

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

Слова благодарности

Никогда не устану выражать признательность доктору Роджеру Сперри (1913—1994), известному нейропсихологу, нейробиологу и лауреату Нобелевской премии, который любезно согласился прочесть и обсудить со мной рукопись этой книги в 1978 г. В ту пору я была на грани отчаяния, меня терзали сомнения, но тем не менее набралась смелости и отправила доктору Сперри свою работу. А скоро с превеликой радостью получила ответное письмо, которое начиналось такими словами: «Только что закончил читать вашу замечательную рукопись». Доктор Сперри предложил встретиться, чтобы рассмотреть некоторые моменты, в которых я как неспециалист допустила ошибки, и исправить неточности в представлении результатов проведенных им исследований. В течение некоторого времени мы собирались раз в неделю в Калифорнийском технологическом институте, где работал Роджер. В ходе этих обсуждений была серьезно пересмотрена и подверглась значительным изменениям 3-я глава рукописи, в которой рассказывалось об исследованиях по разделению мозга.

В 1979 г. увидело свет первое издание книги «Откройте в себе художника», для которого доктор Роджер Сперри великодушно подготовил такую аннотацию:

«...применение результатов новейших научных исследований при обучении рисованию полностью соответствует имеющимся данным и позволяет значительно расширить и обогатить новыми фактами теорию об уникальной роли правого полушария».

Когда я спросила доктора Сперри, почему он начал свой отзыв с многоточия, тот с присущим ему чувством юмора ответил: «Если вдруг кто-нибудь из моих коллег станет критиковать меня за положительный отзыв на ненаучную книгу, я всегда смогу сказать, что цитата приведена не полностью». В то время его работы часто подвергались критике, в особенности те из них, которые свидетельствовали об исключительной роли правого полушария в процессе познания на самом высоком уровне. С годами, по мере того как значение открытий Сперри становилось неоспоримым, критика ослабевала. В 1981 г. доктор получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине и увековечил свое имя в истории науки.

В работе над этой книгой мне помогали многие близкие и родные люди. К сожалению, формат издания не позволяет поблагодарить каждого лично, но хотелось бы упомянуть хотя бы некоторых из них.

Огромное спасибо моему издателю Джереми Тарчеру за неослабевающий энтузиазм и оптимизм, с которым он поддерживает меня на протяжении уже более тридцати лет.

Благодарю своего представителя Роберта Б. Барнетта из юридической фирмы «Williams & Connolly», Вашингтон (округ Колумбия). Он не только отличный профессионал, защищающий мои интересы, но и верный друг.

Я признательна Джоэлу Фотиносу, вице-президенту и руководителю издательства «Tarcher/Penguin» за содействие в реализации этого проекта и проверенную временем дружбу.

Большое спасибо Саре Кардер, исполнительному редактору издательства «Tarcher/Penguin» за вдохновляющую поддержку и воодушевление.

Выражаю признательность доктору Дж. Уильяму Бергквисту за бесценную помощь в работе над первым изданием этой книги, а также в проведении исследований, которые предшествовали ее публикации.

Хочу поблагодарить старого друга Джо Моллоя, который занимался подготовкой всех моих книг к

печати. Благодаря его высокому профессионализму даже самое сложное оформление выглядит легким и непринужденным.

Спасибо моей дочери Анне Бомейслер-Фаррелл за редактуру рукописи этой книги. Я всегда могу доверять ее безошибочному языковому чутью, а также рассчитывать на ее помощь и поддержку.

Большое спасибо моему сыну Брайану Бомейслеру, который долгие годы терпеливо и настойчиво работает вместе со мной над данной книгой, многократно пересматривая, переделывая и совершенствуя задания для рисования. Брайан также является ведущим преподавателем семинаров по изобразительному искусству, и благодаря его стараниям множество людей достигли удивительных успехов в рисовании.

Хочу выразить глубокую признательность Сандре Мэннинг, своему администратору и координатору курсов по рисованию. Благодаря ее работе мы смогли получить все необходимые разрешения и значительно увеличить количество репродукций в этом издании.

Огромное спасибо моему зятю Джону Фарреллу и любимым внучкам, Софи и Франческе Бомейслер, которые всегда были для меня самой лучшей группой поддержки.

Также хочу поблагодарить всех преподавателей изобразительного искусства и профессиональных художников, которые находят в моих учебниках источник вдохновения и полезные материалы для занятий.

И наконец, хочу выразить благодарность всем ученикам, с которыми я имела честь работать и общаться в течение последних десятилетий. Они помогли мне сформулировать идеи, что легли в основу первого издания этой книги, а также постоянно вдохновляли меня на совершенствование разработанной мной методики обучения рисованию. Именно благодаря моим ученикам я могу расти как в профессиональном, так и в личностном плане. Спасибо вам, дорогие мои!

Введение

Раньше рисовать умел любой образованный человек. Это было так же естественно, как читать и писать. Изобразительное искусство преподавалось в начальной школе, ему обучались дети разных сословий. Можно сказать, что рисование было важной составляющей для достижения радости в жизни.

Майкл Киммельман

Работа над книгой «Откройте в себе художника» ведется на протяжении более тридцати лет. Первое издание было выпущено в 1979 г., затем еще трижды выходило из печати: в 1989, 1999 и, наконец, в 2012 г. В каждом новом издании мы с коллегами старались отразить те важные моменты и дополнения, с которыми столкнулись в пору преподавания по разработанной мной методике, а также познакомить читателей с результатами последних научных исследований в области обучения и неврологии, которые касаются изобразительного искусства. Большая часть материала, изложенного в данной книге, прошла проверку временем и осталась без изменений, тогда как сами задания и инструкции к ним постоянно пересматриваются и уточняются. В этом издании я приведу новые аргументы в пользу растущей значимости правого полушария, а также познакомлю вас с таким удивительным и относительно недавно появившимся явлением в науке, как нейропластичность. Основная цель, которую я ставлю перед собой, — вернуть рисованию его былую славу и добиться включения уроков по изобразительному искусству в школьную программу. Рисование должно стать не только признаком образованности и важной составляющей для дости-

жения радости в жизни, но также практическим занятием для развития творческого мышления.

Сила восприятия

Многие мои читатели наверняка уже интуитивно поняли, что перед ними не простой учебник по рисованию и тем более не энциклопедия по истории искусств. Книга прежде всего рассказывает о восприятии. Безусловно, приведенные здесь упражнения направлены на то, чтобы помочь читателям получить базовые навыки рисования, и это является одной из основных целей книги. Но еще более важно активизировать работу правого полушария головного мозга и научить читателей видеть по-новому, чтобы они могли затем применять полученные навыки восприятия в процессе мышления и решения задач. В обучении такой феномен называется «переносом знаний». Считается, что подобным навыком трудно овладеть, поэтому часто преподаватели (я тоже когда-то была в их числе) надеются, что перенос знаний произойдет сам собой. Тем не менее этому процессу можно и нужно учить. В 11-й главе данной книги вы найдете конкретные примеры того, как навыки восприятия, полученные при обучении рисованию, могут быть применены в других областях жизни для решения теоретических и практических задач.

Упражнения, представленные в книге, предназначены для абсолютных новичков в рисовании. Этот курс создан для тех, кто совсем не умеет рисовать, для тех, кто считает, что у него нет ни малейших способностей к рисованию, а также для тех, кто уверен, что у него никогда ничего не получится. За годы преподавания мне не раз приходилось повторять, что данная книга — не пособие по изобразительному искусству в прямом смысле слова. Это своего рода букварь, по которому учатся читать, начиная с самого простого — буквы, слоги и слова. Формирование базовых навыков чтения является первой задачей образования, поскольку затем они переносятся в другие области обучения —

«Почему бы не отбросить страх? Ведь только так можно чего-то достичь».

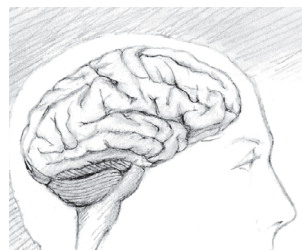
Марк Твен

будь то математика, физика, философия или астрономия. Надеюсь, что со временем рисование приобретет такую же значимость, ведь навыки восприятия, формирующиеся при обучении рисованию, помогают лучше понимать значение визуальной и вербальной информации. Я даже наберусь смелости сказать, что наша система образования выбрала ошибочный курс, упустив из виду такие ценные способности человеческого мозга, как восприятие, интуиция, воображение и творчество. Лучшее всего эту мысль выразил Альберт Эйнштейн: «Интуитивный ум — священный дар, а рациональный ум — верный слуга. Мы создали общество, которое почитает слугу и забыло о даре».

Скрытое содержание

Примерно через шесть месяцев после выхода в свет первого издания данного пособия в 1979 г. меня вдруг охватило странное чувство, что у моей книги есть как бы второе дно, скрытое содержание, о существовании которого я раньше не подозревала. Таким скрытым содержанием стали знания, которые раньше хранились в моем подсознании, но были мне недоступны, — а именно пять базовых навыков рисования. Думаю, что главной причиной этого являлась сама система преподавания изобразительного искусства. В то время основной упор делался на изображаемый объект (в данном случае занятия делились на такие основные темы: натюрморт, пейзаж или портрет) или на технику (уголь, карандаш, тушь, гохуа или смешанные техники).

Но я преследовала другую цель: мне нужно было с помощью упражнений вызвать у читателей когнитивный сдвиг в сторону правого полушария. Подобный сдвиг происходит во время выполнения таких занятий, как «перевернутый рисунок», когда доминирующее левое полушарие выключается и не задействуется в процессе рисования. Я выделила пять базовых навыков, обладающих похожим эффектом, но тогда мне казалось, что их должно быть гораздо больше — возможно, не один десяток.

Затем прошло еще несколько месяцев, и однажды, прямо во время семинара по рисованию, меня осенило: навыков только пять — ни больше, ни меньше. Пяти навыков достаточно, чтобы научиться реалистично изображать предметы и людей. Я интуитивно выбрала из множества навыков рисования пять самых важных, основополагающих, которые, по моему мнению, давали такой же результат, который возникает при выполнении «перевернутого рисунка». И эти навыки касались не только рисования в привычном нам смысле, но представляли собой фундаментальные навыки видения: восприятие краев, пространства, соотношений, света и тени, целостного образа. Точно так же как буквы и слоги являются необходимой основой для чтения, эти пять навыков обязательны для обучения рисованию любого предмета.

Воодушевленная этим открытием, я подробно обсудила его с коллегами и пересмотрела множество учебников по рисованию, как старых, так и современных, но не смогла найти дополнительных фундаментальных навыков для реалистичного рисования, основанного на отображении нашего восприятия окружающего мира. Это натолкнуло меня на мысль: для того чтобы научиться рисовать, не обязательно посещать долгие годы художественную школу, базовыми навыками можно легко и просто овладеть за короткий период времени. Моей целью стало преподавание рисования для всех желающих научиться рисовать, а не только для тех, кто хочет стать профессиональным художником. Ведь способности к рисованию на самом деле еще не означают того уровня мастерства, которое называют «высоким искусством», и не гарантируют того, что ваши произведения будут выставляться в крупнейших музеях и художественных галереях мира. Точно так же как умение читать и писать не является гарантом литературного таланта и признания. Но вместе с тем я знала, что способности к рисованию ценятся как детьми, так и взрослыми. Это неожиданное понимание открыло передо мной

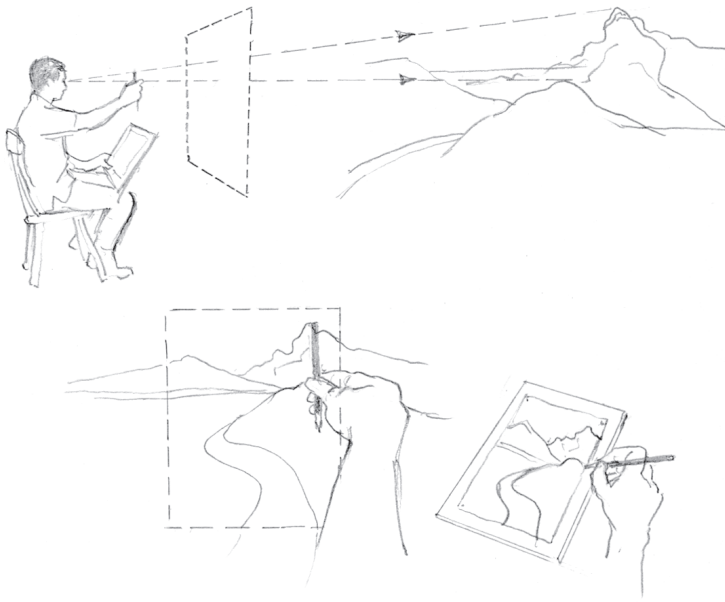
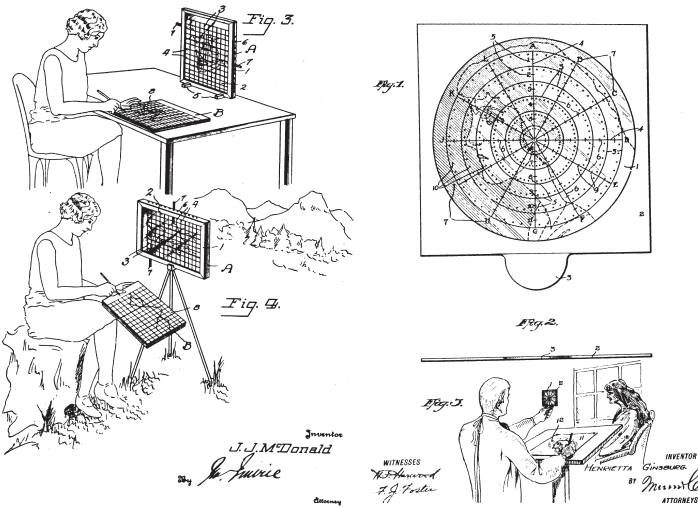

Рис. 6.9. Картинная плоскость — это воображаемая плоскость, подобная прозрачному стеклу, которая находится перед глазами художника. С ее помощью можно получить плоское изображение трехмерного мира, чтобы затем перенести его на плоскую поверхность (на бумаге).

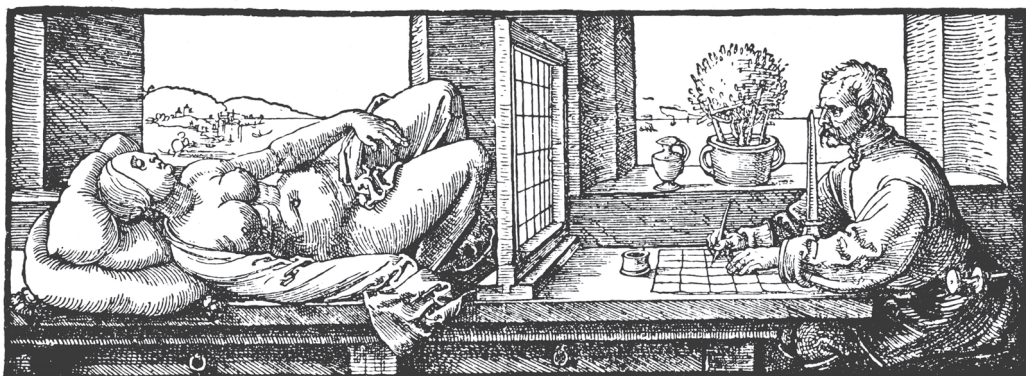
Рис. 6.10. В Бюро патентов США зарегистрированы десятки разновидностей картинной плоскости и устройств для изучения перспективы. Здесь представлено два примера.

Чтобы в полной мере понять, что такое картинная плоскость, стоит вспомнить о ее непосредственной связи с фотографией.

До изобретения фотографии почти все художники применяли картинную плоскость в работе. Можно представить себе их удивление (а также, вероятно, и растерянность) при виде первой фотографии. Ведь фотоаппарат позволял мгновенно запечатлеть на фотопластине образ, на создание которого у живописца уходили часы, дни и даже недели.

В середине XIX века, по мере того как фотография становилась все более распространенной и доступной, художники постепенно отошли от реалистичного изображения действительности и занялись изучением других аспектов восприятия, например передачей меняющегося света, как импрессионисты. Со временем картинная плоскость утратила свое былое значение и стала забываться.

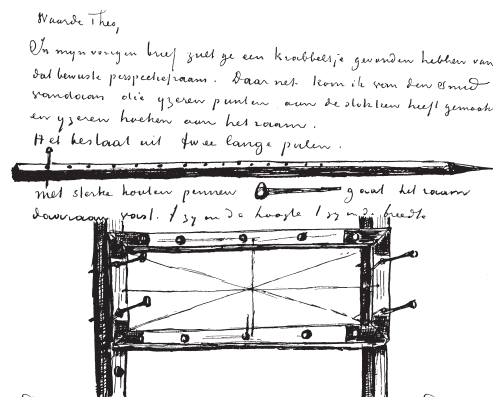
«Дорогой Тео, в предыдущем письме я выслал небольшой набросок специальной рамы для изучения перспективы. Я только что вернулся от кузнеца, который сделал железные наконечники для стоек и уголки для рамы. Рама крепится на двух длинных стойках с помощью прочных деревянных штифтов. Установив ее на берегу, или на лугу, или на поле, можно смотреть через нее как будто в окно. Вертикальные, горизонтальные и диагональные линии на раме, а также деление на клетки служат хорошими ориентирами и очень помогают опреде-

лять основные направления и пропорции, что... позволяет понять, почему и как перспектива вызывает видимое изменение направления линий и изменение размеров в плоскостях и объемах.

Долгая и непрерывная практика работы с этим инструментом дает возможность научиться рисовать со скоростью молнии, а когда твердо овладеешь рисованием, то так же молниеносно писать кистью».

Из письма № 223. «Полное собрание писем Винсента Ван Гога», 1954 г.

Рис. 6.11. Альбрехт Дюрер. «Рисовальщик за созданием рисунка женщины в перспективе», 1525 г. Изображение воспроизводится с разрешения Метрополитен-музея, Нью-Йорк. Дар Феликса Морица Варбурга, 1918 г.

Dez maakt dat men op strand of op weiland of op een akker een kistje heeft als door 2 vanden de loodlijnen & waterpeelvijzen van traam vanden de diagonalen & het kruis — of anders een verbeely in kwadraten geven want 2 zeken eenige hoefdring van door men met vastheid een tekening kan

Рис. 6.12 (слева). Устройство для изучения перспективы, сконструированное Винсентом Ван Гогом

Рис. 6.13 (вверху). Художник со своим инструментом на берегу моря. Из книги «Полное собрание писем Винсента Ван Гога», 1954 г. Рисунки воспроизводятся с разрешения общества «The New York Graphic Society».