

СОДЕРЖАНИЕ

- Предисловие* 9
Введение 11
Благодарности 15

Часть I. Как освоить язык рисунка

Глава 1. Ренессанс набросков от руки 22

- Влияние времени и других людей 28
Искусство и современные технологии 31
Снова научитесь объединять работу и игру 35
Открываем новое в рисунке вместе с Майклом Вергасоном 40

Глава 2. Девять ключей к наброску-исследованию 44

- Сократить набор художественных принадлежностей 47
Упростить информацию 49
Сократить объем работ 51
Упростить технику работы 52
Делать молниеносный набросок 56
Сначала рисовать фигуры людей 59
Обозначить темные участки 63
Не стараться слишком дорабатывать рисунок 64
Добавить текстовые пояснения 64
Открываем новое в рисунке вместе с Кевином Слоаном 66

Глава 3. Основные объекты рисунка и заполняющие его живые образы 70

- Люди 72
Транспорт 75
Деревья, кусты, газоны 78
Скалы и неровная поверхность земли 82
Вода 89
Предметы уличного дизайна 92
Небо 96
Постройки 103
Открываем новое в рисунке вместе с Кристин Тен Эйк 112

Глава 4. Как создать на бумаге мир, похожий на реальный 118

- Перспектива: что вам действительно нужно об этом знать 119
Создание глубины: передний, средний и задний план 131
Построение цветовой гаммы 135
Объединение в одно целое 139
Открываем новое в рисунке вместе с Луисом Руисом Падроном 142

Часть II. наброски городских пейзажей

Глава 5. Городские зарисовки как генератор творческого вдохновения 150

Открываем новое в рисунке вместе с Габриэлем Кампанарио 160

Глава 6. набросок конкретного места 164

Художественные принадлежности 165

Объект творчества 167

Редактирование набросков 170

Использовать цвет или нет? 172

Работать быстро 174

Открываем новое в рисунке вместе с Лиз Стил 182

Часть III. Концептуальные наброски

Глава 7. Как уловить идею 190

Наброски поверх цифровой основы 192

Работа над наброском центра города 207

Концепция и образ 212

Глава 8. Использование компьютерной графики — наброски без ограничений 224

Новые идеи 226

Реальность 229

Галерея набросков на планшете 231

Открываем новое в рисунке вместе с Робертом Чипманом 246

Глава 9. Что дальше? 252

Практика 254

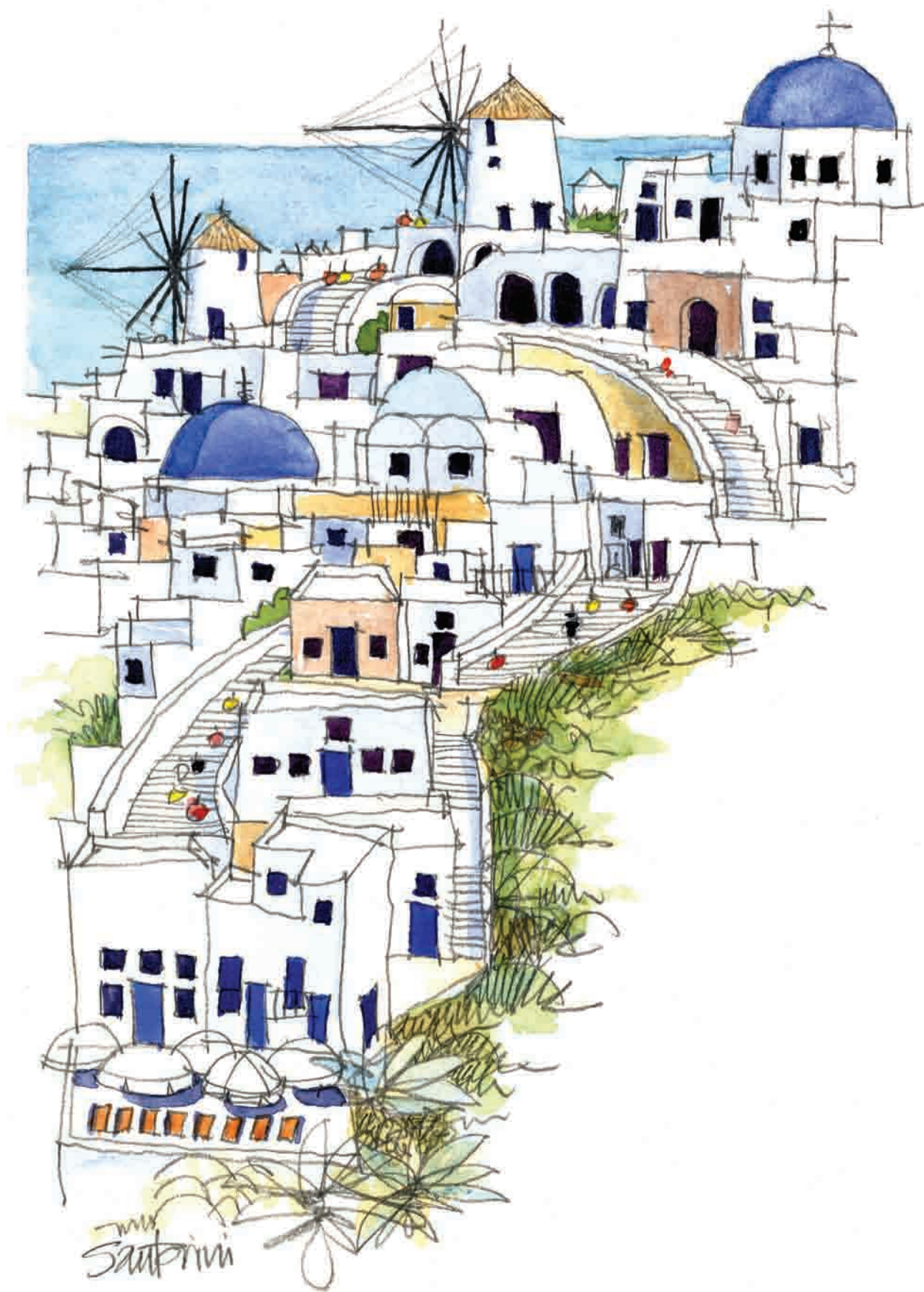
Накопление рисунков 254

Копирование 256

Пусть ваш источник никогда не иссякает 257

Послесловие 263

Селение Ойя, остров Санторини, Греция

С Джеймсом Ричардсом я впервые встретился летом 2011 года в Лиссабоне во время II Всемирного симпозиума городских зарисовок, организованного по инициативе уже ранее возникшей группы художников — приверженцев этого направления в изобразительном искусстве. К тому времени я уже успел познакомиться с городскими зарисовками и восхищался прекрасными рисунками Джеймса, сделанными уверенной рукой, его наметанным глазом в том, что касалось общей композиции и мелких деталей. Однако я лишь восхищался, не осмеливаясь самостоятельно встать на этот путь. Но, как это обычно бывает, озарение наступает в момент личного знакомства с тем, кто сделал этот шаг до нас. И таким человеком стал Джим. Там, в Лиссабоне, я смог не только посмотреть на его зарисовки другими глазами, но и услышать его пояснения, открывшие передо мной дверь в мир свободного наброска.

Рисунок, как и древнеримский бог Янус, имеет два лика. Один глядит в прошлое, присматриваясь к тому, что уже существует (например, когда мы беремся зарисовать с натуры какой-то объект). В этом случае главную роль играет наша зрительная память. Ведь даже если объект нашей зарисовки в данный момент находится у нас перед глазами, мы все равно вынуждены время от времени переводить взгляд с него на лежащий перед нами лист чистой бумаги и, делая каждый новый шаг вперед, снова и снова проверять, насколько точно наша память способна запечатлеть то, что мы видим. Рисуя с натуры, ни в коем случае не следует ограничивать себя правильной передачей перспективы, копируя фотографии с почтовых открыток, даже если появляется сильное искушение сделать именно так. Вместо того чтобы подражать фотоаппарату, нам, возможно, стоило бы уделить внимание процессу создания рисунка, чтобы лучше понять то, что мы изображаем, а может, даже получить заряд вдохновения.

Типичные предметы уличного дизайна

Что же касается другого лика рисунка, то он смотрит в будущее, на то, чего еще нет и что существует лишь в нашем разуме. Здесь в дело вступает мастерство дизайнера, проектировщика, когда он начинает воплощать в реальность свои идеи, используя для этого карандаш и бумагу или персональный компьютер и специально разработанные программы. Подобного рода рисунок стимулирует мысль и помогает нам увидеть нечто такое, что мы не смогли бы схватить не только невооруженным глазом, но даже объективом фотокамеры. Нам предоставляется возможность использовать этот процесс, чтобы больше узнать о том, что мы рисуем, подключая к работе не только перо и карандаш, но и разум.

Концептуальный набросок обелиска при въезде в центральную часть города

Причем, как справедливо отмечает в своей книге Джим, эти два лика рисунка достаточно тесно связаны между собой. Делая наброски окружающего мира, мы многому можем научиться и развить воображение, представляя и мысленно конструируя что-то такое, чему еще только предстоит появиться в будущем.

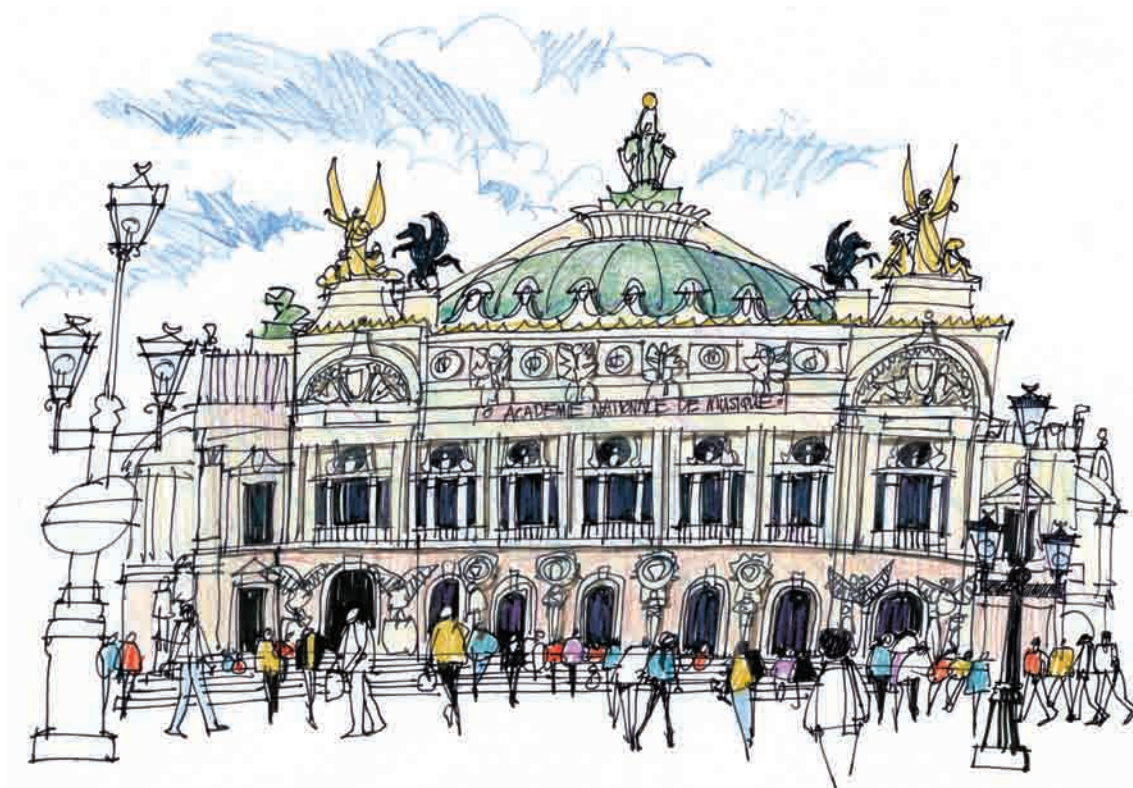
Всецело разделяя страсть Джима к рисунку, я в то же время понимаю, что у каждого из нас есть свой подход к этому. Я, в отличие от Джима, не боюсь, что мои рисунки могут выглядеть грязными, в то время как он в своей работе использует гораздо более аккуратную проработку фактуры, штриховку и тени. И это нормально. Как он сам указывает, «в зарисовках прежде всего должна проявляться ваша личность. Они не должны выглядеть так же, как мои или чьи-то еще. В этом вся суть». Так что, хотя данная книга наполнена замечательными рисунками, не следует впадать в уныние, сравнивая их со своими собственными, а тем более испытывать из-за этого разочарование, если рисунок или дизайн уже является вашим делом, либо бросать учиться, если вы еще новичок. Любой человек может научиться хорошо рисовать, используя свой собственный стиль, и эта книга показывает, как овладеть искусством свободных быстрых зарисовок и всегда оставаться довольным результатом.

Фрэнк Чин

Мои первые наброски были, увы, не так уж хороши. Любовь к рисунку привела меня к тому, что я пошел учиться ландшафтному дизайну и архитектурной композиции городских видов. Теперь, глядя на свои эскизы, сделанные в первые годы учебы в Университете штата Луизиана, я прекрасно понимаю, что у меня просто не было другого выбора — только совершенствоваться, поскольку оставаться на этом уровне было просто невозможно!

Но, несмотря на жалкие результаты своих первых потуг, я все же не бросил рисовать. Я рисовал, размышлял и снова рисовал — и благодаря этому получал деньги в кредит, чтобы продолжить учебу! Дизайн и архитектурное проектирование были такой областью, которая не просто побуждала совершенствоваться в рисунке. Она навела на мысли о более высоких целях и задачах: изменить и улучшить условия нашего существования в целом. Свободные наброски будили воображение, открывая возможность увидеть новый, лучший мир. И пути назад уже просто не было.

Имея прекрасных наставников, радушных и всегда готовых прийти на помощь сокурсников, а также горы проектных заданий, я работал так много, что вскоре почувствовал: язык рисунка становится для меня родным. С удивлением и облегчением я вдруг заметил, что со временем наброски даются мне все легче и легче. Действительно, слишком сильное стремление довести все до совершенства может лишить рисунок свежести и спонтанности. А ведь именно эти качества делают его своеобразным, неповторимым. Постепенно ко мне пришло понимание того, что наброски от руки имеют совсем другую цель и эстетику, чем фотографическое воспроизведение реальности. И дело здесь даже не в искусстве; в первую очередь это касается воспроизведения реальности. Чтобы зафиксировать конкретный момент, отразив то, что вы видите здесь

Опера Гарнье, Париж

и сейчас, или то, что возникает перед вашим мысленным взором, необходимо глубоко проникнуть в суть предмета или идеи. И, что особенно важно, при этом еще нужно ощутить радость творчества, направляемого вашим разумом, глазом и рукой.

Быстрые наброски от руки не ставят перед собой цели чисто художественного плана; главное — достичь наиболее точного проникновения в реальность.

В любом рисунке обязательно проявится что-то от личности автора. Ваш рисунок никогда не будет в точности таким, как мой или чей-то еще. И это правильно. Хороший рисунок возникает из неосознанного соединения места, которое вы изображаете, карандаша и вашей неповторимой личности. В нем воплощается ваша творческая энергия, отражается ваша сущность и тот окружающий мир, каким вы его воспринимаете. И если вы это не нарисуете, значит, что-то уникальное, принадлежащее только вам не найдет своего выражения.

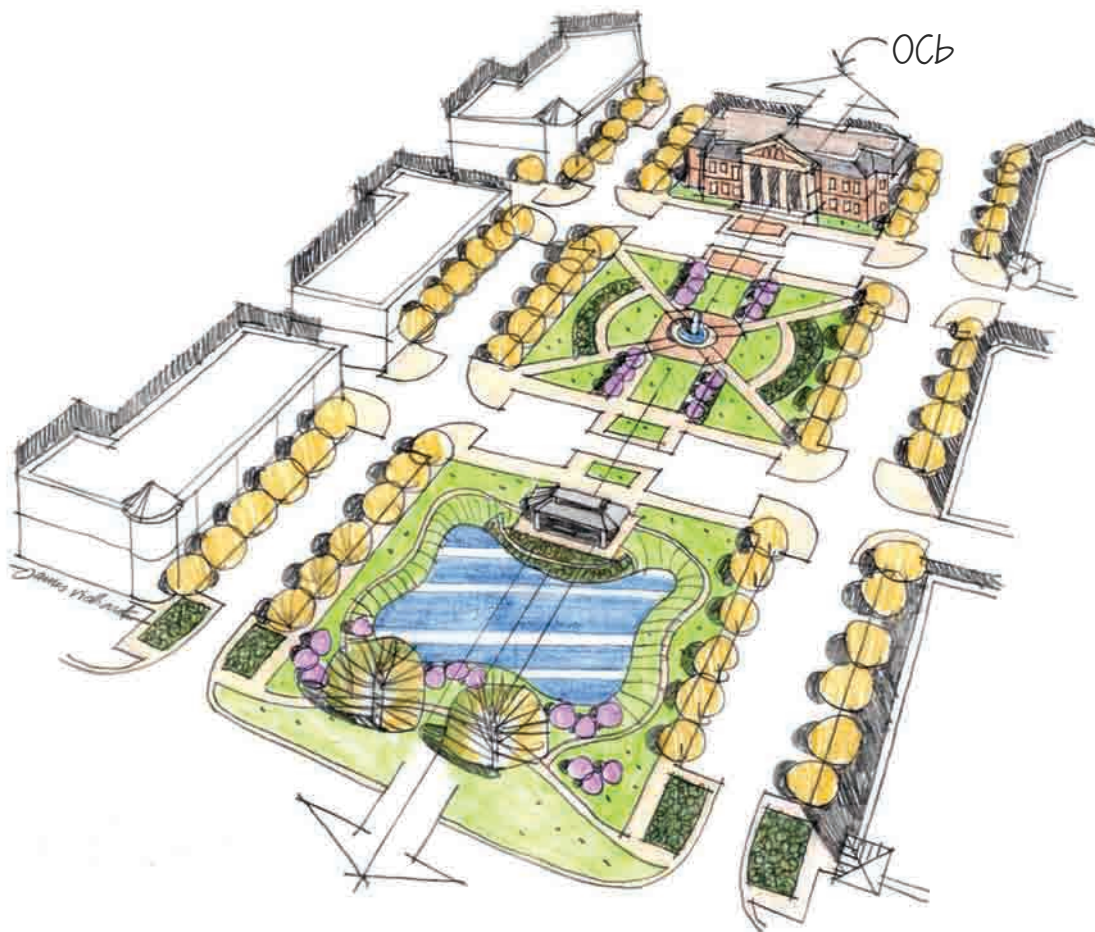
Взгляд на рисунок как на окно, через которое видна творческая индивидуальность человека, особенно нужен в наше время, когда в образовании художников и дизайнеров главный акцент делается на использовании стандартных цифровых компьютерных технологий. Недавно в ходе интервью для одного турецкого журнала мне был задан вопрос: «Что важнее для современных студентов-дизайнеров — компьютер или карандаш?» Я ответил, что самым главным инструментом в данном случае я считаю воображение, открытость мышления и творческий импульс. После этого у меня спросили: «Что нужно делать, чтобы развить творческий потенциал?» В начале творческого процесса, на мой взгляд, необходимо иметь возможность быстро генерировать массу идей и так же быстро записывать их и обсуждать с другими людьми. Здесь быстрые наброски, сделанные от руки, могут оказать нам большую помощь. На следующем этапе часто бывает необходимо в короткие сроки детально рассмотреть и изучить вашу идею или проект в трех измерениях. Тут уж не обойтись без специальных компьютерных программ. Наиболее передовые дизайнеры, занятые во многих областях творческой

деятельности (архитектуре, графическом дизайне, рекламе, кино), научились отлично соединять преимущества компьютерных технологий с молниеносной оперативностью, творческой гибкостью и способностью передавать эмоции, которые обеспечивает набросок от руки. Мудрость в данном случае состоит в том, чтобы использовать те инструменты и методы, которые позволяют вашему творчеству проявиться в максимальной степени.

Вспоминая, каким образом я пришел к написанию этой книги, мне в ретроспективе становится ясно, что я последовательно прошел три этапа и в центре каждого из них находился рисунок. Первый был посвящен овладению дизайном как профессией: получение диплома, обучение у знатоков своего дела, способность взять на себя творческую и деловую ответственность за проект, признание со стороны коллег. И, честно говоря, на этом этапе моей карьеры рисунок (хотел я того или нет) сыграл существенную роль и в деле получения хороших заказов, и в том, что мои работы были замечены, и в том, что меня признали

Парадный вход в высшее учебное заведение

Вид с высоты птичьего полета выявляет силовое поле проекта

профессионалом своего дела. Если бы я не рисовал так, как рисую, мне было бы значительно труднее этого достичь.

Второй этап был посвящен тому, чтобы научиться выходить за границы той колеи, по которой катится карьера ординарного скромного дизайнера, и больше доверять не усвоенным правилам, а своему художественному чутью. Я основал собственную фирму (и не одну) специально для того, чтобы дать более свободный выход своей страсти к городским пейзажам, дизайну и наброскам от руки. Путешествия и зарисовки помогли мне обнаружить нечто новое в себе самом, что, в свою очередь, открыло новую главу в моих проектных работах, в обретении литературного опыта и в более широком диапазоне свободного рисунка. А это помогло мне найти собственный стиль в творчестве.

Что касается третьего этапа, то он был посвящен тому, чтобы помочь другим найти собственный творческий стиль, то есть поделиться своими с трудом усвоенными уроками использования рисунка и других художественных средств, позволяющих фиксировать впечатления и изучать идеи, способные что-то изменить вокруг нас. И лучший совет, который я могу предложить, состоит в том, чтобы совершить смелый прыжок в этот мир. Быстро открывайте свою записную книжку или хватайте все, что есть под рукой (визитную карточку или клочок бумаги), и начинайте делать наброски — просто так, для собственного удовольствия. Писатели, художники и дизайнеры не зря носят при себе записные книжки и альбомы для зарисовок. Это дает им возможность в любой момент записать или зарисовать все, что пришло в голову, — любое мимолетное впечатление или идею — и, что не менее важно (а может быть, и более), подстегивает

творческую мысль. Судя по собственному опыту, могу сказать, что рисунок помогает нам открыть поток творческой энергии. А потом пусть этот поток несет вас куда хочет. Если вы действительно позволите ему вас увлечь, то перестанете ощущать время, приходящие к вам идеи станут частью вашего «я» и вы почувствуете себя медиумом, благодаря которому обретают плоть мечты и сновидения.

Когда мы хотим схватить или передать людям какое-то свое впечатление либо мысль в рисунке, нам нужно иметь соответствующие навыки. В этой книге я как раз хочу предложить вам такие методы, которые позволят не только не беспокоиться за качество рисунков, но и получать радость от выполнения быстрых набросков.

Начинайте прямо сейчас. Не ждите, когда перед вами появится какой-то особенно живописный объект. Не ждите, когда придет вдохновение. Просто начинайте двигать рукой, а разум и воображение последуют за ней.

Немного о работах других авторов, опубликованных в этой книге

Я благодарен за то богатство образов и стилей, которые привнесли в мою работу мои друзья, знакомые и другие люди. Все они отличаются широким разнообразием интересов, и единственное, что их объединяет, — это страстное желание передать самую суть выбранного ими предмета посредством рисунка и радость от той роли, которую он играет в их творчестве. Представляя разные школы, имея разный опыт, проживая в разных частях света, каждый из них обладает своим неповторимым голосом. Чтобы избежать крайнего разнобоя, я немного отредактировал эти работы, но лишь слегка, стараясь по возможности сохранить для читателя их неповторимый аромат, их уникальный язык, индивидуальность и взгляд на то, как нужно работать.

Площадь Святого Петра, Ватикан

Книга, которую вы сейчас держите в руках, не была бы написана, если бы к ней приложил руку только один человек. Это результат совместного труда с теми, кого известный американский исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл назвал «незримыми помощниками». Без всякого сомнения, главный мой вклад состоял прежде всего в неизменном стремлении не вмешиваться в творческий процесс тех людей, которые внесли свой неоценимый вклад в эту книгу. Не менее важным был вклад и тех, кто не оставил в данной книге никаких зримых следов: наставников, друзей, членов моей семьи и всех, кто меня поддерживал, оставив свой неизгладимый отпечаток и на моей работе, и на моей личности.

Помню, в детстве, когда я жил в Новом Орлеане, мои родители, Джим и Мэри Ричардс, то ли в шутку, то ли нет выражали сильную обеспокоенность тем, что в будущем я, в берете и с козлиной бородкой, буду продавать картины на тротуаре Джексон-сквера (и там же жить!). Но, несмотря на все мои фантазии, они любили меня и покупали все необходимые художественные принадлежности, находили учителей, а позже поддержали мое решение серьезно заняться графикой и дизайном. Родители учили нас с братьями во всем добиваться совершенства и проявлять лидерские качества. Мы до сих пор стараемся следовать этому правилу в любом деле. И в личных, и в профессиональных вопросах мы четверо: Лэрри, Дэйв, Дон и Стив — стараемся держать планку на должной высоте. И я просто не могу не выразить свою благодарность родителям за то, что они так нас воспитали.

Мой партнер и соучредитель TOWNSCAPE Деннис Уилсон постоянно оказывает мне поддержку и не скупится на поощрения, необходимые для нахождения творческих решений. А наша сотрудница Уэйд Миллер поистине незаменима и как работник, и как советчик. Я выражаю самую искреннюю признательность им и всем нашим помощникам и клиентам.

Панорама Малаги, Испания