

УЧИМСЯ ВИДЕТЬ

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА

Развиваем воображение
и находим источник вдохновения

Петер Йенни

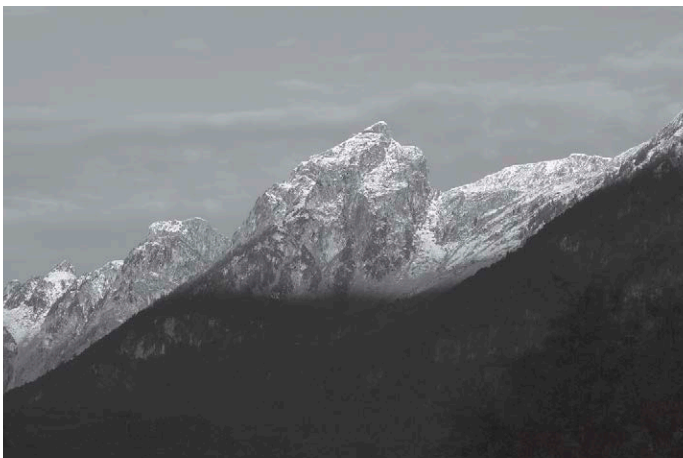
Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

22

УРОКА

	Предисловие	7
	Введение	13
1	Фроттаж	37
2	Сминание	45
3	Определение контуров	53
4	Разбрызгивание	61
5	Аквामонотипия	69
6	Зеркальное отражение	77
7	Созвездия	85
8	Облачные картины	95
9	Пятна на стене	103
10	Игра	111
11	Хаос	119
12	Машинальное рисование	127
13	Тени	135
14	Пятна от кофе	143
15	Размытие	151
16	Кадрирование	159
17	Древесина	167
18	Лицо	177
19	Шрифт	185
20	Ладонные линии	193
21	Следы и остатки	201
22	Глаза	209

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

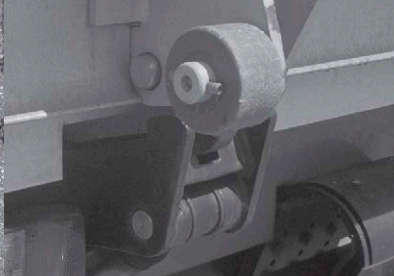
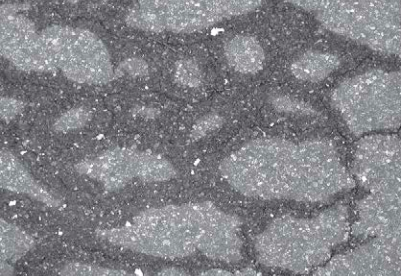
[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Предисловие

Ваш разум – художественная мастерская, а глаза – свет. Даже любители, не имеющие специального образования, могут применить свое воображение для творческого поиска. Наши глаза не просто любят порядок – они всегда ищут четкие образы в нагромождении беспорядочных узоров. Цель этой небольшой книги – научить вас распознавать образы в кажущемся хаосе, видеть намеки на них в привычных объектах и замечать красоту обыденного: пятна, облака, царапины и так далее. Ваши глаза научатся искать образы, которые вы раньше упускали из виду. Некоторые главы побудят вас делать [Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

зарисовки, писать в цвете или фотографировать. А может, вы возьмете эту книгу как основу для наблюдений и начнете сами придумывать сюжеты для новых картин. Выбор за вами. Вы сами станете творцом образов. Воображение нельзя ни навязать, ни ограничить. Суть его в том, что вы открываете глаза и видите мир, каким он является. Нет ничего проще.

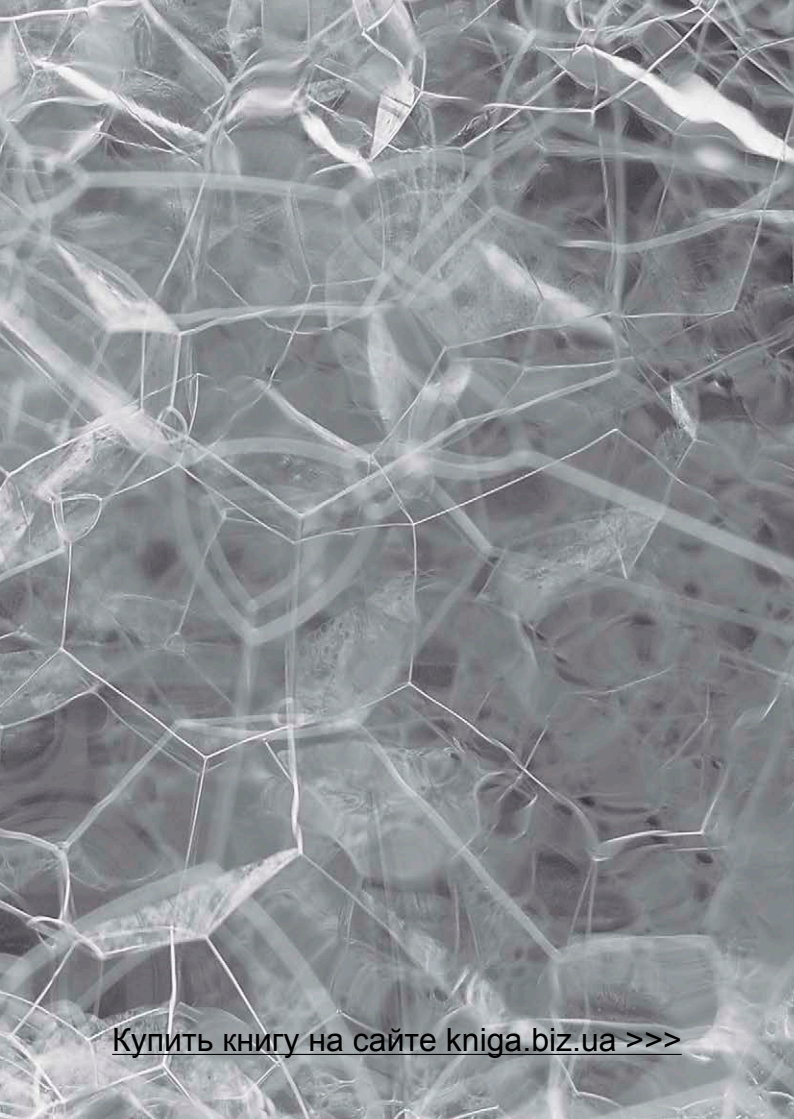
[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Введение

Игра в жмурки

Игры и развлечения – часть нашей жизни. Легкомысленные, беспечные забавы помогают расслабиться и дарят чувство безопасности, побуждают экспериментировать и рисковать даже без гарантии успеха. Игра – сама по себе награда.

В швейцарском Цюрихе есть известный и процветающий ресторан Blinde Kuh (в переводе с немецкого – «Жмурки»), названный так в честь детской игры. Все официанты и официантки незрячие или слабовидящие, и там нет ни одного источника света, так что гости сидят в полной темноте.

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Не отвлекаясь на зрительные стимулы, они могут сосредоточиться на вкусе и запахе пищи. По сути, отсутствие света помогает им получить более сильные ощущения от содержимого их тарелок и бокалов: ведь не нужно отвлекаться на «картинку». Этот занимательный пример показывает, что мы вполне способны видеть, не пользуясь глазами, и любое ограничение только усиливает наши желания.

Воображение

Наверняка у многих из вас так бывало: в хаотичных фрагментах, формах облаков или случайных отметинах вы внезапно замечали знакомые образы. Их можно увидеть не только зрительно, но и в своих воспоминаниях или мыслях. Они приходят, когда наше сознание открыто миру. Мы верим, что гадалки способны прозревать будущее и этот дар доступен немногим. Но что касается образов, то тут все наоборот: большинство из нас умеют усилием мысли превращать размытые зрительные формы

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

в нечто более определенное. Глаза и мозг трудятся сообща, когда мы работаем красками, рисуем и творим, руководствуясь только воображением.

Впрочем, слово «труд» не очень подходит для описания этого творческого акта, ведь он не требует ни усилий, ни напряжения. Цель этой книги – вдохновить вас на то, чтобы вы искали и открывали визуальные знаки и намеки, а затем превращали увиденные образы в нечто большее. Результаты могут стать поистине удивительными. И кто откажется от возможности раскрывать тайны?

Восприятие

Наши особенности мышления и любознательности определяют, как мы воспринимаем окружение, визуально улавливаем и переводим в конкретику абстрактные образы. Это в чем-то похоже на приготовление еды из нескольких ингредиентов, случайно оказавшихся под рукой: в результате порой выходят вкуснейшие блюда. А если вернуться к нашей теме, то скудные семена какой-то

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

идеи могут разрастись в нашем сознании в полноценный образ, и если мы очень голодны, он, скорее всего, будет связан с едой – ведь идеи часто отражают наши желания. Идеи не случайны, так как всегда уже существуют в нашем подсознании.

Чтобы улавливать образы и наслаждаться этими открытиями, нужно уметь отдаваться чувствам. Удовольствие от узнавания скрытых образов и взаимосвязей присуще и любителям, и профессионалам. Все мы умеем видеть в каком-нибудь пятне, облаке или фрагменте больше, чем есть на самом деле. Вдобавок у нас есть и другие помощники: воспоминания и воображение. Мысленное возвращение в прошлое (воспоминание) и устремленность в будущее (воображение) вроде бы противоречат друг другу, но на самом деле оба по сути – предпосылки к мечте.

Чувство неопределенности

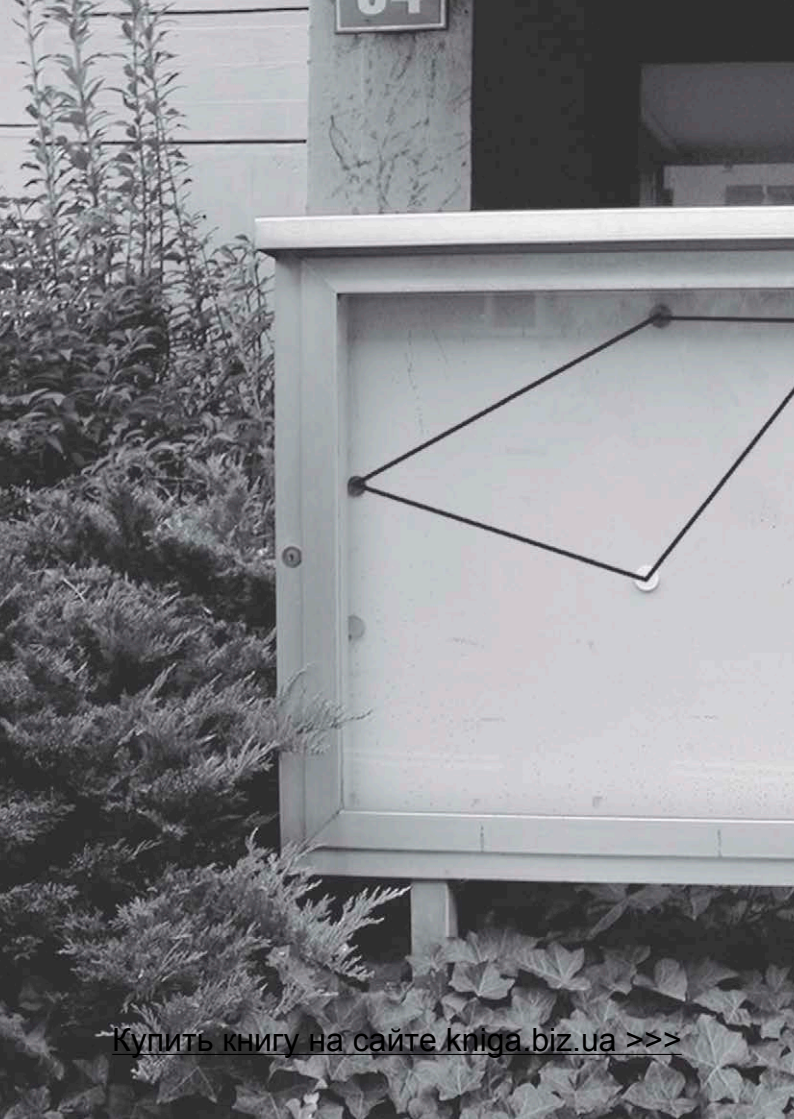
Формы, цвета и текстуры, пробуждающие визуальное мышление, имеют смысл именно в силу

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

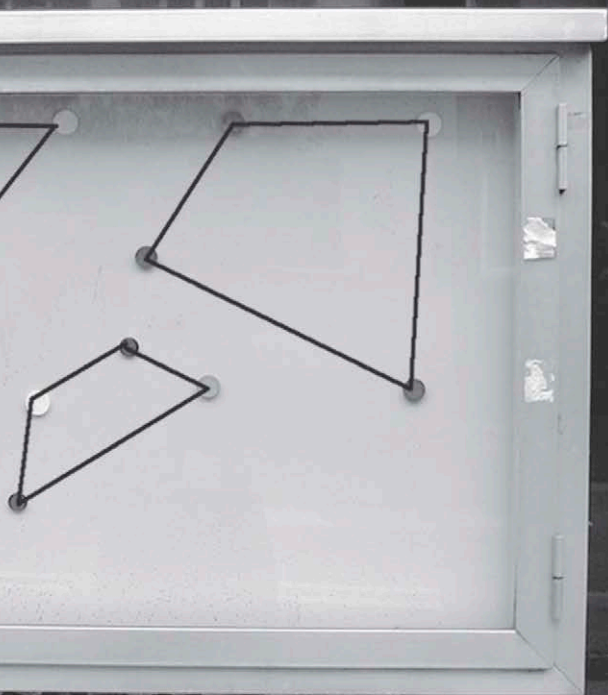
своей неопределенности. Они могут стать источниками идей и сложных образов, если мы сами того захотим. Согласитесь, как чудесно уметь видеть именно то, что хочешь, открывать нечто новое в давно знакомом и привычном! И все благодаря ассоциативному мышлению.

Дети (и, конечно, взрослые) часто сочиняют истории, которыми ни с кем не делятся и нигде не записывают. С другой стороны, учителя литературы требуют от детей сочинений, написанных четко и с соблюдением правил грамматики и орфографии. Тут уж не до свободы мышления. То же справедливо и для преподавателей рисования и живописи: ограничения художественной студии так же строги, как и в школе, только обстановка чуть иная. Зато за пределами классов правила гораздо более гибкие. Каждый волен использовать воображение на свое усмотрение.

Художники часто раздвигают рамки очень широко, и в результате их объявляют безумцами. Идти по бескрайнему морю возможностей,
Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

в условиях ничем не скованной свободы, непросто. Может, именно поэтому художники кажутся окружающим чудаковатыми. Ведь совершенно непонятно, что движет этими людьми и что побуждает их к творчеству.

Хотя иногда прозвище чудака дается необоснованно, стоит попытаться объяснить, что такое визуальное мышление. Свобода читателя, листающего книгу, или зрителя, рассматривающего картину, не только в том, чтобы понимать слова и образы, но и в том, чтобы лично, субъективно осмысливать увиденное.

Междисциплинарное восприятие

Могут ли озарения одного человека быть важны для других или они уникальны и представляют ценность только для творца? Ограничена ли свобода только такими старомодными занятиями, как работа в художественных студиях или кружках рукоделия? Мы все желаем иметь возможность заниматься тем, что нам нравится, и творить то, что нам хочется, и именно так, как

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

нам это видится. А вот единых рецептов того, как этого достичь, нет. Многие школы придают особое значение традиционным академическим дисциплинам, например математике, естественным наукам и литературе, рассматривая искусство скорее как необязательное к ним дополнение.

В искусстве различие между правильным и неправильным не столь четко, как в науке. Искусство вообще отличается от других дисциплин, и тому есть две причины.

Во-первых, тренировать восприятие интересно и весело; во-вторых, эта игра не воспринимается как нормальное занятие для взрослого человека (разве что как способ достижения какой-то другой цели). Наша задача – научиться визуальному мышлению, и игра – один из возможных подходов. Уроки (то есть игра) и восприятие образов так увлекательны, что вполне могут заинтересовать даже тех, кто никак не связан с искусством. Некоторые советы и подсказки о том, как черпать вдохновение

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

в формах, цветах и структуре поверхностей, могут стать полезными в самых разных областях.

Как часто бывает, здесь нам есть чему поучиться у детей. Малыш, используя свое воображение, способен превратить идею в нечто определенное – смесь реальности и вымысла. Например, если дать ребенку конский каштан и спички, тот без всякого принуждения, без усилий, за счет одного только воображения может создать на их основе образ, который породит множество историй. И уровень сложности такого творчества никак не связан с возрастом.

Известный филолог и писатель Петер фон Матт отмечал: «Разницу между тем, что мы считаем подходящим для детей, и тем, что нравится им на самом деле, выявить непросто. Любой, кто пытается воздействовать на воображение, должен помнить, что в сознании ребенка любая фантазия принимает совершенно непредсказуемые формы».

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)