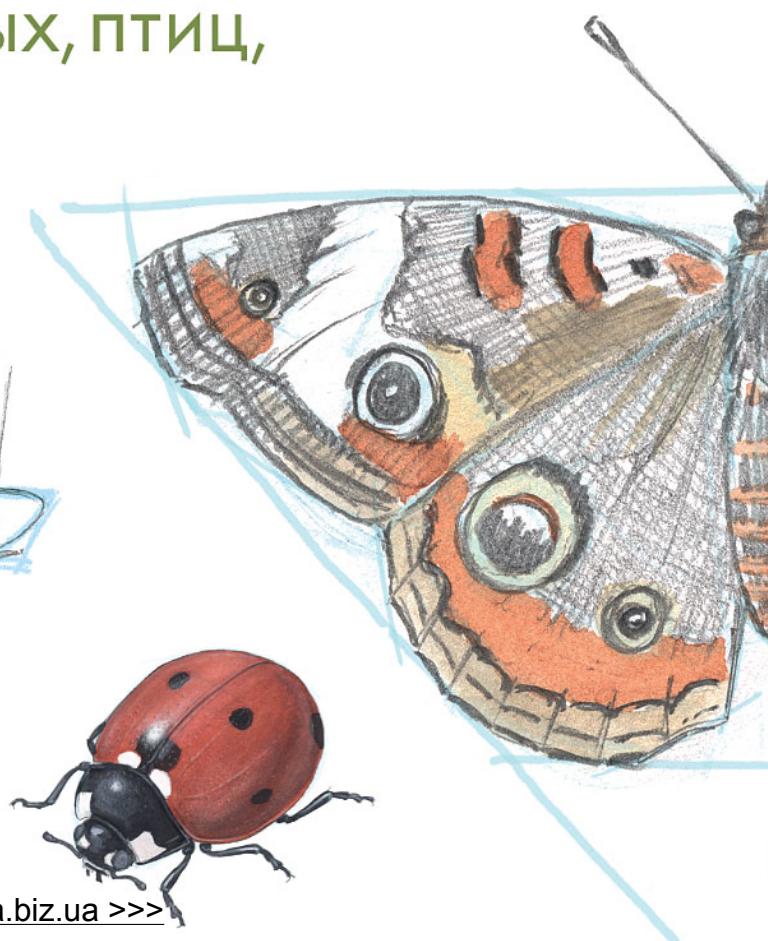
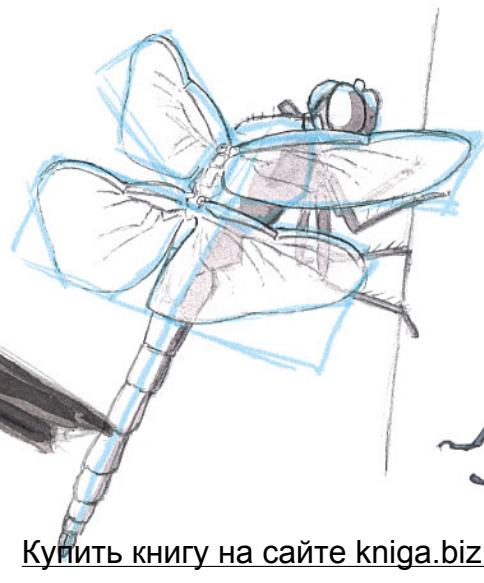

ДЖОН ЛОУЗ

при участии неунывающей
и вдохновляющей Эмили Лигрен

ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА- НАТУРАЛИСТА

Как рисовать животных, птиц,
растения и пейзажи

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Благодарности 4

Зачем вести дневник природы? 6

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 9

ПРОЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ 23

Коллекции и определители. Определение закономерностей, исключений и временных изменений. Документирование событий. Карты, срезы и блок-схемы

МЕТОДЫ ПОДРОБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 47

Записи. Схемы. Описание пения птиц. Списки. Расчеты и измерения. Инструменты сбора данных.

Набор для развития любознательности

МЫШЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 63

Комментарии. Структурирование мышления. Планы, проекты и этапы. Внешний вид страницы: заголовки, пиктограммы, рамки, выносы и стрелки

НАБОР ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА И МАТЕРИАЛЫ 75

Полевые наборы. Необходимые инструменты. Правильный скетчбук. Палитра

ЗАРИСОВКИ ПРИРОДЫ 89

Вы сможете. Поток. Структура и форма. Построение. Линейный рисунок. Тон. Цвет. Детали и текстура. Как показать объем. Композиция. Хитрости и уловки

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 131

Графит. Некопирующийся карандаш. Водорастворимые ручки. Маркеры. Шариковые ручки. Цветная бумага. Цветные карандаши. Пошаговый рисунок ириса. Акварельные карандаши. Акварель. Гуашь. Пошаговый рисунок цапли. Минеральные пигменты

КАК РИСОВАТЬ ЖИВОТНЫХ 159

Устройство насекомых. Пошаговый рисунок бойкой коровки. Текстуры насекомых. Пошаговый рисунок бабочки. Пошаговый рисунок прозрачных крыльев. Пауки. Амфибии и рептилии. Пошаговый рисунок тихоокеанской саламандры. Пошаговый рисунок леопардовой лягушки. Чешуя. Птицы. Пошаговый рисунок лазурного овсянкового кардинала. Певчая зонотрихия. Птицы в полете. Пошаговый рисунок утки сбоку.

Сборка кряквы. Зарисовки куликов. Пошаговый рисунок краснохвостого канюка. Млекопитающие. Мышцы и шкура. Пошаговый рисунок чернохвостого оленя, медведя и пумы. Тропление

КАК РИСОВАТЬ ЦВЕТЫ 225

Симметрия цветка. Перспективное сокращение. Пошаговый рисунок конусовидного цветка. Листья и лепестки. Текстура растений. Пошаговый рисунок гриба

КАК РИСОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ВБЛИЗИ И ВДАЛИ 255

Контуры. Тени, ветки и текстура коры. Хвойные деревья. Пошаговый рисунок дугласовой пихты. Пошаговый рисунок дуба. Новый подход к «рисованию деревьев»

КАК РИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖИ 271

Мини-пейзажи. Камни. Пошаговый рисунок выхода скальной породы. Зарисовки гор. Пошаговый рисунок горного пейзажа. Травы. Пошаговый рисунок дубовой рощи. Пошаговый рисунок хвойного леса. Водопады. Зарисовки воды и волн. Облака. Закаты. Пошаговый рисунок заката в горах

Заключение 303

Примечания 303

БЛАГОДАРНОСТИ

Я очень признателен моим наставникам, учителям, покровителям, родителям и товарищам, которые поддерживали меня, вдохновляли и учили любимому делу.

Они сыграли в моей жизни решающую роль. Трудно сказать, кто чаще подставлял плечо и без кого эта книга не увидела бы свет. Но я горю желанием трудиться изо всех сил благодаря всем вам.

Мои родители — натуралисты-любители. На всех наших семейных вылазках мы изучали природу. Мы наблюдали за цветами и птицами и много раз проводили лето в Сьерра-Неваде и заповеднике Пойнт-Рейер. Мой отец составлял подробные списки цветущих в парке Чимни-Рок цветов и каждый год сравнивал их. Я начал изучать фенологию до того, как узнал, что такое слово существует. Тогда моим товарищем был мой брат Джеймс, и он до сих пор подстегивает мое творчество, любознательность и желание проводить время на природе.

Сейчас у нас с женой Сибель Рено есть свои дети — Амелия и Каролин. Мы надеемся привить им любовь к природе. Спасибо Сибель за любовь, поддержку, юмор и терпение. Она понимает, как моя работа важна для меня, и помогает мне делать ее как можно лучше.

У меня дислексия. И в моей рукописи вы нашли бы множество ошибок. В детстве я думал, что я глупый, раз не могу грамотно читать и писать. В школе было много проблем, только на природе я чувствовал себя счастливым и свободным, забывая о плохих оценках. Я былвлечен естествознанием и вел дневник, записывая все находки и интересные события. По большей части он состоял из зарисовок. Если ты трудишься, то постепенно совершенствуешься. Я регулярно рисовал и терпеливо наблюдал. Тогда несколько учителей и наставников помогли мне удержаться на плаву: Кинг Самс, Патриша Сталь и Барбара Кайзер. И только в старших классах Алан Ридли и Лирой Вotto помогли мне преодолеть трудности и оценили мои идеи. Это помогло мне не падать духом, и я по-новому посмотрел на себя и свои способности.

По программе поддержки студентов с ограниченными возможностями я поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Там я нашел наставников в лице доктора Иверта Шлингера (натуралиста и арахнолога), Курта Радемахера (натуралиста), доктора Скотта Стайна (географа) и доктора Арнольда Шульца (эколога и специа-

листа по системному мышлению). Они научили меня любить науку, природу и развивать критическое мышление. Все это вдохновляет меня по сей день.

Моим первым учителем рисования была моя бабушка Беатрис Уорд Чаллис. Она говорила мне: «Джек, мальчик мой, правил нет. Пробуй и смотри, что выходит. Получай удовольствие. Постепенно разберешься». Я всегда буду помнить ее слова. Еще мне очень помогли курсы иллюстратора Чака Стасека и любителя птиц, художника Кита Хансена. Я до сих пор штрихую зарисовки любимым карандашом Чака цвета Black Grape (черный виноград) и пользуюсь рекомендациями Кита по рисованию птиц. На меня повлияли работы и книги Уильяма Берри, Джона Басби, Джеймса Герни, Грэга Альберта, Мэриджо Кох, Тима Вуттона, Барри ван Дузена, Брюса Пирсона, Дебби Каспари, Эдварда Тафта, Остина Клеона и Майка Роуди.

В студенческие годы я подрабатывал в Тетонской научной школе в Национальном парке Гранд-Тeton. Там я познакомился с Клэр Уокер Лесли и Ханной Хинчман и учился у них. Тогда я увлеченно вел дневники природы и впитывал знания, как губка. И много лет спустя их советы свежи в моей памяти и влияют на мои работы.

В 2001 году я поступил в магистратуру по научной иллюстрации в Калифорнийский университет в Санта-Крус. Преподаватели Энн Кодл и Дженнни Келлер за 9 месяцев помогли мне освоить техники. Наставники подталкивали меня и других студентов к подробному изучению техник и пониманию строения объектов. Многие хитрости, о которых я расскажу в этой книге, я узнал от них. Благодаря учителям я смог настолько улучшить навыки, что написал и проиллюстрировал «Пособие Лоуса по Сьерра-Неваде» (The Laws Field Guide to Sierra Nevada) и стал профессионально заниматься любимым делом. Энн и Дженнни помогали мне в работе над этой книгой.

Также я обращался к своим наставникам по ведению дневника природы Клэр Уокер Лесли и Кэти Джонсон. Они дали много бесценных советов, как улучшить книгу. В редактировании мне помогали Гленн Бранч (Национальный центр научного образования), Ашок Хозла, доктор Кевин Падиан (Калифорнийский университет в Беркли) и мой отец Роберт Лоус — дислексику приходится потрудиться! Члены Nature Journal Club помогли мне сформулировать и опробовать изложенные в книге идеи, я использовал многие их предложения. Кевин Билс, Крэг Стрэнг, Джедда Форман и Линн Барракос из проекта Better Environmental Education Teaching, Learning, Expertise and Sharing (BEETLES) под эгидой

Lawrence Hall of Science проинструктировали меня по сбору справочного материала и стратегиям наблюдений.

Благодарю фотографов Ашока Хозлу (seeingbirds.com), Эри Нафиса (californiahersps.com) и Вивека Ханзоде (birdpixel.com) за то, что разрешили мне использовать их работы в книге. Роберт Ривз (robertreeves.com) предоставил подробную фотографию луны и разрешил мне включить в книгу фотографии парусиновых ныроков.

И я снова с удовольствием поработал с Heyday. Издатель Малcolm Марголин и его команда вложили в эту книгу любовь и труд. Джанин Джендар, главный редактор, сделала из моей рукописи работу, которую вы держите в руках. Честь и удовольствие работать с командой Heyday.

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО

Эту книгу я написал при участии неунывающей вдохновляющей Эмили Лигрен. Я познакомился с ней в полевом лагере Сьерра-Невады в Сан-Франциско в 2009 году. Оказалось, мы оба ищем единения с природой в дневниках: я рисую, Эмили пишет.

Мы перебросились парой фраз, и началось наше насыщенное и продуктивное сотрудничество над программами для тех, кто хочет получить опыт общения с природой и вести дневник натуралиста. Определение дневника, приведенное в этой книге, родилось в процессе нашей совместной работы. Наши знания и ее опыт натуралиста, писателя и просветителя сделали ее участие незаменимым.

Эмили активно и с интересом помогала мне рассказывать о ведении дневника. Благодаря ей мне удалось сформулировать все, что я хотел сказать, и вывести свой образ мышления на новый уровень. Мы много обсуждали, как объяснить, что ведение дневника — способ развития наблюдательности, и Эмили помогла мне сформулировать мнение о наблюдениях и исследованиях. Вместе мы корректировали и структурировали главы и решили изменить последовательность вводных уроков. Я безмерно благодарен Эмили за дружбу, преданность делу и поддержку.

ЗАЧЕМ ВЕСТИ ДНЕВНИК ПРИРОДЫ?

Непредвзятому взгляду сразу открывается красота мира. Поблуйте жизнь, наблюдая за ней. Как сказал Дэвид Стейнл-Раст: «Не счастье делает нас благодарными. Благодарность делает нас счастливыми»¹. Фиксируя в дневнике все, что видите, вы ощутите благодарность ко всему, что наблюдаете вокруг. Выражая радость созерцания мира на страницах, каждым мазком кисти и штрихом карандаша вы приветствуете жизнь.

Наверняка вы часто говорили себе: «Этот момент я не забуду». Иногда переживания остаются в памяти, но чаще мы забываем то, что когда-то было для нас важно. Возможно, у вас сохранятся только смутные воспоминания даже о главных событиях. Каждую секунду мы сознательно обрабатываем малую толику информа-

ции от органов чувств, а помним и того меньше. А записанное в дневнике сохранится на века. Все, кто вел дневник путешествий, знают это. Но не обязательно отправляться в дальний путь, чтобы сохранить что-то на память. Можно каждый день удивляться миру и описывать все глубокие переживания. Вы ощутите в себе силу, способность восстанавливать душевное равновесие, спокойствие и благодарность.

ОТ ЧУВСТВ К ДЕЙСТВИЮ

Работая над «Пособием Лоуса по Сьерра-Неваде», я сделал почти 3000 акварельных зарисовок растений и животных. Закончив писать растение, я ощущал в нем родственную душу. Мне казалось жестоким сорвать его,

нарисовать и бросить в придорожную пыль. Я садился рядом, выполнял карандашный набросок, добавляя акварель, потом вставал и поднимал примятую траву. Лет через шесть я заметил, что разговариваю с растениями, пока рисую их, а перед уходом говорю спасибо им и местности, где их встретил. И я влюблялся снова и снова в каждый новый вид, который встречал.

Любовь можно определить как постоянное участливое внимание. Искренний интерес к другому — ребенку, любимому, ученику или незнакомцу — помогает развить понимание и доброту. Такое же понимание, заботу и участие я ощущаю, когда погружаюсь в природу и описываю ее в дневнике. Любовь — как ручей, питающий реку верности обязательствами защищать кого-то и отвечать за него — в данном случае задиюю природу и биологическое разнообразие. Ведение дневника дарит глубокую связь с природой, и эта связь может подтолкнуть к реальным действиям. Подумайте, как сделать мир лучше там, где вы живете. Вступите в общество охраны природы или поднимите важный для вас вопрос. Природа заботится о нас так же, как мы о ней.

ОСТАНОВИТЕСЬ, НАБЛЮДАЙТЕ, УЗНАВАЙТЕ И СМОТРИТЕ

Писатели, натуралисты и ученые во всех сферах пользуются дневниками для записи всего, что видели, делали и о чем думали в процессе работы. Дневник — мой главный инструмент, даже важнее бинокля. Он помогает ощутить жизнь во всей полноте. Научиться вести его можно в любом возрасте, развивая навыки практикой и старанием. Зарисовки и записи наблюдений — путь к новым открытиям.

Дневник природы вернет радость познания. Наблюдения и записи заставят не раз остановиться и оглядеться. Как часто мы сосредоточенно смотрим вокруг в тишине и покое? А ведь в это время приходят в порядок мысли, проясняются ответы и встают новые, более важные вопросы. Если остановиться и смотреть достаточно долго, чтобы успеть что-то нарисовать, приоткроется завеса тайны. В основе всех наук лежат любознательность и наблюдательность — качества, ведущие к лучшему способу познания: движимому неподдельным интересом, жаждой информации и умением видеть.

«За все благодарите»

— апостол Павел,
Послание к Фессалоникийцам 5:18

Я веду дневник, чтобы видеть, помнить и разжечь любознательность. Все это вы будете ощущать каждый раз, открывая дневник. И уметь рисовать вовсе не обязательно. Плюсы ведения дневника не связаны с результатом — важны только личные переживания и мысли.

В этой книге подробно описаны все аспекты дневника живой природы. Есть практические советы, как учиться видеть, наблюдать и любопытствовать. Вы узнаете, как выбрать материалы, правильно рисовать разные виды животных и растений, пейзажи, небо и другие сюжеты, улучшить свои навыки. Где бы вы ни вели дневник, используйте книгу как руководство о том, как идти по жизни с радостью и любопытством. Берите дневник, идите на улицу и радуйтесь каждой минуте жизни.

