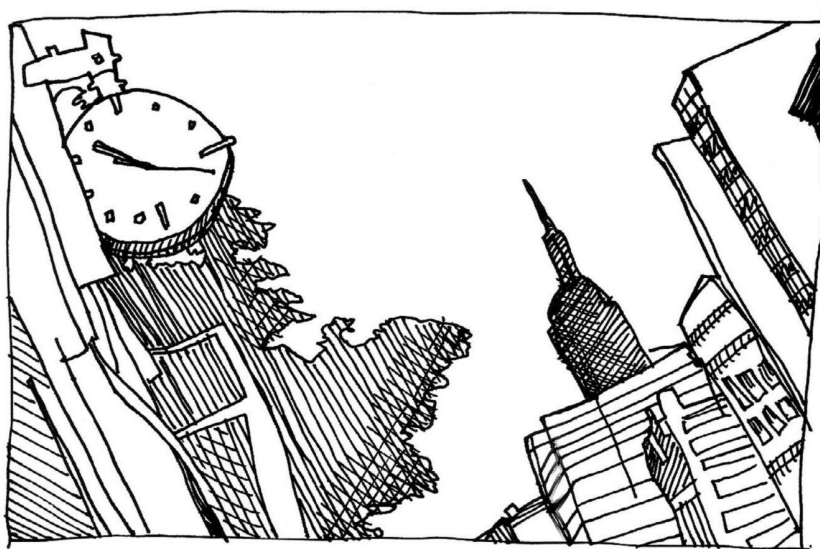

Нужно отойти от левополушарного мышления — чрезмерно рационального, буквального и строгого, — чтобы выстраивать произвольные ассоциации, составляющие главное богатство творческого подхода.

Необходимо выйти за рамки привычных действий, из-за которых жизнь пошла по накатанной колее. Заново увидеть окружающий мир и научиться не бояться перемен. Стать уверенным в себе и спокойно двигаться в новых направлениях.

А еще нужно выработать привычку ежедневно жить, мыслить и видеть по-новому.

Начнем с развития одного из творческих навыков. Им вы владели в детстве, но наверняка, повзрослев, решили, что утратили его. Он сразу устроит мозгу разминку и начнет менять ваш взгляд на мир. Это умение можно освоить за минуты, но чтобы довести его до совершенства, потребуются годы.

Вы будете учиться
РИСОВАТЬ!

Что-Что?!

СДЕЛАЙТЕ
ГЛУБОКИЙ ВДОХ,
ВЫПЕЙТЕ ЧЕГО-НИБУДЬ
КРЕПКОГО, ПОМОЛИТЕСЬ,
ЕСЛИ ПОМОЖЕТ, —
И ПРИСТУПИМ.

Не могу выразить, как
я счастлив, что снова
стал рисовать. Я часто
думал об этом, но считал,
что рисование выше
моих возможностей.

Винсент Ван Гог
в письме к брату

Прежде всего подыщите для работы уединенное место, где можно устроить бардак или начать орать и рвать рисунки — и никто не ввалится и не станет над вами смеяться.

Обзаведитесь бумагой. Сойдет самая обычная, блокнот, что угодно.

Листы должны быть достаточно большими, минимум 20x30 см, чтобы вам хватало места. И не скупитесь, запасите побольше.

Теперь возьмите ручку

РУЧКИ

Шариковую или маркер — любую. На этом этапе лучше избегать слишком тонких и царапающих ручек, а также слишком толстых и расплывающихся. Но выбор за вами. Только не берите карандаш и ничего не стирайте. Если вы решили, что нарисованная линия вышла плохо, просто нарисуйте другую поверх нее. А теперь сохраним воспоминание о том, как вы рисовали, прежде чем начали этому учиться. Нарисуйте:

Постоянно, не пропуская ни дня, рисуй что-нибудь: нет ничего, что было бы слишком ничтожным для этой цели; это принесет тебе огромную пользу.

Ченнино Ченнини

- ① СТУЛ
- ② КРУЖКУ
- ③ СТОЛ
- ④ ЧЕЛОВЕКА

Ничего не стирайте.
Поставьте под рисунками дату. Приступайте.

НЕ ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ, ПОКА ВСЕ НЕ НАРИСУЕТЕ.

КАК ВАМ? ПОНРАВИЛОСЬ? БЫЛО СЛОЖНО? ВЫ СТЕСНЯЛИСЬ? ИЛИ, ВОЗМОЖНО, САМИ СЕБЯ УДИВИЛИ?

СМОТРЕЛИ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО НУЖНО ИЗОБРАЗИТЬ, ИЛИ РИСОВАЛИ ПО ПАМЯТИ?

ЗАПИШИТЕ СВОИ МЫСЛИ РЯДОМ С РИСУНКОМ ИЛИ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ БУМАГИ.

УБЕРИТЕ РИСУНКИ ТУДА, ГДЕ СМОЖЕТЕ ПОТОМ НАЙТИ. НЕ НУЖНО ИХ РВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЧЕРНОВИКИ. КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ РИСОВАТЬ БОЛЕЕ УВЕРЕННО, ВАМ БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ВЗГЛЯНУТЬ НА НИХ. И НАВЕРНЯКА ВЫ НАЙДЕТЕ В НИХ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ.

КОГДА МОЕЙ ДОЧЕРИ БЫЛО СЕМЬ, ОНА СПРОСИЛА МЕНЯ ОДНАЖДЫ, ГДЕ Я РАБОТАЮ. Я ОТВЕТИЛ, ЧТО РАБОТАЮ В КОЛЛЕДЖЕ — УЧУ ЛЮДЕЙ РИСОВАТЬ. ОНА УСТАВИЛАСЬ НА МЕНЯ НЕДОВЕРЧИВО И СКАЗАЛА: «ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ОНИ ЗАБЫЛИ?»

Говард Икетото

Точка А

«Но я даже прямую линию не проведу!»

Точка Б

(соедините их)

МАЛО НА КАКОЙ ИЗВЕСТНОЙ КАРТИНЕ ЕСТЬ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ. ТАК ЧТО НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ. ИЛИ КУПИТЕ ЛИНЕЙКУ. КАКАЯ РАЗНИЦА?

СУТЬ ВОТ В ЧЕМ

КАК И БОЛЬШИНСТВО ПОЛЕЗНЫХ НАВЫКОВ, РИСОВАНИЕ МОЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ ОСВАИВАЮТСЯ БЫСТРО И ОТТАЧИВАЮТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЕСА ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ В САМОМ НАЧАЛЕ ВЫ УЖЕ ДОБИЛИСЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ТОГДА ВЫ ПОВЕРИТЕ, ЧТО ДВИЖЕТЕСЬ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. КОНЕЧНО, ТОЛЬКО ОТ ВАС ЗАВИСИТ, ПРОДОЛЖАТЬ ПРАКТИКОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ. НО ДУМАЮ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ОТ СИЛЫ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, ВЫ БУДЕТЕ ВЛАДЕТЬ ЭТИМИ ПРИЕМАМИ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО, ЧТОБЫ РИСОВАНИЕ ВОШЛО В ВАШУ ЖИЗНЬ. ТОГДА НАЧНЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

ПРЕДЛАГАЮ НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ КОГДА-ТО МНЕ ПОМОГЛИ. Я НАЧАЛ УЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ, КОГДА МНЕ БЫЛО ЗА ТРИАЦАТЬ. НА ЛЮБОЕ УПРАЖНЕНИЕ УХОДИТ НЕ БОЛЕЕ ЧАСА. ЭТО СТАНЕТ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЖДЕНИЕ С ИНСТРУКТОРОМ. ОВЛАДЕВ ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ, ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫРУЛИТЬ НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ И НАЧАТЬ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ. ВАМ УЖЕ НЕ НУЖНО БУДЕТ МОЕ ПРИСУТСТВИЕ. ВЫ СМОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРЦА.

Что же такое Рисование?

Очевидно, это когда ваша рука, держащая ручку, проводит ею линии по бумаге. Но откуда рука знает, как держать ручку? Это же не гольф, где позиция крайне важна. Можно держать ручку разными способами.

Дело не в ручке, хотя разные ручки оставляют разные следы на бумаге. Пикассо писал потрясающие картины карандашом, углем или пальцем, обмакнутым в краску.

Самая важная часть рисования — видение (и я сейчас не о зрении).

Вам нужно увидеть то, что находится перед вами, совершенно иначе.

Притормозить.

Избавиться от преубеждений насчет того, что именно перед вами.

Попросите среднестатистического нерисующего человека изобразить кружку и наблюдайте за ним.

Сперва он нарисует круглый верхний край. Возможно, он учтет, что смотрит на кружку под углом, и край будет овальным. Ладно, именно так выглядит верх кружки. Потом человек нарисует бока — две прямые линии вниз, а под конец — доньшко. И добавит ручку.

Тест на умение видеть заключается в том, как человек нарисует доньшко. Почти все проведут прямую горизонтальную линию. А теперь взгляните на стоящую на столе кружку.

Видите? Линия доньшка — округлая, как и линия края. Рисовать надо кривую линию.

Почему? Неважно. Забудьте правила, всё, что вы читали о перспективе, просто посмотрите на то, что перед вами.

Почему большинство людей не видит, что линия доньшка округлая?

Потому что они думают, а не смотрят.

Они знают, что стол плоский, доньшко кружки тоже, а чтобы нарисовать что-то плоское, надо провести прямую линию.

Мозг (левое полушарие) легко побеждает зрение. Ему ничего не стоит проигнорировать полученную информацию и подставить вместо нее что-то другое.

Когда вы смотрите на такой рисунок, то понимаете: что-то не так. Зрение отмечает: «Выглядит странно». Но мозг уверен, будто все правильно, и не в состоянии определить, что именно тут странно и почему. И вы отступаете.

Что делать? Отключить мозг. Или хотя бы его часть, ответственную за соблюдение правил, перфекционизм и плоские доньшки.

Не нужны лоботомия или сильнодействующие препараты. Достаточно до предела утомить левое полушарие нарочитым замедлением своих действий.

Возьмите кружку. Поставьте ее на стол

Чтобы схватить истинный характер вещей, нужно приставиваться к ним и писать их в течение очень длительного времени.
Винсент Ван Гог

Теперь возьмите ручку и коснитесь ею бумаги. Сфокусируйте взгляд на верхней левой части кружки.

Очень медленно ведите взгляд по дальнему краю кружки.

И так же медленно повторяйте эту линию на бумаге.

Не смотрите на рисунок!

О НЕТ!

ГЛЯДИТЕ НА КРУЖКУ И ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ВЕДИТЕ РУЧКОЙ ПО БУМАГЕ. ПОТРАТЬТЕ НЕ МЕНЕЕ 30 СЕКУНД, ЧТОБЫ ПРОСЛЕДИТЬ ВЗГЛЯДОМ ИЗГИБ ВЕРХА КРУЖКИ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРОШЛА ЦЕЛАЯ ВЕЧНОСТЬ? СТОЛЬКО ДЛИТСЯ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК. ТЕПЕРЬ МЕДЛЕННО СПУСТИТЕСЬ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ КРУЖКИ. А ЗАТЕМ — ПО ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ РУЧКИ К ЕЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО УГОЛ НА СТЫКЕ РУЧКИ И ЧАШКИ, А ПОТОМ МЕДЛЕННО СПУСТИТЕСЬ ОТ НЕГО ВНИЗ.

ТЕПЕРЬ ВЕДИТЕ ЛИНИЮ ДОНЬШКА ЧАШКИ. РИСУЙТЕ МЕДЛЕННО-МЕДЛЕННО, ВСЮ РЕКЛАМНУЮ ПАУЗУ.

ДОБРАВШИСЬ ДО КОНЦА ЭТОЙ ЛИНИИ, МЕДЛЕННО ПОДНИМИТЕСЬ ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ КРУЖКИ К НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКЕ.

ПОСМОТРИТЕ НА РИСУНОК.

О НЕТ! ЛИНИИ НЕ СХОДЯТСЯ!

О НЕТ! ЭТО СОВСЕМ НЕ ПОХОЖЕ НА КРУЖКУ!

ЗАТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТЛИЧНЫЙ ОПЫТ ТОГО, КАК НАДО СМОТРЕТЬ И КАК РАБОТАЕТ ВАШ ВЗГЛЯД.

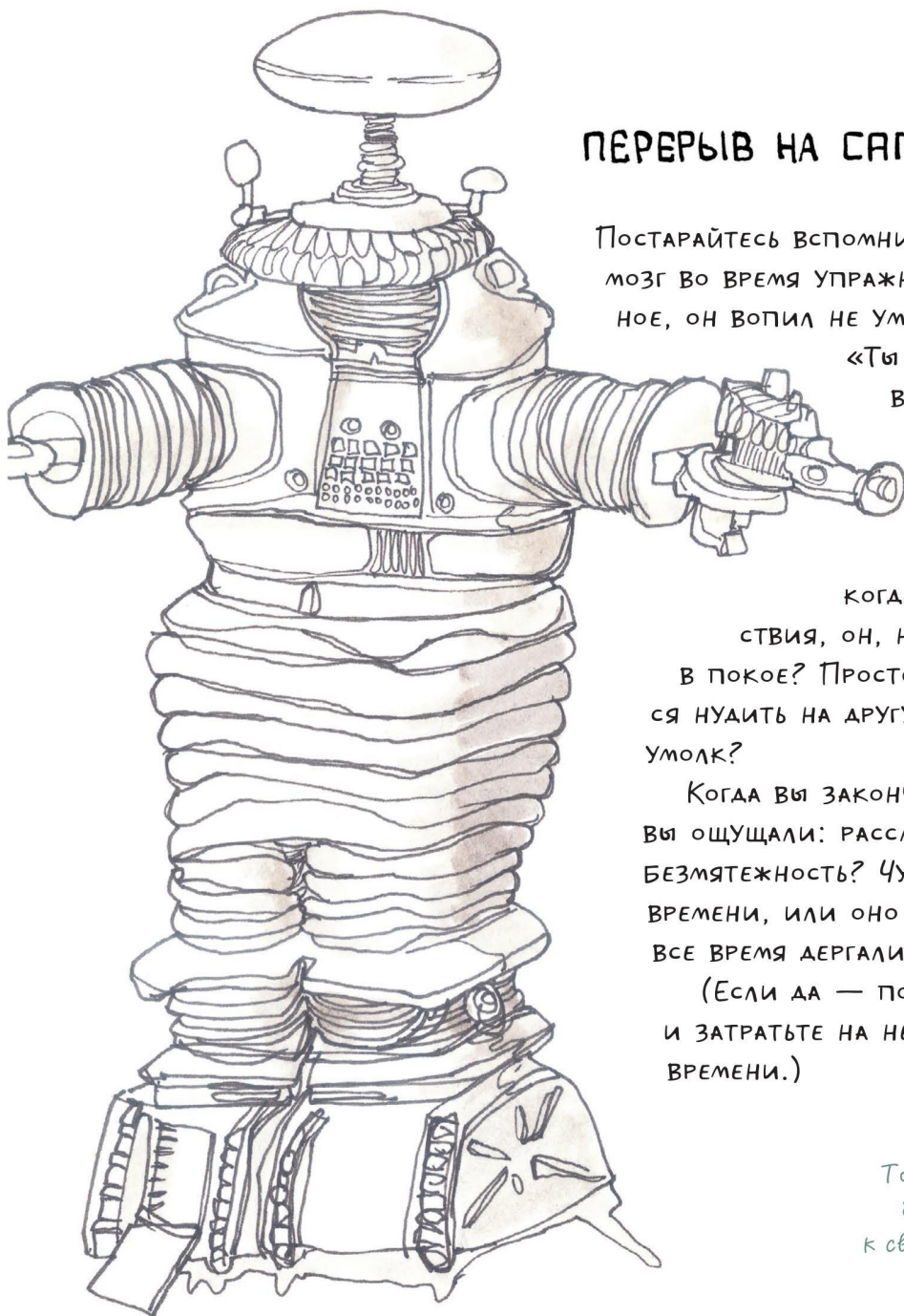
ПОЧЕМУ РИСУНОК ВЫШЕЛ НЕИДЕАЛЬНЫМ? ПОТОМУ ЧТО ГЛАЗАМ ТРУДАНО ДВИГАТЬСЯ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ. ОНИ ПРЫГАЮТ ТУДА-СЮДА, ЕЛЕ ВОРОЧАЮТСЯ, ПОТОМ КИДАЮТСЯ ВПЕРЕД — ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ВОДИТЕЛЬ-НОВИЧОК, КОТОРЫЙ ЖМЕТ ТО НА ГАЗ, ТО НА ТОРМОЗ. ВЕРОЯТНО, ВАШ ВЗГЛЯД ДВИГАЛСЯ БОЛЕЕ РАЗМЕРЕННО, КОГДА ВЫ РИСОВАЛИ ПРАВУЮ СТОРОНУ КРУЖКИ ОКОЛО РУЧКИ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ БЫЛИ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ОРИЕНТИРЫ. НО ИЗГИБЫ И УГЛЫ ВЫ НАВЕРНЯКА НАРИСОВАЛИ КРИВОВАТО.

ПРОДОЛЖИМ. ВЕРНИТЕ ВЗГЛЯД И РУЧКУ В ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ — БУДЕМ

РИСОВАТЬ БЛИЖНИЙ К ВАМ КРАЙ ОБОДКА. МЕДЛЕННО ОБВОДИТЕ ВСЕ ЭТОТ ОВАЛ, ПОКА НЕ ВЕРНЕТЕСЬ ПРИМЕРНО В НАЧАЛЬНУЮ ТОЧКУ.

ПРОДЕЛАЙТЕ ТО ЖЕ САМОЕ С РУЧКОЙ КРУЖКИ. ПОСМОТРИТЕ НА РИСУНОК. УСТАНОВИТЕ ШАРИКОВУЮ РУЧКУ В САМУЮ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕГО КРАЯ РУЧКИ КРУЖКИ И ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ НАРИСУЙТЕ ФОРМУ ОТВЕРСТИЯ: ВНИЗ, ВЛЕВО И ОБРАТНО ВВЕРХ.

КАК ВАМ РЕЗУЛЬТАТ? ВЫГЛЯДИТ СТРАННО И КРИВО, МОЖЕТ БЫТЬ, И НА КРУЖКУ НЕ СИЛЬНО ПОХОЖЕ. НО НА ЭТОМ РИСУНКЕ ВЫ ЗАПЕЧАТЛЕЛИ ТО, ЧТО ВИДЕЛИ, ПРИЧЕМ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ДОВОЛЬНО ТОЧНО. РУКА ВЫПОЛНЯЛА СВОЮ ЗАДАЧУ, КАК И РУЧКА. А ТРЕНИРОВКИ НУЖНЫ ВАШИМ ГЛАЗНЫМ ЯБЛОКАМ И ВСЕМУ, ЧТО ПРОВОДИТ ИНФОРМАЦИЮ ОТ НИХ К РУКЕ.

ПЕРЕРЫВ НА САМОДИАГНОСТИКУ

Постарайтесь вспомнить, чем был занят ваш мозг во время упражнения. Сперва, наверное, он вопил не умолкая? И говорил вам:

«Ты же не умеешь рисовать», или «Это слишком трудно», или «Это слишком легко»? В какой-то момент,

когда вы замедлили действия, он, наверное, оставил вас в покое? Просто отступил и принялся нудить на другую тему? Или вообще умолк?

Когда вы закончили рисовать, что вы ощущали: расслабленность, свежесть, безмятежность? Чувствовали ли вы бег времени, или оно остановилось? Или вы все время дергались?

(Если да — повторите упражнение и затратьте на него вавое больше времени.)

Только рисуя часто, все подряд, непрерывно, можно однажды, к своему удивлению, обнаружить, что вы передали в рисунке истинный облик предмета.

Камиль Писсарро

ПОЗДРАВЛЯЮ!

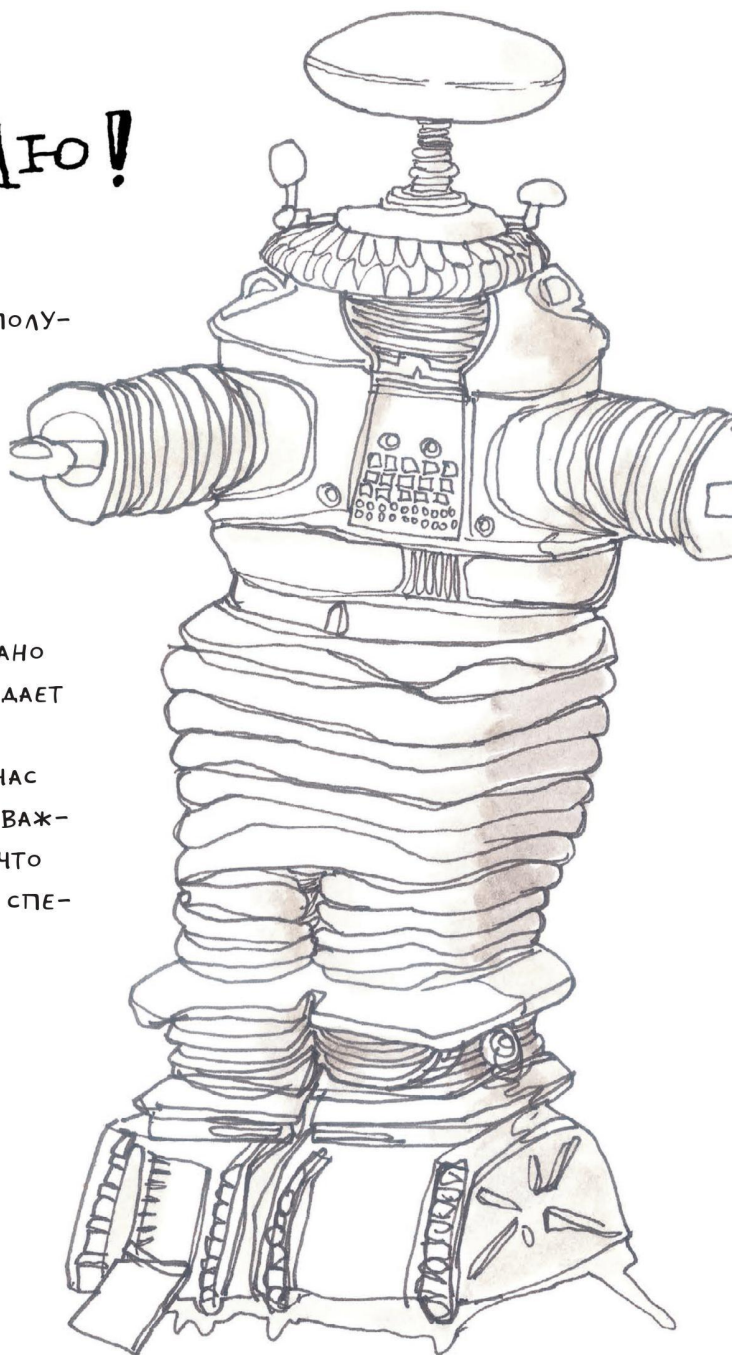
Вам только что удалось отключить левое полушарие (или, по крайней мере, отвлечь его), чтобы увидеть вещи более ясно.

Когда вы делаете что-то медленно и вдумчиво, как в предыдущем упражнении, левое полушарие стремится сохранять контроль, но потом сдаётся или отвлекается. Правое полушарие хуже ощущает время, оно ориентировано на гибкость, а не на правила, и поэтому даёт вам войти в расслабленное состояние.

Теперь вы понимаете, что по сути сейчас занимались рисованием с натуры? Самое важное здесь — смотреть и фиксировать то, что вы видите. Смотреть надо пристально, не спеша, непринуждённо. А уже потом переносить это на бумагу.

Думаете, «талант» играет важную роль в том, что вы сейчас сделали?

Или вы уже поняли, что если будете снова и снова перерисовывать кружку, то постепенно разовьёте умение видеть и фиксировать увиденное?

Возьмите БУБЛИК

В идеале — чем-нибудь посыпанный: солью, пряностями, кунжутом и так далее.

Нет бублика? Сойдет и тост.

Нет тоста? Отрежьте кусок хлеба.

Нет хлеба? Значит, вы не сможете рисовать.

Мне очень жаль.

Ладно: подойдет и слойка, и кусок пирога, что угодно печеное и крошащееся.

Возьмите бумагу и ручку. На-

правьте взгляд на левую верх-

нюю часть бублика, а ручку —

в левый верхний

угол листа, и медленно

по часовой стрелке про-

рисуйте край бублика.

Если хочется, чтобы

линия вышла замкнутой,

нарисуйте половину

бублика и взгляните

на бумагу, чтобы убе-

диться, что вы на верном

пути. При необходимости

исправьте линию (ничего

не стирайте!). Постарайтесь

смотреть на рисунок не более пары раз.

Добравшись до конца — то есть

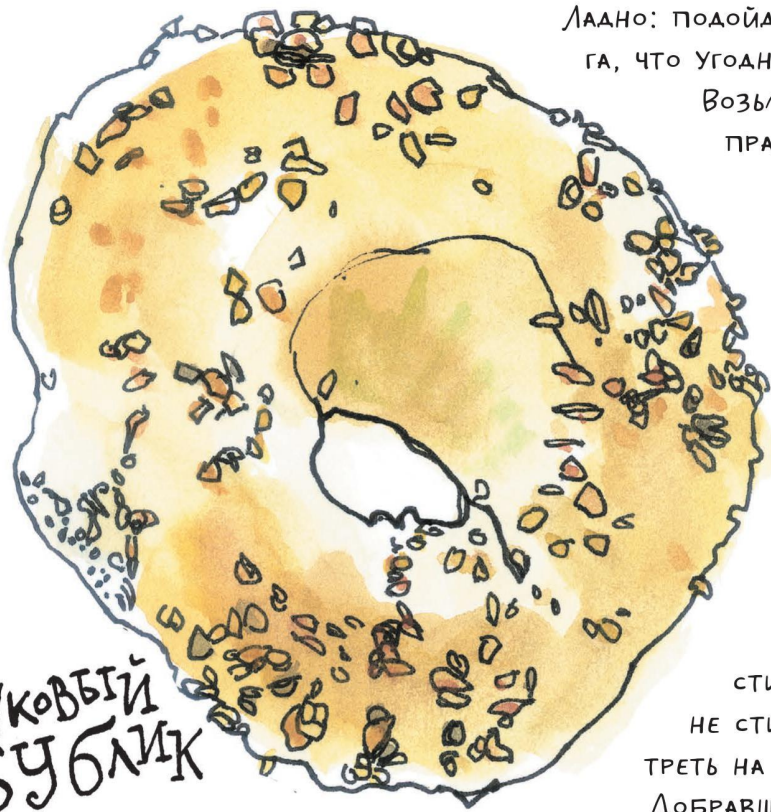
до начала, — изучите поверхность буб-

лика. Представьте, что все эти крохотные

семечки, кусочки чеснока, хлопья, подгорев-

шие крошки — ступеньки, по которым вы сможете

пересечь бублик и добраться от края до середины.

ЛУКОВЫЙ
БУБЛИК

Нарисуйте ближний к месту старта кусочек или семечко. Потом соседнее. Получится закорючка, но все равно рисуйте ее точно, старайтесь ее уловить. Продолжайте в том же духе, двигаясь к центру. Если вы рисуете тост или что-то подобное, двигайтесь от верхней корочки к нижней.

НЕ НАДО испещрять рисунок хаотичными точками. Это не конкурс платьев в горошек. Вообразите себя крошечным астронавтом, приземлившимся на поверхность бублика. Вам надо нанести на карту каждое кунжутное семечко для будущих колонизаторов. Постарайтесь передать неповторимость всех ориентиров. Ищите связь между соседними семечками или крошками. Проползите все расстояние до дырки бублика, последовательно рисуя все маленькие объекты. Когда вы преодолеете последнюю крошку возле центра, приступайте к рисованию контура дырки в бублике, точно так же, как рисовали внутреннюю часть ручки кружки. Вернувшись в начальную точку, продолжайте работать, нарисуйте еще семечек и крошек, добавьте деталей по вкусу. Остановитесь, когда захотите. Если есть время и желание, заполните всю поверхность бублика. Смысл в том, чтобы фиксировать то, что вы видите. Полупрорисованный бублик — изображение полуизученного бублика. Тоже вариант.

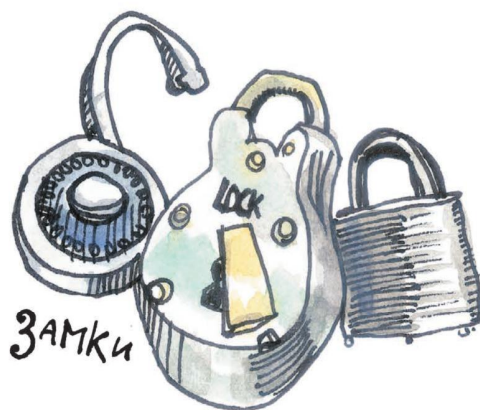
А теперь взгляните на результат.

Ого! Неплохо.

И это не какой-то абстрактный, а совершенно конкретный бублик. Ни один бублик в мире не похож на этот, и вы как никто это знаете. Вы узнали бы его из тысячи. Красиво, правда? Это уже искусство.

ТВОРОЖНЫЙ
СЫР

ЗАМКИ

ИЗУЧИТЕ ФОРМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА РУЧКИ. ЭТО, ПО СУТИ, ИЗОБРАЖЕНИЕ... ПУСТОТЫ. ФОРМА ОБОЗНАЧАЕТ НЕЧТО НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ: ВОЗДУХ, ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ПРОСТРАНСТВО ВНУТРИ КОНТУРА РУЧКИ. ЭТА ЗАМКНУТАЯ ПУСТАЯ ФОРМА НАЗЫВАЕТСЯ «НЕГАТИВНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ». ОНО ОКРУЖАЕТ НАС ПОВСЮДУ, И НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ ЕГО НЕСЛОЖНО.

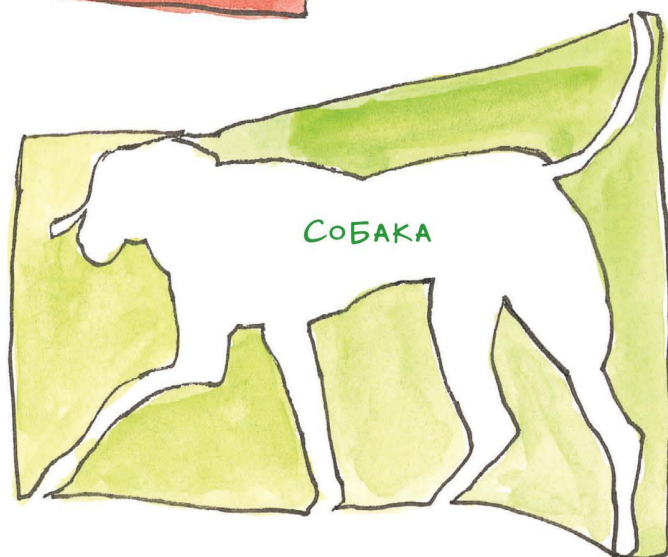
Вернемся к Кружке

Вот рисунок дома. Взгляните на пространство, окружающее его и заполняющее лист. Это тоже форма: немного похоже на изъеденную молью букву Г. Что, если вместо того, чтобы рисовать дом, изобразить небо вокруг?

Это эмпайр-стейт-билдинг. Точнее, негативное пространство вокруг него.

СОБАКА

Посмотрите на небо в ближайшем окне. Видите его форму, ограниченную крышами и кронами деревьев? Попробуйте проследить эту линию взглядом, не обращая внимания на то, что взгляд будет перепрыгивать с одного объекта на другой. По крыше, вниз по стене дома, по верхушкам деревьев... А теперь попробуйте нарисовать эту линию.

Возьмите стул из гостини-
ной или кабинета, лучше
поинтереснее: с длин-
ными ножками, пере-
кладинами, подпорками,
ручками и так далее.
Посмотрите на негатив-
ное пространство между
частями стула, ножками
слева и справа ровно
под сиденьем.

Обращайте внима-
ние на длину деталей
и углы между ними.
Изучая объект, закройте
один глаз. Так трехмер-
ный стул превратится
в двумерный, как
на листе.

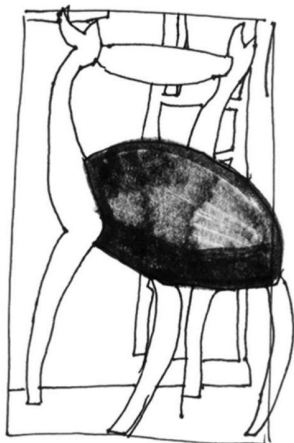
Те-
перь перенесем
фигуры на бу-
магу. Для начала
нарисуйте вооб-
ражаемую рамку
вокруг стула.
Теперь помести-
те эти формы
в рамку. Рисуйте
стул.

Рисуйте одну
фигуру, потом
переходите

к следующей. Большую часть
времени смотрите на стул.
Глядя на страницу, по ходу
вносите исправления.

Негативные Пространства

Но все равно
в нем легко будет
узнать стул (хотя это
что угодно, но не он).

За следующие день-два постарайтесь увидеть и зарисовать другие негативные пространства.

— Разверните стул или положите его на спинку и изобразите все негативные пространства вокруг него.

— Бросьте ключи на стол и нарисуйте столешницу вокруг них.

— Изобразите вид из окна, секцию за секцией, обращая внимание на то, как его разделяет оконная рама.

Подружитесь с левым полушарием

Мы уже рисовали контуры, не глядя на бумагу, чтобы левое полушарие перестало мучить вас критикой, сомнениями и строгостью и вы научились давать себе волю и не предавосхищать то, чего еще не увидели.

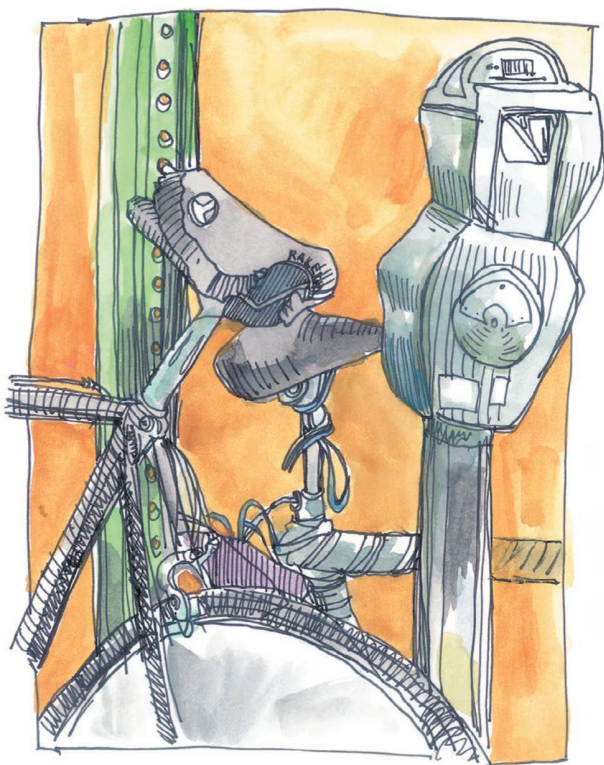
Вы уже потренировались медленно

и синхронно перемещать взгляд и ручку и не волноваться о том, что выйдет. Когда вы начинали рисовать, весь мир уходил на задний план, время замедлялось или останавливалось, разум успокаивался, и вы получали возможность работать только с правым полушарием.

Теперь вы можете в любой момент вызвать такое состояние. Это как езда на велосипеде: невозможно разучиться.

Попробуем сделать рисунки более ровными и пропорциональными. Надо снова подключить левое полушарие, нам

пригодятся его аналитические способности. Левое полушарие помогает нам понимать отношения между множеством форм, которые мы рисуем, определять расстояния и размеры. Оно говорит нам, в какую дверь идти, повернуть ли налево или направо, где остановиться и сесть назад. Конечно, как любой хороший навигатор, оно будет мешать на длинном прямом отрезке пути, когда правое полушарие способно справиться с текущими задачами.

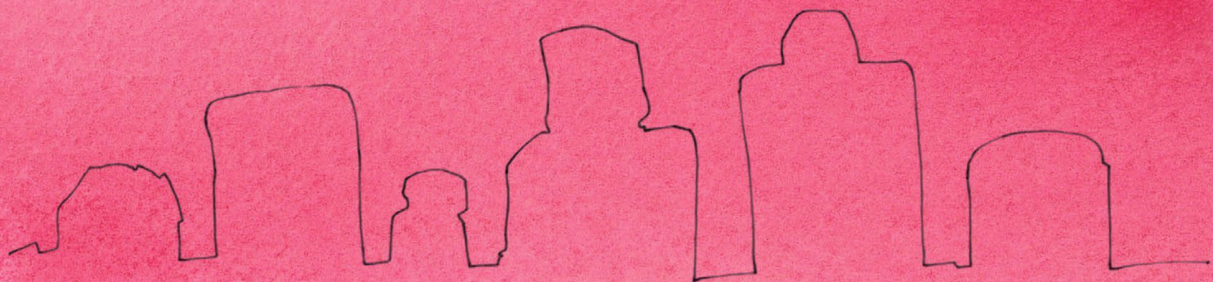

БЕРИТЕ СТУЛ И БУМАГУ И ИДИТЕ В ВАННУЮ

Откройте шкафчик, сядьте на стул и внимательно изучите содержимое полок. (Если вы чувствуете себя глупо, устройтесь перед кухонным шкафом или книжной полкой.)

Запасов много, а порядка мало, да? Баночки, бутылочки, ярыжки и силуэты... разберемся с ними поэтапно. Взгляните на это как на большой запутанный кроссворд и решайте его постепенно, от зацепки к зацепке.

Полки удобно делят пространство шкафчика по горизонтали, разбивая сложную структуру на несколько мелких форм, а баночки и скляночки

на полках дробят эти горизонтальные пространства по вертикали. Получается что-то вроде сетки. Вам остается нарисовать мелкие формы поочередно и свести их воедино. Сначала изобразим контуры предметов на верхней полке. Начните с левого нижнего угла первой баночки (или книги, если вы рисуете книжную полку). Уприте кончик ручки в левую часть листа. Перемещайте взгляд (и кончик ручки) вверх по банке, обведите крышку и спуститесь по другой стороне, затем переходите к следующему предмету. Если горлышко неровной формы — не спешите. Бутылочки, как правило, симметричны, и нужно следить, чтобы изгибы и выпуклости с одной стороны повторяли те же изгибы с другой.

Если вы сбились, можете посмотреть, что уже получилось. Но не уделяйте этому больше 10–20% рабочего времени.

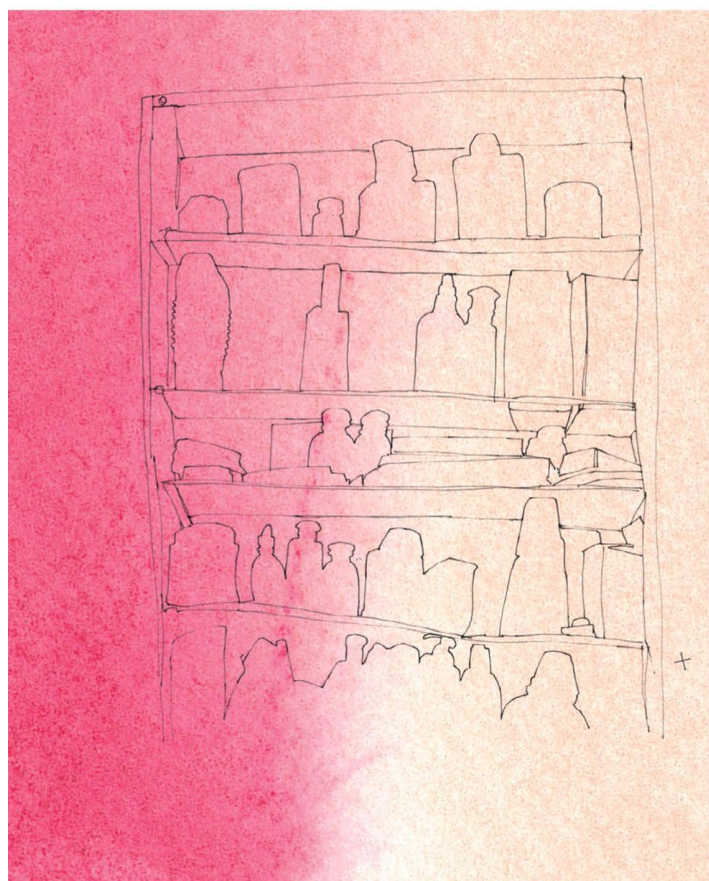
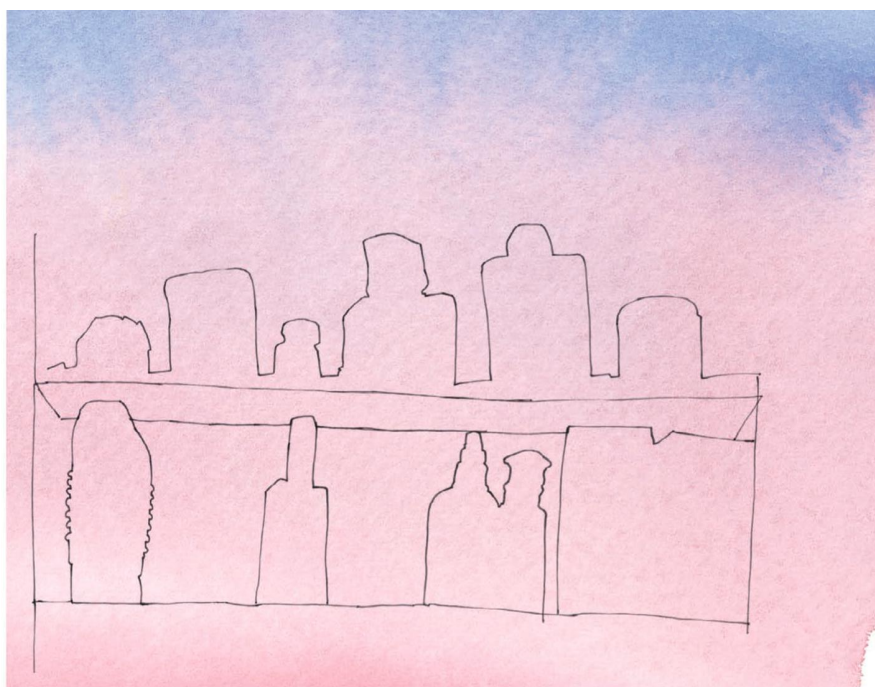
Все должно быть нарисовано одной непрерывной линией через всю страницу. Если вдруг выйдете за край — не огорчайтесь. Приклейте скотчем новый лист или ограничьтесь изображением части полки.

Добравшись до правого края, проведите линию вниз от последней баночки и нарисуйте нижний край полки. Не спешите отчеркнуть ее по прямой — внимательно смотрите, что рисуете.

Приступайте к следующей полке. Вертикали воображаемой сетки помогут вам сверять расположение предметов на нижней полке с предметами

на верхней. Здесь левое полушарие подскажет: «Левый край синей бутылки — прямо под правым краем этикетки на коробке под бутылкой» или «Щетинки зубной щетки вровень с острым концом щипчиков на нижней полке». Обращайте внимание на мелкие нюансы расположения, высоты и других характеристик предмета по отношению к соседним. И рисуйте очень медленно.

Продолжайте изображать контуры содержимого шкафчика. Правда, здорово? Вы нарисовали все вещи, переходя от одной к другой и соотнося их друг с другом. Выберите любую бутылочку. Рассмо-

Добавьте ДЕТАЛЕЙ

ТРИТЕ ЕЕ И ИЗОБРАЗИТЕ ЭТИКЕТКУ. ПОСТАРАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ВЫХОДИЛА ЗА КОНТУР БУТЫЛОЧКИ. НАРИСУЙТЕ ЛИНИИ КРЫШКИ. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОГНУТЫМИ, ТАКИМИ, КАКИМИ ВЫ ИХ ВИДИТЕ. НИ К ЧЕМУ КОПИРОВАТЬ ВСЕ НАДПИСИ И МАРКИРОВКИ, ОСТАВЬТЕ ЛИШЬ ОЧЕРТАНИЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ВНУТРИ КОНТУРА БУТЫЛКИ. ЕСЛИ ЗАХОЧЕТСЯ, ДЕТАЛЬНО ПРОРИСУЙТЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОРАБАТЫВАТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ: ИНОГДА РИСУНОК СМОТРИТСЯ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЕСЛИ ДАЕТ ЗРИТЕЛЮ ПРОСТОР ДЛЯ ВООБРАЖЕНИЯ.

Как ощущения?

Устали? Понравилось?
Вдохновляет? Разочарованы?
Готовы нарисовать все на свете?

Рядом с рисунком запишите мысли, которые пришли к вам в процессе.

Когда вы впервые посмотрели на содержимое шкафчика, задача наверхняка показалась вам непосильной. Но вы справились с ней, рисуя предметы один за другим. Продолжайте

искать ориентиры для каждого контура, привлекать аналитические способности левого полушария для определения относительного расположения предметов, — и ваше чувство пропорций и пространственное мышление будут развиваться.

Вся суть — в пристальном изучении предметов, умении увидеть, как они взаимосвязаны, определить их размеры, а не в том, чтобы опираться на свое представление о том, как они выглядят.

Все, что вы решите нарисовать в будущем — от большого каньона до лица вашей матери, — состоит из взаимосвязанных элементов. Если не спеша их изучить, вы увидите все необходимое. Останется лишь перенести это понимание на бумагу.

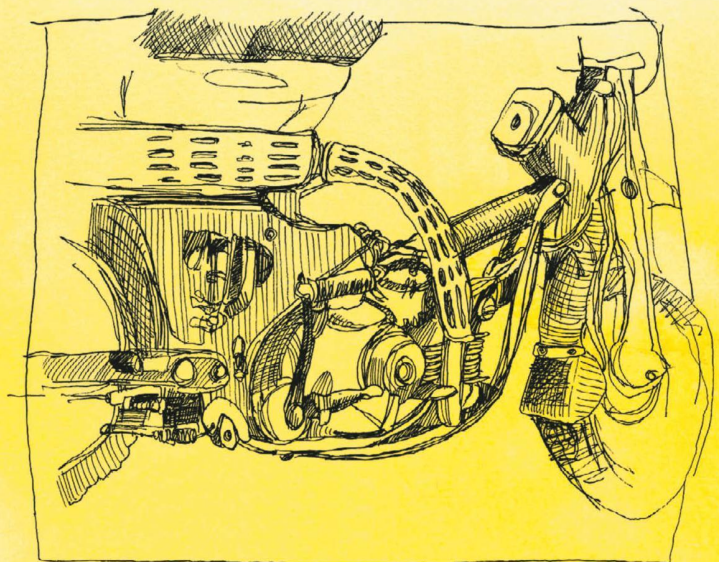
Рисуйте другие сложные объекты

Откройте капот своей машины и нарисуйте мотор.

Изобразите велосипеда, не забывая про негативное пространство между спицами и шестернями.

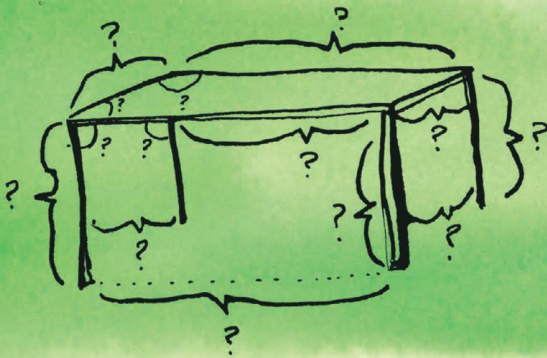
Нарисуйте какое-нибудь растение со всеми листиками.

Перерисуйте карту вашей страны — регион за регионом.

ПАЛЕЦ ВВЕРХ

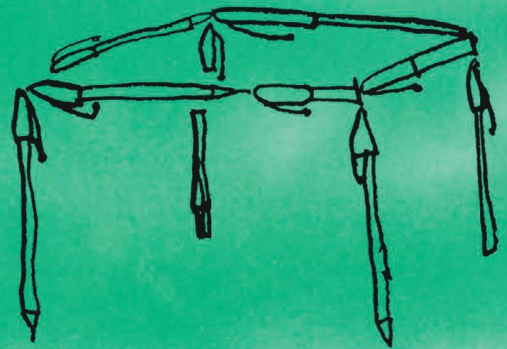
Иногда объект не балует вас ориентирами. Вместо щетинок зубной щетки или кунжута на булочке вы видите широкое однородное пространство (стена, небо, щека) или много мелких деталей (кирпичи, волосы, листья) и не можете найти ни одной зацепки. Что делать?

Вам наверняка знаком стереотипный образ художника, прищурившего-ся на вытянутый перед собой большой палец. Это полезный прием, к которому я часто прибегаю. Использование большого пальца или карандаша в качестве линейки называется визирированием. Когда вы научитесь понимать относительное расстояние между ориентирами, то сможете переносить их на рисунок.

Попробуйте нарисовать: высоту ножек относительно ширины столешницы; разницу между визуальной высотой передних и задних ножек; углы, под которыми сходятся края столешницы.

Вытяните вперед руку с ручкой и выпрямите ее, не слишком напрягая. Закройте один глаз, выровняйте ручку по краю стола и прикиньте, как с ней соотносится ширина столешницы. При необходимости поворачивайте ручку в воздухе. Допустим, ширина столешницы равна двум длинам ручки. Теперь поверните ручку вертикально и так же измерьте переднюю левую ножку стола.

СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ВАША ПОЗА И РАССТОЯНИЕ ОТ РУЧКИ ДО ГЛАЗ НЕ МЕНЯЛИСЬ. ДОПУСТИМ, НОЖКА СТОЛА ИМЕЕТ ДЛИНУ В ОДНУ РУЧКУ И ПОЛОВИНУ КОЛПАЧКА РУЧКИ.

ПОЛОЖИТЕ РУЧКУ НА БУМАГУ ИЛИ ДЕРЖИТЕ ЕЕ НАД ЛИСТОМ И ПОСТАВЬТЕ МАЛЕНЬКИЕ ТОЧКИ, ОТМЕЧАЯ ШИРИНУ СТОЛЕШНИЦЫ — В ДВЕ РУЧКИ, И ВЫСОТУ НОЖКИ — В ОДНУ РУЧКУ И ПОЛКОЛПАЧКА. СДЕЛАЙТЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕРОВ: ОПРЕДЕЛИТЕ ВЫСОТУ ЗАДНЕЙ НОЖКИ СТОЛА, ШИРИНУ НЕГАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ НОЖКАМИ И ТАК ДАЛЕЕ.

ВСЕГДА ПОЛЕЗНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЦЕНТРЫ ОБЪЕКТА ПО ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ, И ОТСЛЕДИТЬ, КАК ОНИ СООТНОСЯТСЯ С ЦЕНТРОМ КОМПОЗИЦИИ. ПОСЛЕДНИЙ ВЫБЕРИТЕ ТАК, ЧТОБЫ

РИСУНОК НЕ ВЫШЕЛ ЗА КРАЯ ЛИСТА.

ЧТОБЫ ИЗМЕРЯТЬ УГЛЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАЛЬЦЫ КАК ТРАНСПОРТИР. ВЫБЕРИТЕ УГОЛ, РАЗАВИНЬТЕ ПАЛЬЦЫ, ПОВТОРЯ

ЕГО, И С ПОМОЩЬЮ ПАЛЬЦЕВ ПЕРЕНЕСИТЕ НА БУМАГУ.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШИРИНУ РУЧКИ ИЛИ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНЧИКА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ДО КОСТЯШКИ. ОТОРВИТЕ УЗКУЮ ПОЛОСКУ БУМАГИ, ИЗМЕРЬТЕ ЕЙ ШИРИНУ, А ЗАТЕМ СЛОЖИТЕ БУМАГУ ПОПОЛАМ, ЧТОБЫ НАЙТИ СЕРЕДИНУ.

СОВЕТ: НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ. НЕПЛОХО ИМЕТЬ ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ, ЧТОБЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НУЖНО-

ГО НАПРАВЛЕНИЯ, НО ЭТО НЕ ЗАДАНИЕ «СОЕДИНИТЕ ТОЧКИ» И НЕ ЧЕРТЕЖ.

ВАША ЦЕЛЬ — НАУЧИТЬ МОЗГ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ СМОТРЕТЬ НА МИР, А НЕ ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬ

ЕГО С ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ. НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ НА СОВЕРШЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ СОБИРАЕТЕСЬ СТАТЬ КАРТОГРАФОМ.

ПРОДОЛЖАЙТЕ УПРАЖНЯТЬСЯ. ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТО КАК ИГРУ. ВИЗИРУЙТЕ, ДАЖЕ КОГДА НЕ РИСУЕТЕ. ИЗМЕРЯЙТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МАШИНАМИ, ПОКА СТОИТЕ В ПРОБКЕ. ЗАДАНИЯ НА РАЗНОМ РАССТОЯНИИ ИЛИ РАЗНИЦУ В РОСТЕ ЛЮДЕЙ, ОЖИДАЮЩИХ ПОЕЗДА. НАБЛЮДАЙТЕ. И РИСУЙТЕ.

Я писал картины, денно и ночью держа глаза открытыми для постижимого мира, но время от времени закрывая, чтобы лучше видеть, как расцветает мое видение и подчиняется надлежащему порядку.

Жорж Руо

БИП-БИП! ВЫ В ПУТИ!

Все упражнения до сих пор были несложными, но с их помощью вы познакомились с основными элементами контурного рисунка.

КОНТУРЫ: как аккуратно и медленно отслеживать границы предметов и перенести их на бумагу.

Негативное пространство: как находить пространство между предметами и переводить его

из трехмерного в двумерное.

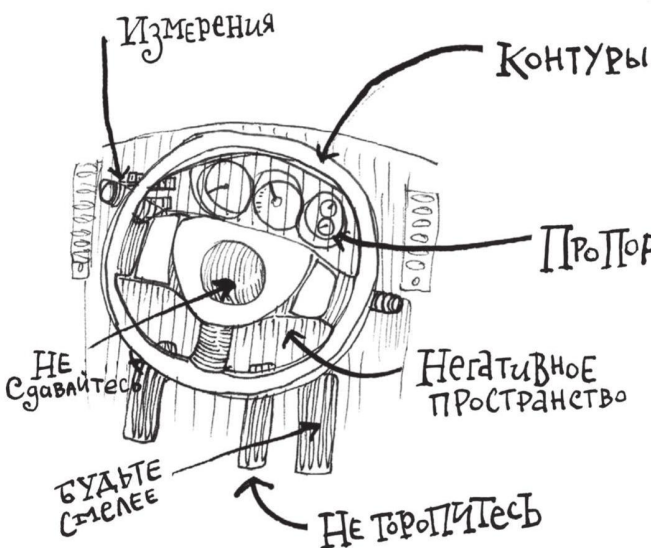
ПРОПОРЦИИ: как подключить к работе левое полушарие и сопоставлять отдельные линии и формы, чтобы правильно расположить их на бумаге.

Если вы усвоили принципы работы с этими элементами и понимаете область их применения — поздравляем, уже совсем

и переключатель сигналов поворота, и имеете общее представление о правилах дорожного движения.

Вам еще предстоит многое узнать о рисовании — куда больше, чем изложено в этой книге. Будет здорово, если вы решите изучать светотень и принципы теории цвета. Я расскажу о личном опыте в этих областях чуть позже. Вы можете потратить на оттачивание навыков много лет, но нынешнего уровня достаточно, чтобы начать заполнять дневник наблюдениями из жизни, которые пробудят вашу творческую натуру и изменят отношение к окружающему миру.

скоро вы сможете получить права и самостоятельно отправиться в творческое путешествие! Теперь вы знаете, где газ, тормоз, руль

Я больше не буду рассказывать о технике рисования. Я попытаюсь убедить вас рисовать (и надеюсь, у меня получится).

Каждый ваш рисунок что-то в вас меняет. Некоторые будут получаться легко, и вам захочется повесить их в рамочку. Другие будут тянуть из вас жилы и нервы и окончат свой путь в мусорном ведре.

Это неважно.

Все сводится к самому важному уроку, который я вам преподам.

Вот что может сделать вас счастливым — свобода и уверенность. Это ваши ключи зажигания. Вы отправляетесь в путь. И неважно, насколько плох будет отдельно взятый рисунок. Это не смертельно. Не будет покореженного металла и осколков стекла на асфальте. Весь возможный ущерб — немного чернил и скомканная бумага. Это легко пережить. Дорога зовет вас.

Вперед!

ПЛОХИХ РИСУНКОВ НЕ БЫВАЕТ.

Рисунки — это опыт.

Чем больше вы работаете, тем опытнее становитесь.

Неудачные, неожиданные или сомнительные рисунки научат вас куда большему, чем те, которые получились быстро.

Не волнуйтесь на этот счет.

Не стремитесь к идеалу.

Рискуйте.

Будьте гибкими.

РАСТИТЕ.

Творите сколько можете,
ловите каждый шанс.

ВИДЕТЬ ХЛЕБ

Художник должен уметь видеть объект. Если вы можете правильно видеть, вы будете рисовать. Но умеете ли вы?

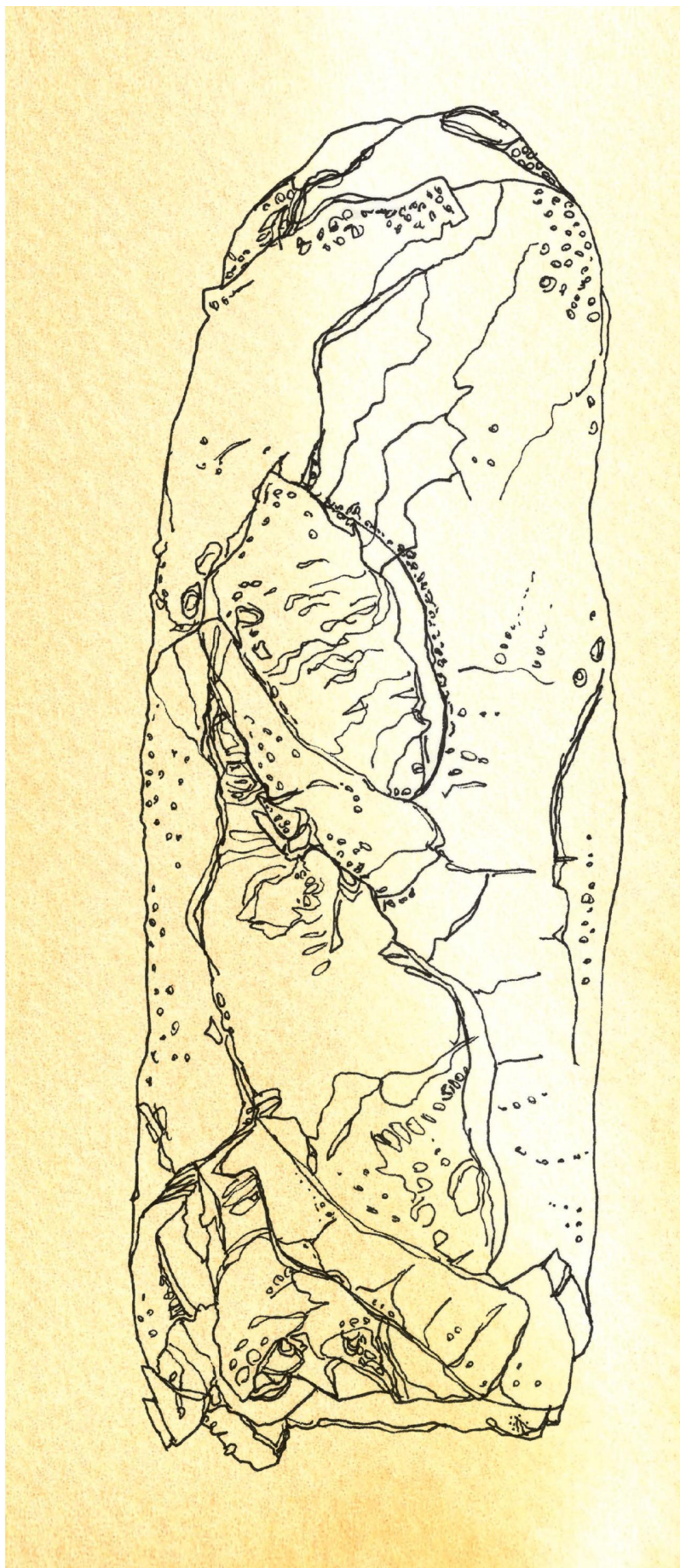
Давайте посмотрим.

У наблюдений свой язык. Смотрите: собака, дерево, машина, человек. Названия нужны, чтобы понять и классифицировать то, что мы ими обозначили. В книге Бытия Господь приводит к Адаму животных, чтобы тот дал им имена. Названия необходимы для абстрактного мышления. Но, увлекшись называнием, мы смотрим, но не видим вещи такими, какие они есть. Мы говорим «дерево» вместо «вяз», и уж точно не говорим «тридцатилетний вяз с серебристой корою, изрезанной дырами с кулак с восточной стороны ствола, высотой 11 метров 20 сантиметров с 37 437 листьями горчичного и светло-зеленого

цветов». Мы не достигаем уровня, на котором слова нас подводят: там объекты настолько конкретны, что им не дашь название, и именно там они настоящие.

Это и есть основа рисования. Нужно уметь долго и внимательно смотреть на объект и воспринимать его как есть — в этот миг, в этом свете, под этим углом. Когда вы начинаете видеть, вы отстраняетесь от помех. Вы забываете суждения, преубеждения, историю и багаж знаний. Время замедляется, а затем останавливается. Вы чувствуете только бег ручки по листу, медленные прыжки шарика по зернам бумаги; потом и это ощущение пропадает. Вы не думаете об искусстве, о том, что скажут люди, какой вы — неумелый, некрасивый, глупый или эгоистичный. Вы забываете о счетах, болезнях, пече-

ЛЯХ И ДЕЛАХ. ВЫ, ВАША РУЧКА, БУМАГА И ОБЪЕКТ ПРОСТО СУЩЕСТВУЕТЕ.

ПОГРУЖАЯСЬ ГЛУБЖЕ В ЭТО СОСТОЯНИЕ, ВЫ ВИДИТЕ ВСЕ БОЛЬШЕ. ВЫ РИСУЕТЕ КОНТУРЫ, ПОТОМ ТЕКСТУРУ, ТЕНИ, ТЕКСТУРУ И ТЕНИ ВНУТРИ ТЕКСТУР И ТЕНЕЙ.

АПЕЛЬСИН, ДЕРЕВО, ТОРС, КОТОРЫЙ ВЫ РИСУЕТЕ, — ЛИШЬ ПЕЙЗАЖ, ПО КОТОРОМУ ГУЛЯЕТ ВАШ ВЗГЛЯД. ОСТАВЛЯЕМАЯ РУЧКОЙ ЛИНИЯ ВЕДЕТ ВАС НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ И НЕОЖИДАННОСТЯМ, ПО ХОЛМАМ И ДОЛИНАМ, СКВОЗЬ СВЕТ И ТЕНЬ... И ОДНАЖДЫ ВОЗВРАЩАЕТ К НАЧАЛУ. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, КАК РУЧКА УТЫКАЕТСЯ В ПРИЧАЛ, В ДВЕРНОЙ ПОРОГ. МИР МЕДЛЕННО ТРОГАЕТСЯ С МЕСТА, КАК ЗАПУЩЕННАЯ КАРУСЕЛЬ, ВЫ ОБРЕТАЕТЕ СПОСОБНОСТЬ ЧУВСТВОВАТЬ — ОСТРЕЕ, СВЕЖЕЕ, ПО-НОВОМУ.

НА БУМАГЕ ОСТАЛСЯ СУВЕНИР — КАРТА ВАШЕГО ПУТИ, ТОЧНАЯ РОВНО НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ЯСНЫМ БЫЛО ВАШЕ ВИДЕНИЕ. ОСТАВЬТЕ ЕЕ СЕБЕ, ПОВЕСЬТЕ В РАМОЧКУ ИЛИ ПРОДАЙТЕ. НЕВАЖНО, ЧТО ВЫ С НЕЙ СДЕЛАЕТЕ, ВЕДЬ КАЖДЫЙ ШАГ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ВАШЕЙ ПАМЯТИ.

Если Вы Хотите Узнать Больше о рисовании, изучите эти книги

Артур Гаптилл, **«Работа пером и тушью»**

Берт Додсон, **«Ключи к искусству рисунка»**

Фредерик Франк, **«Дзен созерцания»**

Бетти Эдвардс, **«Откройте в себе художника»**

Mona Brookes, **Drawing for Older Children and Teens**

Jeffrey Camp, **Draw: How to Master the Art**

Robert Crumb, **The Sketchbooks**

Hannah Hinchman, **A Life
in Hand: Creating an
Illuminated Journal**

Ted Jacobs, **Drawing with
an Open Mind**

Peter Johnston, **Drawing
for Pleasure**

Nick Meglin, **Drawing from
Within: Unleashing Your
Creative Potential**

John Ruskin, **The Elements
of Drawing**

