

Феликс Шайнбергер

18+

ЖИВОПИСЬ

VS ГРАФИКА

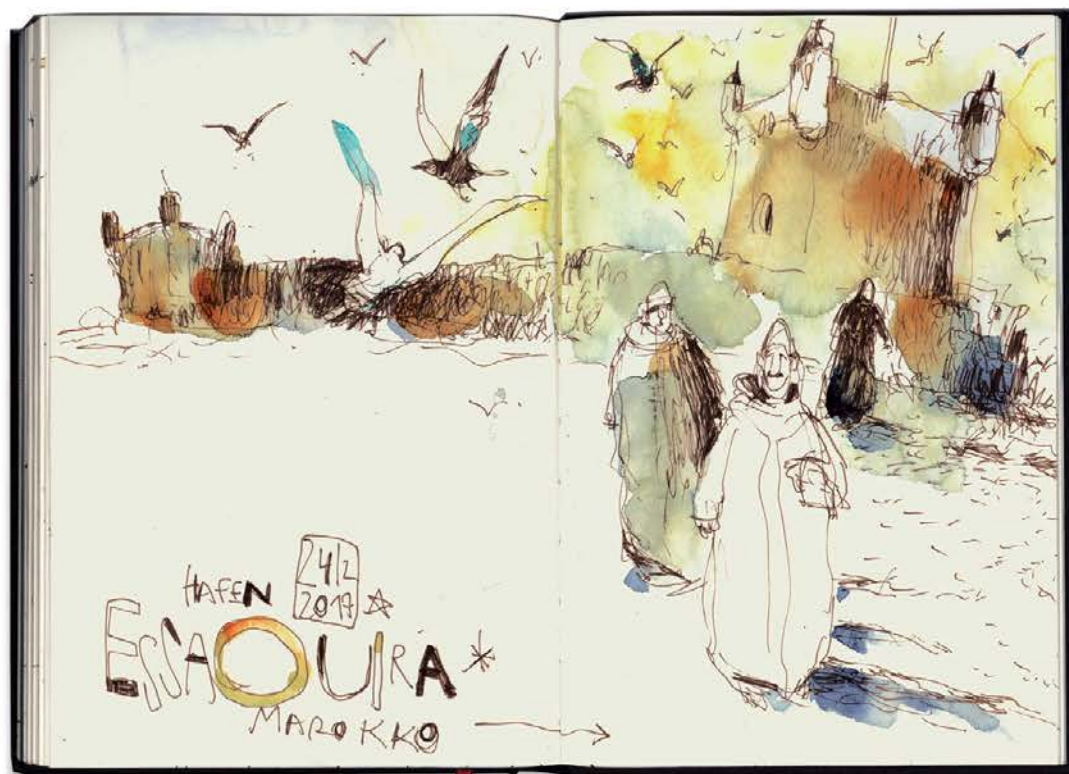
Взгляд крота,
лягушачья
перспектива
и Рыба из пятна

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

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

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

