УЧИМСЯ ВИДЕТЬ

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА

Развиваем воображение
и находим источник вдохновения

Петер Йенни

22 УРОКА

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Предисловие 7

Введение 13

1 **Фроттаж** 37

2 **Сминание** 45

3 **Определение контуров** 53

4 **Разбрызгивание** 61

5 **Аквамонотипия** 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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

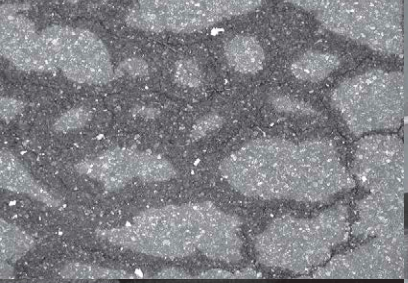
Предисловие

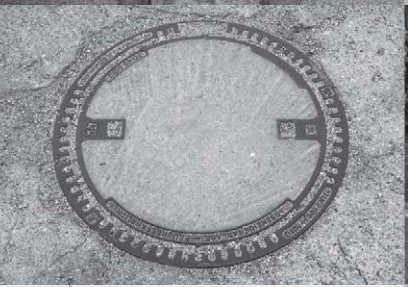
Ваш разум — художественная мастерская, а глаза — свет. Даже любители, не имеющие специального образования, могут применить свое воображение для творческого поиска. Наши глаза не просто любят порядок — они всегда ищут четкие образы в нагромождении беспорядочных узоров. Цель этой небольшой книги — научить 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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

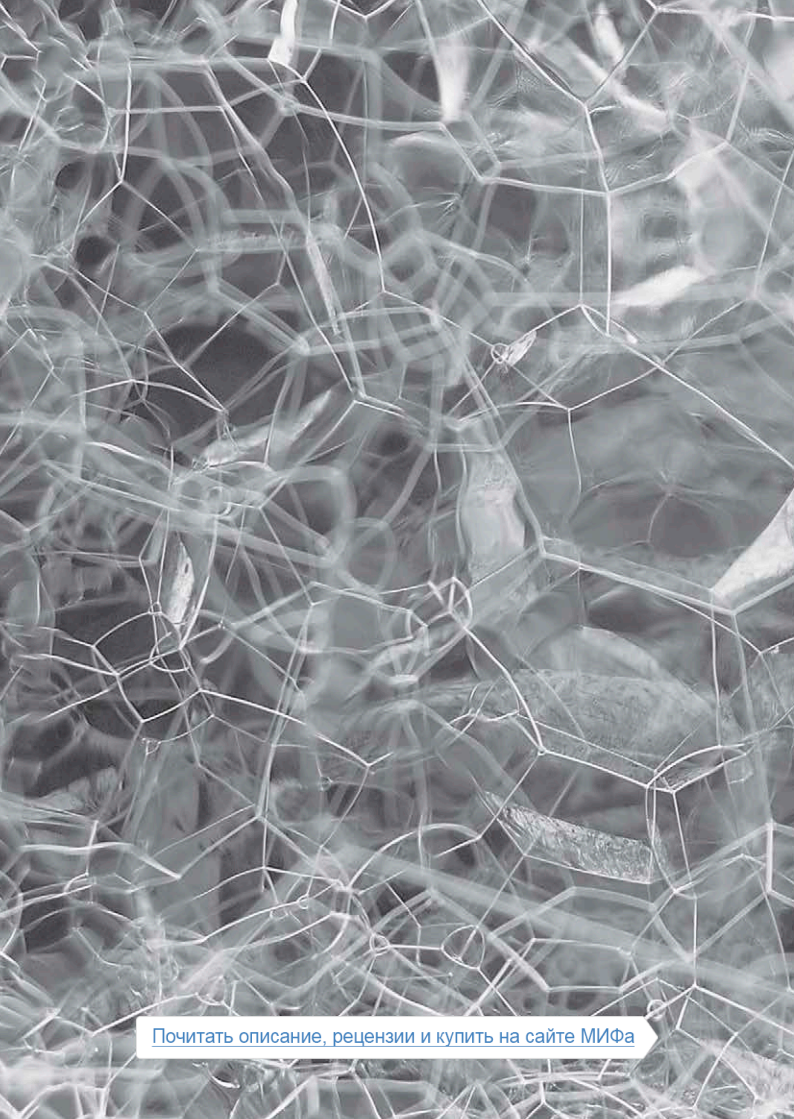
зарисовки, писать в цвете или фотографировать. А может, вы возьмете эту книгу как основу для наблюдений и начнете сами придумывать сюжеты для новых картин. Выбор за вами. Вы сами станете творцом образов. Воображение нельзя ни навязать, ни ограничить. Суть его в том, что вы открываете глаза и видите мир,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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

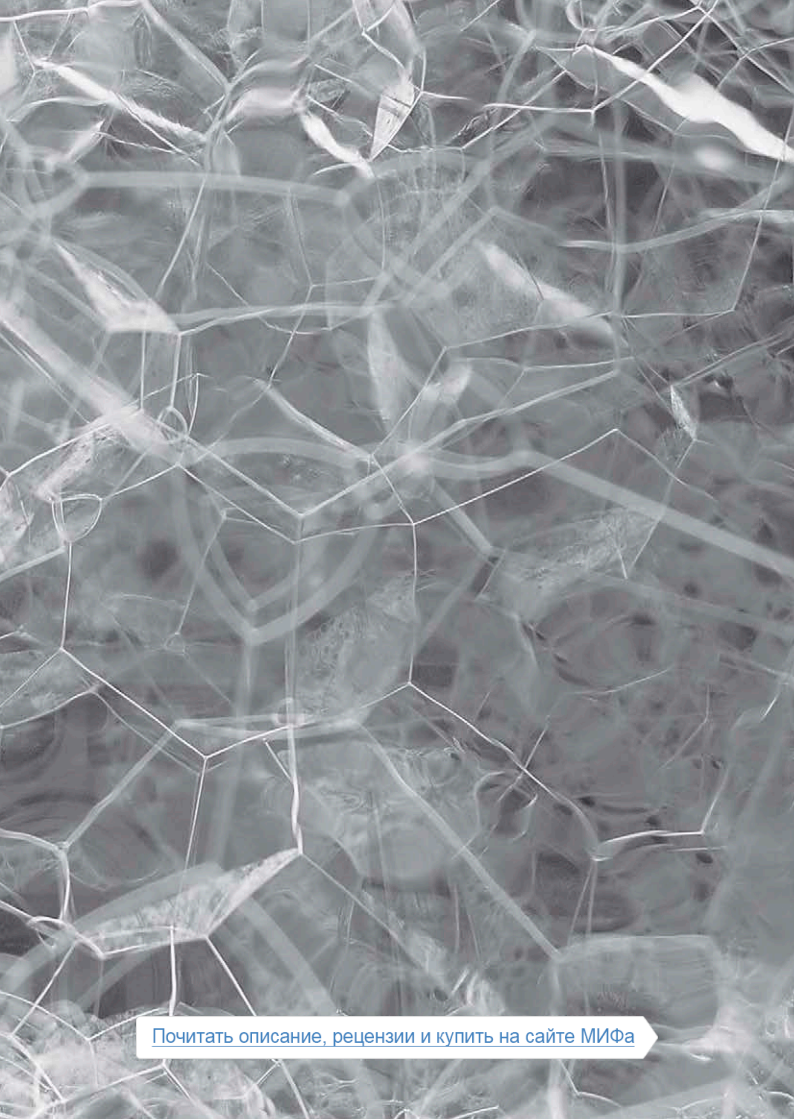




Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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

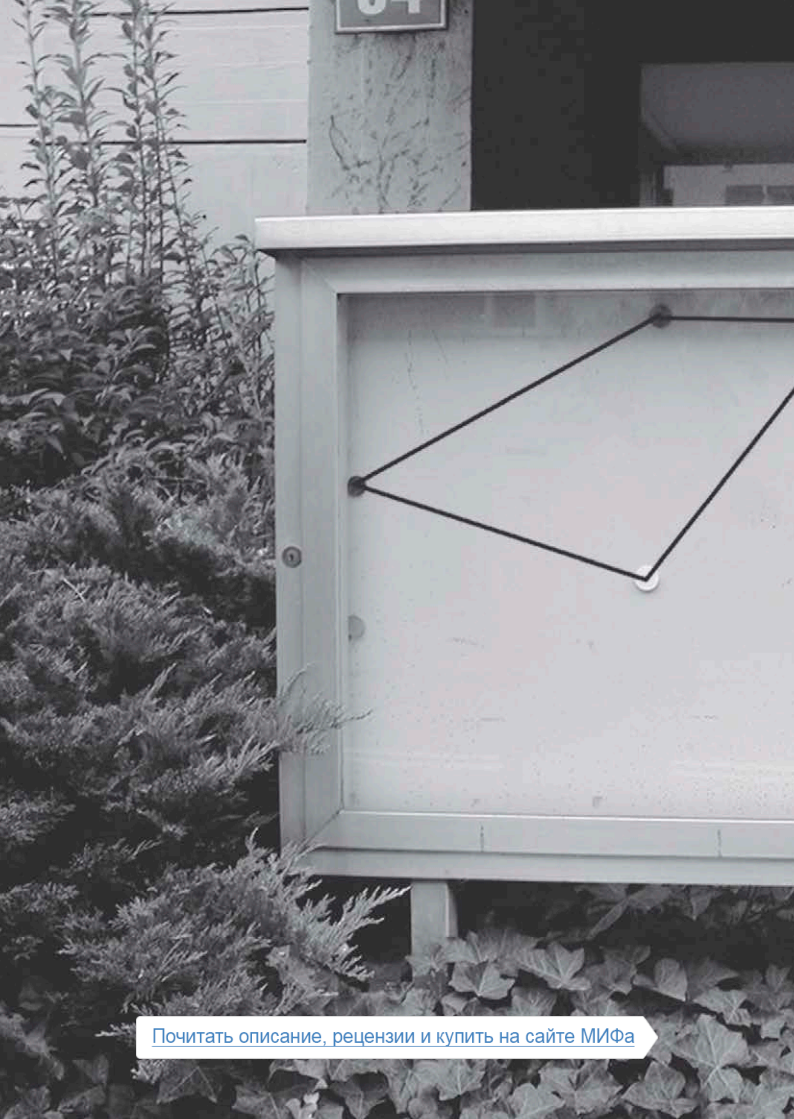
Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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.

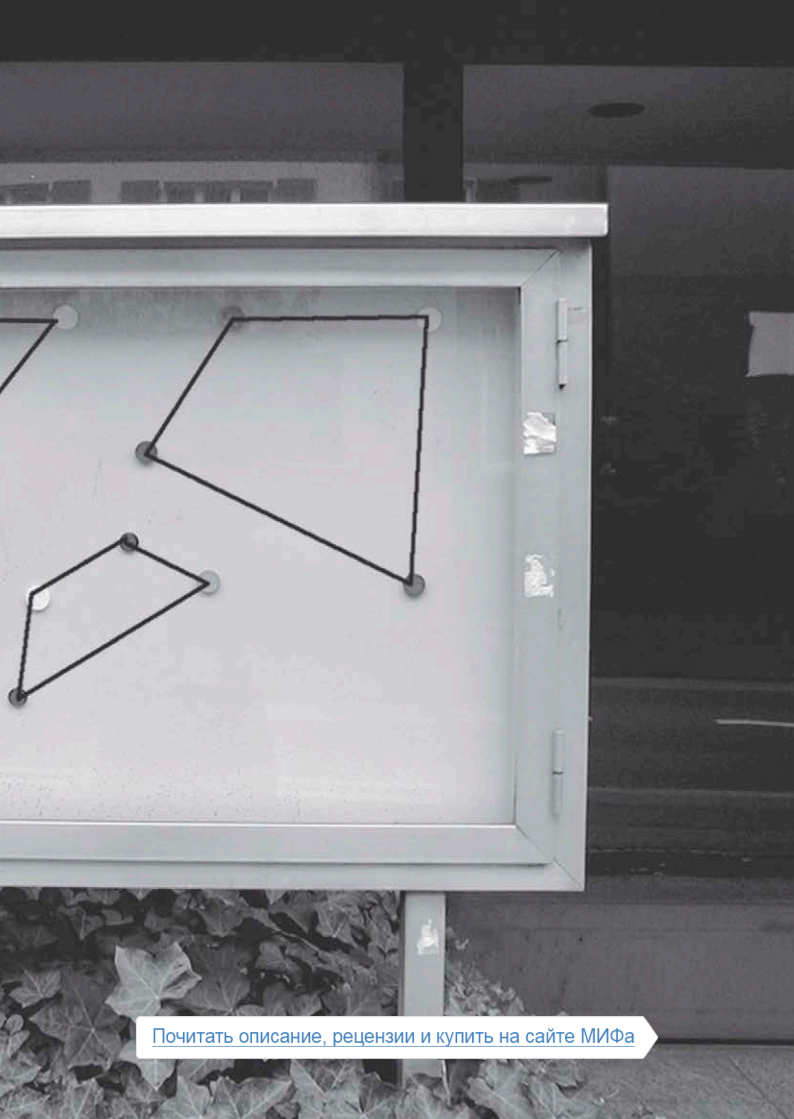
Дети (и, конечно, взрослые) часто сочиняют истории, которыми ни с кем не делятся и нигде не записывают. С другой стороны, учителя литературы требуют от детей сочинений, написанных четко и с соблюдением правил грамматики и орфографии. Тут уж не до свободы мышления. То же справедливо и для преподавателей 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,

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

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».

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание и заказать в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги: Проза: Детские книги:

МИФ