сами не заметите, как пролетит время и работа будет закончена.

Я знаю, что этот способ кажется слишком простым, но тем не менее он действует. У меня много работ, которые я смогла закончить только благодаря технике «двухминутного чуда». Суть этой техники в том, чтобы перехитрить левое полушарие, усыпить его бдительность и таким образом выиграть время для творчества. В это трудно поверить, но главной проблемой всех студентов творческих факультетов и профессиональных художников является доведение начатой работы до конца. Им приходится вступать в неравный бой с левым полушарием, девиз которого, когда дело касается рисования, звучит так: «Только не сейчас». В тяжелых случаях начинается период творческого застоя с полным отсутствием вдохновения, в более легких случаях художник просто откладывает работу со дня на день.

Упражнения в этой книге составлены таким образом, чтобы вы могли на каждом новом этапе успешно проявлять свои творческие способности. Я очень надеюсь, что вы будете заниматься с радостью и удовольствием.

Материалы и приспособления

Материалы, необходимые для выполнения упражнений из этого учебника, можно приобрести в любом магазине товаров для творчества. Их также можно заказать по интернету, введя в поисковой строке один из запросов: «товары для творчества» или «материалы для творчества».

- ♦ Простой карандаш фирмы «Koh-i-Noor» стандартной твердости HB с резинкой на конце
- ♦ Простой карандаш фирмы «Turquoise» или «Faber Castell» либо другой качественный карандаш твердости 4B
- ♦ Пластичный ластик фирмы «Staedtler» или «Pink Pearl»
- ♦ Механическая точилка для карандашей
- ♦ Графитовая палочка для рисования твердости 4B
- ♦ Угольный карандаш твердости 4B
- ♦ Синтетический уголь, 1 палочка
- ♦ Мягкая пастель фирмы «Conte» твердости 3B, одна палочка черного цвета и одна красного (sanguine)
- ♦ Стираемый фломастер, 1 штука, черного цвета, фирмы «Crayola» или «Sharpie» либо другой качественный фломастер
- ♦ Пузырек черной туши
- ♦ Недорогая кисточка для акварельной живописи № 7 или № 8
- ♦ Небольшое зеркальце без рамы размерами 13×18 или 15×20 см
- ♦ Малярная лента
- ♦ Будильник или кухонный таймер
- ♦ Бумажные полотенца или салфетки
- ♦ Качественная белая бумага плотностью больше 50 г/м², 12 листов
- ♦ Тонкий картон, 1 лист, размером 20×25 см, чтобы сделать рамку для видеискателя

Основные понятия и термины

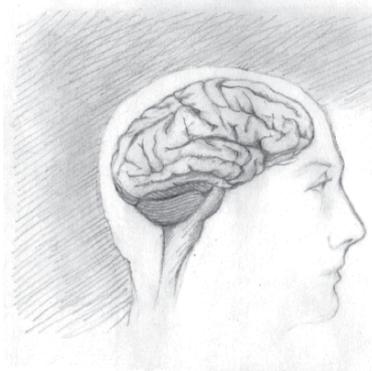
Абстрактный рисунок – изображение предмета или явления реального мира, характеризующееся изолированностью, резкостью или намеренным преувеличением изображаемого объекта. Под абстрактным рисунком также иногда понимают композицию линий, форм и цветов, которая слабо связана с предметами и явлениями реального мира.

Видоискатель – приспособление, используемое художниками для выбора удачного вида и определения границ композиции; в фотографии видоискатель является элементом фотоаппарата, который показывает границы будущего снимка.

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.

Граница – воображаемая линия на рисунке (к примеру, линия горизонта, отделяющая небо от

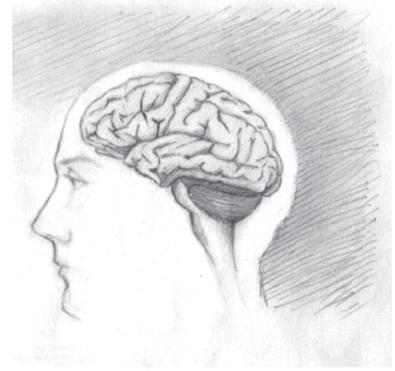
Правое полушарие

земли) либо реальная линия (контур), определяющая границы фигур или отделяющая фигуру от окружающего ее пространства.

Изображение – образ, возникающий на сетчатке глаза в результате получения мозгом от зрительной системы информации о воспринимаемом объекте.

Интуиция – непосредственное постижение истины без логического анализа; суждения, знания или мысли, которым не предшествует процесс размышлений; знание, которое приходит как внезапное озарение.

Картинная плоскость – воображаемая плоскость, подобная оконной раме. Картинная плоскость всегда расположена параллельно вертикальной пло-

Левое полушарие

скости, в которой находится лицо художника, и перпендикулярно лучу зрения (направлению взгляда на объект). Через картинную плоскость объект видится так, как он будет выглядеть на бумаге. В фотографической камере роль картинной плоскости играет светочувствительный слой.

Примечание. К учебнику прилагается картинная плоскость.

Когнитивный сдвиг – смена преобладающего типа мышления, к примеру переход от аналитического (связанного с функцией левого полушария) к пространственно-образному (связанному с функцией правого полушария) мышлению или наоборот.

Композиция – упорядоченное соотношение между частями или элементами произведения ис-

куства. В учебном рисунке композиция означает правильный выбор размера и расположения предмета в пределах заданного формата.

Контур – линия, определяющая границы фигур или отделяющая фигуру от пространства.

Л-режим – способ переработки информации о реальности, при котором задействуются линейный, аналитический, вербальный и логический режимы мышления.

Левое полушарие – левая половина головного мозга. Является преобладающим полушарием у большинства правшей и отвечает за абстрактно-логическое (вербальное) мышление.

Леворукость – преобладающее использование левой руки для рисования и письма; левши составляют приблизительно 10% всех людей. При этом доминирующим полушарием для левшей, как и для правшей, может являться левое полушарие.

Линия глаз – воображаемая линия на портрете, которая делит голову пополам по горизонтали. На этой линии располагаются глаза. В пейзаже под линией глаз подразумевается линия горизонта.

Негативное пространство – пространство вокруг объектов рисунка. Границы негативного пространства совпадают с границами рабочей поверхности. Внутренние границы негативного пространства могут совпадать с границами объектов рисунка.

Определение пропорций – проверка соотношения элементов или частей формы между собой с помощью подручных предметов (чаще всего используется обычный карандаш, удерживаемый на вытянутой руке). Таким образом определяется положение одной части рисунка относительно другой, величина углов по отношению к горизонтали или вертикали, а также размеры частей рисунка относительно основного элемента.

Основной элемент – начальный элемент или часть композиции, которая помогает сохранить правильные пропорции в работе. При расчете пропорций основной элемент всегда принимается за единицу.

П-режим – способ переработки информации о реальности, при котором задействуется визуальный, пространственно-образный режим мышления. Этот

режим мышления отвечает за одномоментное восприятие и оценку объекта и ориентирован на взаимодействие с опытом и с актуально протекающими событиями.

Перекрестное штрихование – способ создания тона или объема с помощью непрерывных линий, проведенных в двух и более направлениях.

Перспектива и пропорция – изображение объектов на плоскости в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в природе. В более узком смысле перспективой называют изображение, построенное на горизонтальной или вертикальной плоскости, а пропорцией – соотношение между частями рисунка.

Правое полушарие – правая половина головного мозга. У большинства правшей правое полушарие отвечает за восприятие цвета, сравнение размеров и перспективы предметов.

Ракурс – положение изображаемого предмета в перспективе, с резким укорочением удаленных от переднего плана частей.