

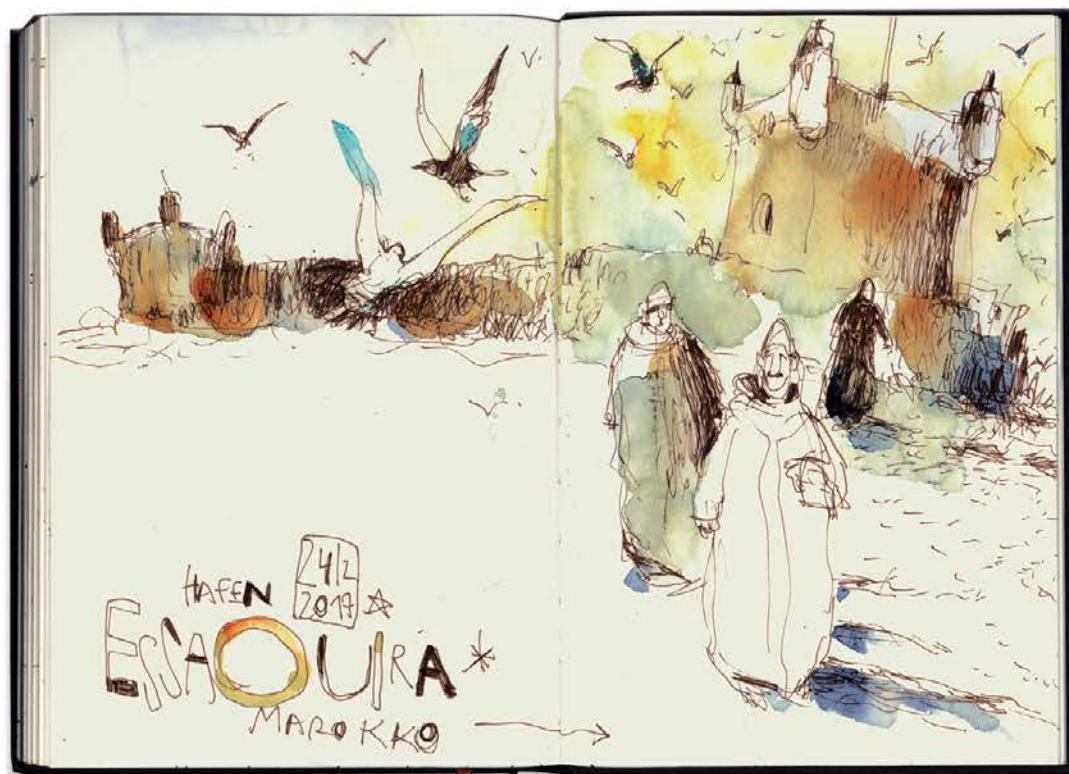
Содержание

7	Введение	38	Контрасты
8	Причины развода	41	Цветные тени
10	Линии и плоскости	42	От пятна к линии
12	Линии и плоскости	44	Четыре пальца
14	Объем	47	Негативное мышление
16	Рыба из пятна	49	Автоматическое рисование
19	«...Лесной царь в глаза мне сверкнул»	50	Наш друг случай
20	Парейдолия	52	Приготовление еды и искусство
23	Трюк с пуговицей	55	Начните с малого
25	Силуэт	57	Концентрация
27	Цвет	58	Перспектива: классика
28	Пропорция — это (почти) всё	60	Перспектива: большое и малое
31	От плоскости к перспективе	62	Перспектива в живописи + графике
32	Взгляд крота	64	Создаем пространство из плоскости
34	Автомобиль и лампочка	67	Впереди, рядом и позади
37	Контрасты	68	Перекосы

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

-
70	Перспектива: круглое	109	Оживляем картинки
72	Особые случаи	111	О собаках и людях
74	Трюк с рамкой для диапозитива	112	О собаках и людях
76	О большом и маленьком	114	Рисование обнаженной натуры 2.0
78	«Руины монастыря Эльдена
в Исполиновых горах»	116	Посмотри мне в глаза, малышка
80	Аналоговый фотошоп	118	Эффект Кулешова
82	Аналоговый фотошоп	121	Непринужденность и виртуозность
84	Коллажи	122	Вопросы стиля
86	Слово в защиту копий	125	Хорошие и плохие сюжеты
88	Свет мой, зеркальце...	127	Идея!
90	Ластик	128	Плохая идея может стать
матерью хорошей
93	Машинки и динозаврики	130	Избегайте клише
94	Искусство и уборка	132	Избегайте клише
97	Структура	134	Групповая динамика
98	Цветное и пестрое	137	Серии, ряды и «мельтешащие»
картинки
101	Прицельное использование цвета	139	Ищем противоположности
102	Ведущие цвета	141	Терпение
105	Ничего, кроме правды	143	Говорящие картинки
106	Ночью все кошки серы	145	Фокусировка
		147	Время на рисунке
		148	Нарисованное время
		151	О ценности нашей работы
		155	Лучшая селфи-палка — это карандаш
		157	Весомая причина
		158	Об авторе

Введение

Графика и живопись — это совершенно разные вещи!

Полагаете, это так?

Я думаю, нет.

В классической живописи графический рисунок обычно выполняет функцию наброска. Сначала делают эскиз, затем его переносят на холст, поверх него пишут маслом, в итоге набросок полностью скрывается под краской, уступая место «настоящей», то есть живописной картине. Учась рисовать, мы вольно или невольно держим в уме такое разделение.

Сразу скажу: это разделение кажется мне бессмысленным. Так, в графике из-за невозможности полноценно работать с плоскостями делается ставка на контуры. Однако линия, очерчивающая плоскость, лишь странная условность. Ведь этой линии в реальности вовсе не существует. Она только определяет границу, отделяющую объект от среды, и больше ничего — но на самом-то деле ни у предметов, ни у людей нет никаких контуров! А цветные плоскости, которыми мы оперируем в живописи, хорошо подходят для передачи объема, света, эмоции, пропорций или, например, толщины — но во всем, что касается деталей и четкости, они уступают линии.

Если посмотреть на ситуацию под таким углом, получается, что из-за разделения, укорененного в академической традиции, мы всегда останавливаемся на полпути к картине. Это как пытаться рассказать историю целиком, используя лишь половину нужного словарного запаса. Вот если бы мы не разделяли графику (рисунок) и живопись, а рассматривали картину как комбинацию того и другого, то добиться хорошего — и даже отличного — результата было бы гораздо проще.

К тому же граница между этими жанрами в любом случае размыта. Использование цвета объясняет разницу между графикой и живописью не в пол-

ной мере: если рисунок создать с помощью цветных карандашей — будет ли это живописью? Рисунок можно раскрасить как маркерами, так и акварельными красками, и наоборот, живописные техники нередко воплощаются в черно-белой палитре. Порой живопись представляет собой просто рисунок красками, а графика — живопись очень маленькой кистью. Почти все создаваемые нами картины в конечном счете содержат в себе элементы как графики, так и живописи. По этим причинам традиционное разделение жанров видится мне нецелесообразным.

Городские зарисовки, иллюстрация и рисунок уже несколько лет пользуются большой популярностью. И чем больше людей интересуются этими способами самовыражения, тем актуальнее вопрос о том, как лучше всего учиться рисунку и живописи. Я убежден, что при решении многих изобразительных проблем гораздо эффективнее комбинировать оба жанра, чем подходить к ним лишь с какой-то одной стороны.

Таким образом, эта книга не о рисунке в чистом виде и не о живописи. Я думаю, что лучшие картины получаются в результате комбинации обеих техник. И учиться надо тоже и тому и другому одновременно. Если какие-то вещи всегда делались определенным образом, это не всегда означает, что такие решения оптимальны и отвечают требованиям времени.

Поэтому я предлагаю отказаться от некоторых пережитков прошлого и решительно смешать жанры. На самом деле рисунок и живопись — это не просто родные брат с сестрой, а близнецы, которые разными путями идут к одной и той же цели.

Феликс Шайнбергер

FRANZ HALS
PORTRAIT OF A MAN
1636

Причины развода А почему живопись и графику вообще стали разделять?

Чтобы понять, почему мы в принципе воспринимаем рисунок и живопись как две разные вещи, нужно совершить небольшое путешествие в прошлое, потому что разделение, о котором я говорю, исторически обусловлено. Изначально рисунок и живопись представляли собой единый жанр, и это единство дало трещину лишь в эпоху Возрождения. В это время возникли мастерские, а процесс рисования был разбит на этапы и индустриализован.

Скорость оказалась особенно важной при создании фресок, то есть настенной живописи, так как картины нужно было рисовать прямо по свежей быстро сохнущей штукатурке. Чтобы справиться с этой задачей, художникам пришлось ввести разделение труда: мастер чаще всего делал наброски, а ученики их раскрашивали, что постепенно и привело к разделению жанров.

Свою роль сыграло и применение все более и более дорогих пигментов. Некоторые краски стоили в буквальном смысле дороже золота, и чем больше они стоили, тем важнее было не тратить их впустую. Поэтому набросок нужно было делать как можно экономнее. Для его создания использовалась лишь одна краска — и по возможности недорогая. Первые эскизы не случайно создавались с помощью самых доступных материалов, таких как чернила, уголь, сангина или графит. (Кстати, именно этой экономностью обусловлено наше сегодняшнее представление о том, что живописные картины должны быть дороже графических работ.)

Развитие печатной техники, особенно гравюры по дереву и меди, также содействовало сепарации. В позднем Средневековье печать была, как правило, черно-белой, так что оттиски почти автоматически стали считаться чем-то сродни рисунку.

Итак, сепарация жанров была обусловлена историческими и экономическими предпосылками, но сегодня они уже не играют никакой роли. Во времена, когда произошло разделение, с линией и плоскостью обращались гораздо более непринужденно. Рисунок мог находиться как под красочным слоем, так и над ним, а иногда их создание происходило одновременно. Таким образом, рисунок использовался не только для предварительных набросков, но и для финальной прорисовки. Но главное тут вот что: сегодня мы уже не рисуем фрески. Так что самое время переосмыслить это традиционное разделение.

