

ПЕТЛЯ

**КАК
СМОТРЕТЬ
КАК
ХУДОЖНИК**

Петля

Как смотреть как художник

«Издательские решения»

Петля

Как смотреть как художник / Петля — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-598986-4

«Как смотреть как художник» — книга о том, как сделать свое зрительное восприятие мира более тонким, чутким и глубоким, посмотрев на мир глазами художника, для которого все вокруг — источник идей и вдохновения. Эта книга будет интересна всем, кто хочет развить способности к творчеству и сделать искусство частью своей жизни. Пользуйтесь идеями из этой книги для обогащения своего понимания мира, превращения разглядывания в увлекательное путешествие и знакомства с новыми смыслами и представлениями.

ISBN 978-5-00-598986-4

© Петля

© Издательские решения

Содержание

О чем эта книга?	6
Что значит «смотреть»?	8
Художник смотрит на мир по-особенному	10
Смотреть на мир как художник может каждый – даже нехудожник	12
Смотреть на мир как художник полезно каждому – особенно нехудожнику	14
Инструкция по применению	16
1. Разорвите шаблон	18
2. Расшифруйте композицию	20
3. Откажитесь от ярлыков	22
4. Смотрите на пустоту	24
5. Плавайте по линиям	26
6. Прищурьтесь хорошенько	28
7. Смотрите искусство	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Как смотреть как художник

Петля

© Петля, 2023

ISBN 978-5-0059-8986-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящается моей маме

О чем эта книга?

*Важно не то, куда ты попадешь в конце, но какие приключения
встретят тебя на этом пути.*

– Пенелопа Райли

Это книга о том, как сделать свое зрительное восприятие мира более тонким, чутким и глубоким, посмотрев на мир глазами художника.

В книге разберемся:

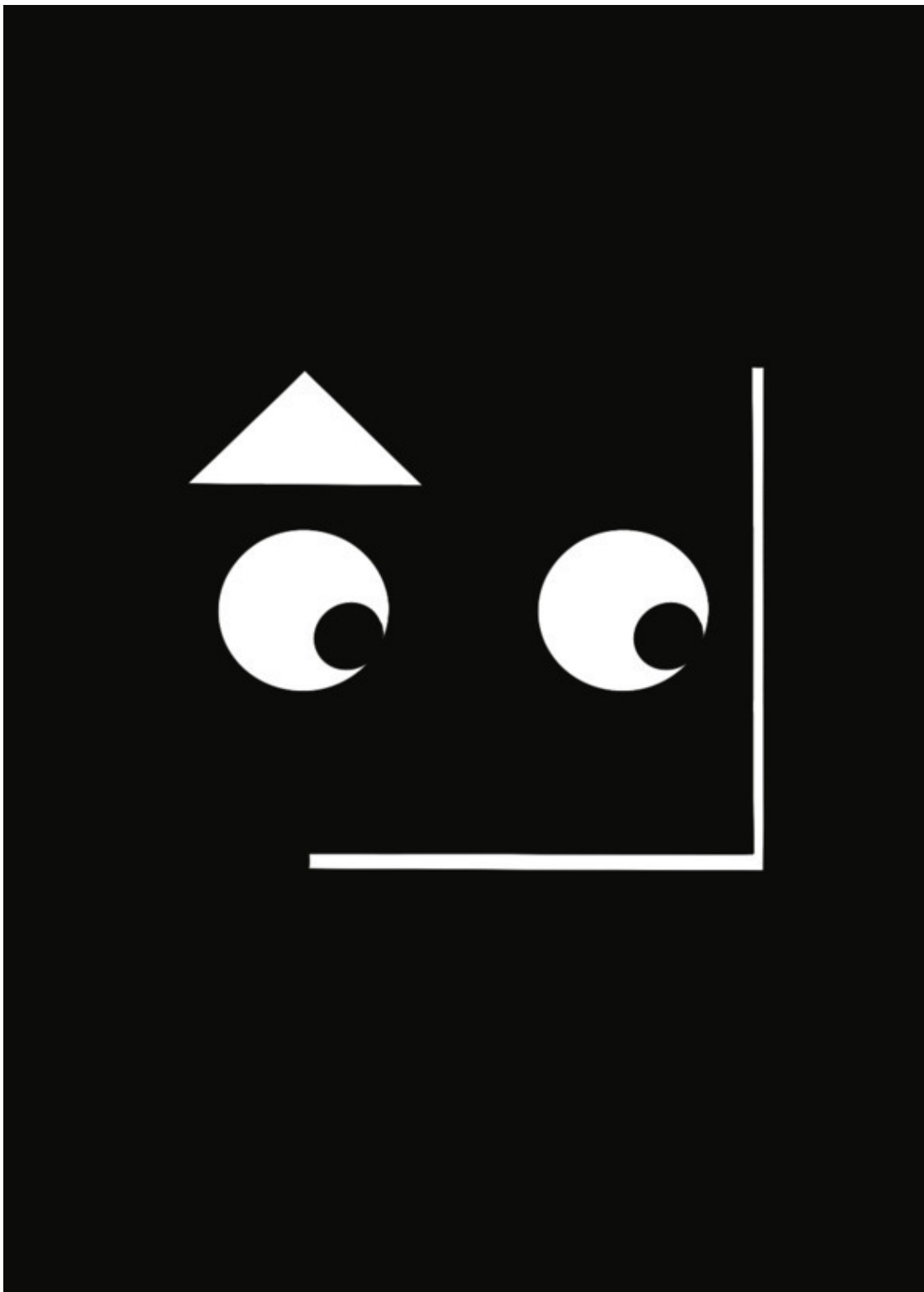
- 1) что значит смотреть
 - 2) что значит смотреть как художник
 - 3) кто может смотреть как художник (только ли художник или еще и все остальные)
 - 4) кому полезно смотреть как художник (только ли художнику или еще и всем остальным)
- и, самое интересное,
- 5) как можно смотреть как художник.

Поговорим о композиции, шаблонах и спутниках. Об оптимизме, контексте и туризме. О шифрах, иллюзиях и кроликах. О расстоянии, ингредиентах и автозамене.

Как полагается любой приличной книге об искусстве, обязательно вспомним о Леонардо да Винчи и импрессионистах.

Эта книга будет интересна всем, кто интересуется творчеством. Всем, кто хочет развить свои творческие способности. Всем, кто ищет способы взглянуть на мир по-новому.

Что значит «смотреть»?

*Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов.
– Рэй Брэдбери*

Смотреть – значит направлять взгляд и внимание на что-то, чтобы узнать что-то.

В процессе зрительного восприятия мира три компонента играют ключевую роль:

- 1) направление взгляда
- 2) концентрация внимания
- 3) формирование знания.

Человек смотрит – значит он направляет взгляд на что-то (а не в никуда) осознанно (а не произвольно) и с целью получить знание (а не праздно).

У слова «смотреть» много синонимов.

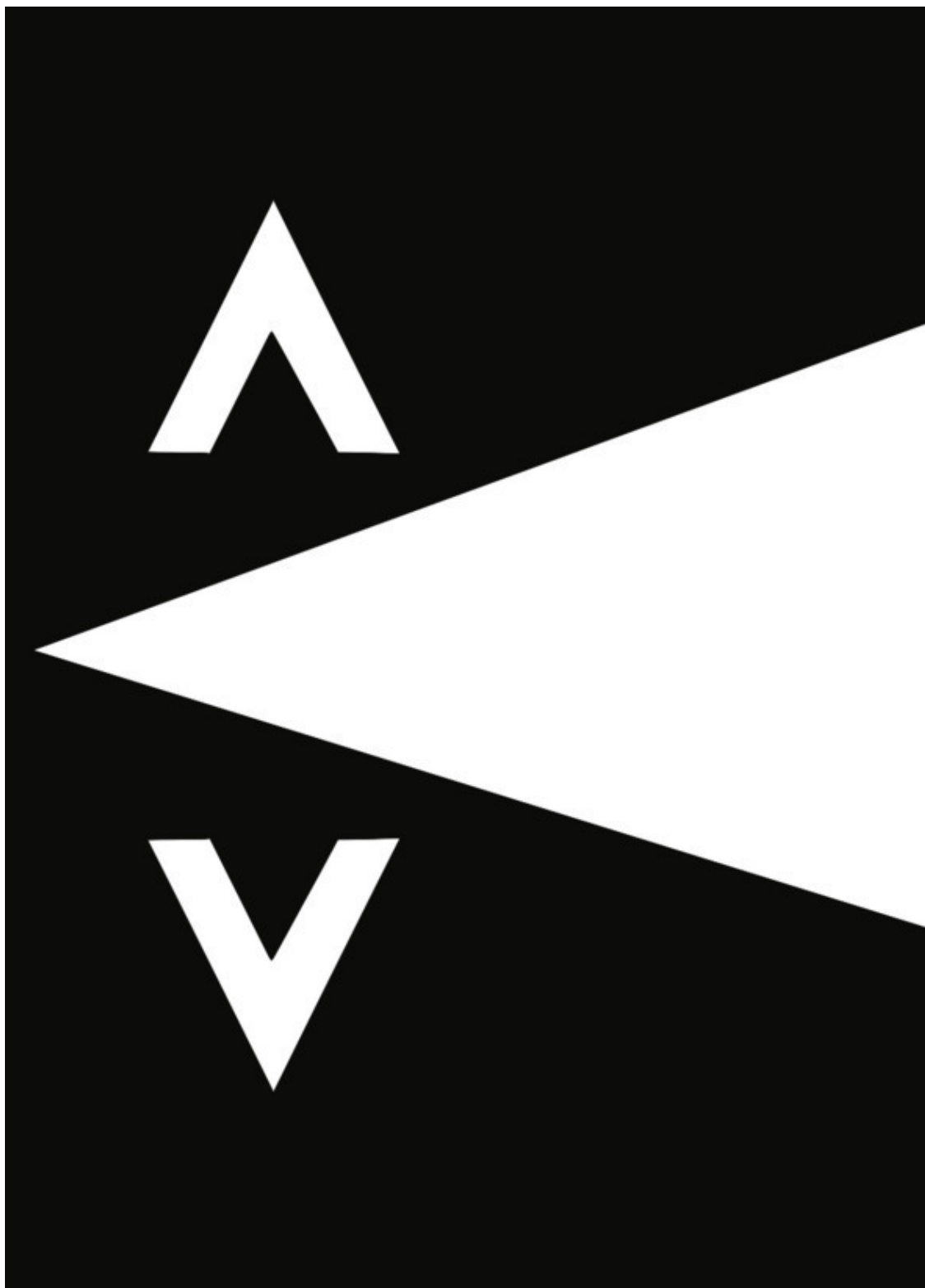
Рассматривать, разглядывать, всматриваться, наблюдать, созерцать, примечать, глазеть, взирать, глядеть, думать, изучать, уставиться, принимать, знакомиться, осматривать, выглядывать, видеть, проглядывать, присматривать – этот список синонимов слова «смотреть» неисчерпывающий.

Слово «смотреть» часто встречается в поговорках и пословицах.

«Смотри в оба, а зри в три», «любо-дорого смотреть», «на него и смотреть дымно», «сурово, не гладко, и смотреть на него гадко» – что ни фраза, то алмаз!

О чем говорит большое количество синонимов и широкое использование в народной мудрости? О том, что у процесса зрительного восприятия мира множество граней, оттенков и полутонов. Умело играя с ними, можно обогатить свое понимание окружающего мира, превратить разглядывание в увлекательное приключение и познакомиться с новыми идеями, смыслами и представлениями.

Художник смотрит на мир по-особенному

Живопись для меня не декоративная забава и не пластическое изобретение осязаемой реальности; каждый раз это изобретение, открытие, откровение.

– Макс Эрнст

Художник смотрит на мир как на учителя и вдохновителя.

Художник смотрит на мир с неподдельным интересом, нескрываемым любопытством, искренним изумлением.

Художник смотрит на мир как на действующее лицо, главного героя, любимого персонажа.

Художник смотрит на мир как на большой сундук с несметными сокровищами, владельцу которого посчастливится «озолотить» себя и всех вокруг новыми идеями, смыслами, впечатлениями.

Для художника окружающий мир – источник идей для творчества. В мелком и крупном, черно-белом и цветном, темном и светлом, привлекательном и отвратительном, привычном и необычном – во всем художник найдет потенциал для творческого переосмысления, проработки, преобразования.

Для художника тень, отбрасываемая хозпостройкой во дворе, так же прекрасна, как и величественная горная вершина. А все потому, что образы как тени, так и горной вершины с равным успехом способны лечь в основу произведения искусства.

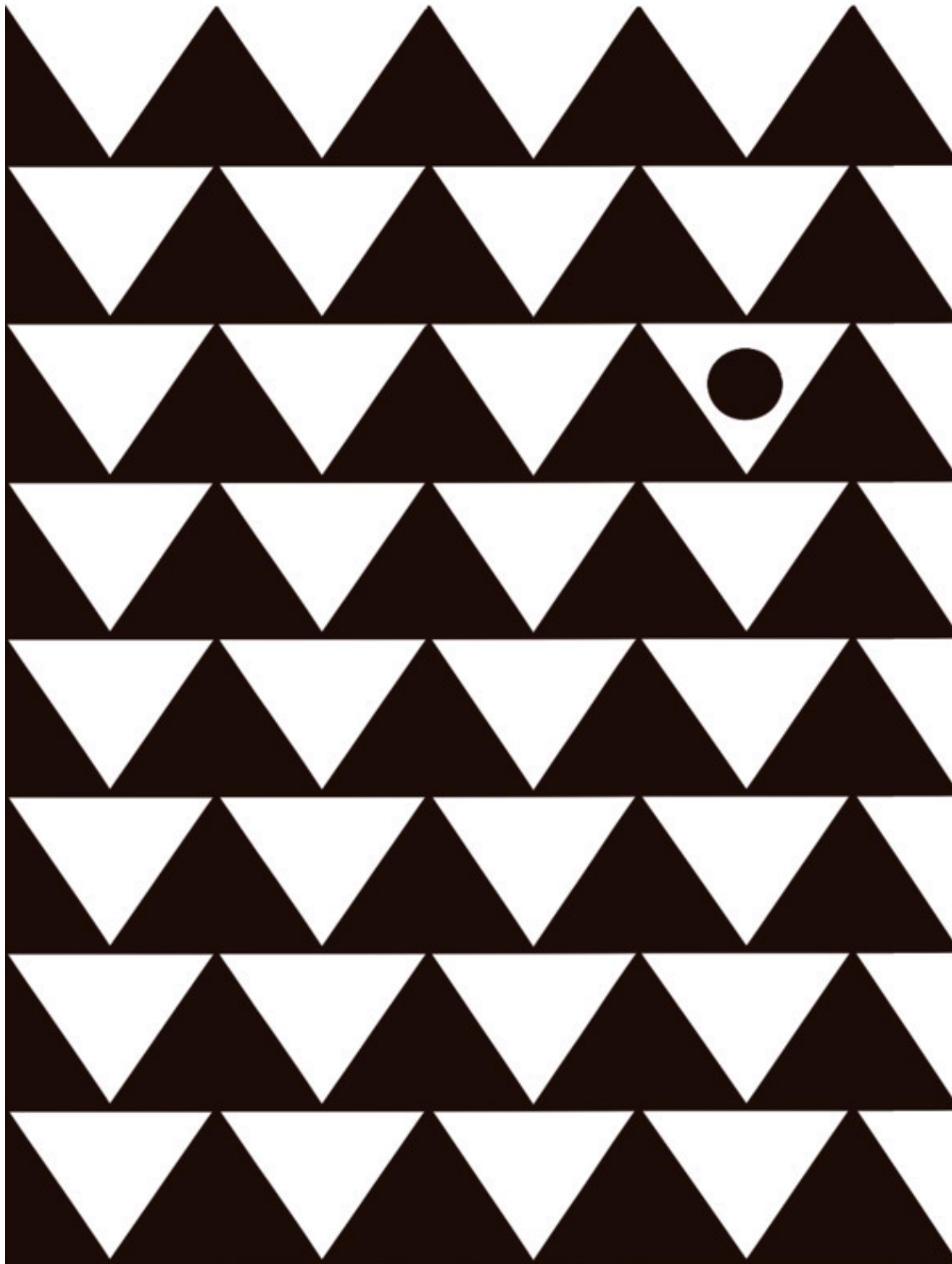
Художник интересуется преобразованиями, большими и маленькими.

Художник наблюдает за миром пристально, регулярно, методично.

Художник изучает цвета, формы, линии.

Одним словом, художник смотрит – во всех возможных смыслах этого слова – на мир с широко открытыми глазами.

**Смотреть на мир как художник
может каждый – даже нехудожник**

*Художник – это маг, большое сердце. Он извлекает красоту,
отыскивает свежесть во всем, рыщет, подчиняет себе стихию.*

– *Марк Шагал*

Смотреть на мир как художник может не только художник: этот навык может развить любой, даже тот, кто ни разу в жизни не рисовал. В пользу этого говорит сам механизм зрительного восприятия мира.

Человек видит не столько глазами, сколько мозгом. Глаза воспринимают отражаемый от объектов свет и передают его в мозг, который обрабатывает информацию. И то, как мозг обрабатывает информацию, определяет, что человек видит.

Если то, что мы видим, определяют настройки нашего восприятия, их изменение приведет к изменению того, что мы видим.

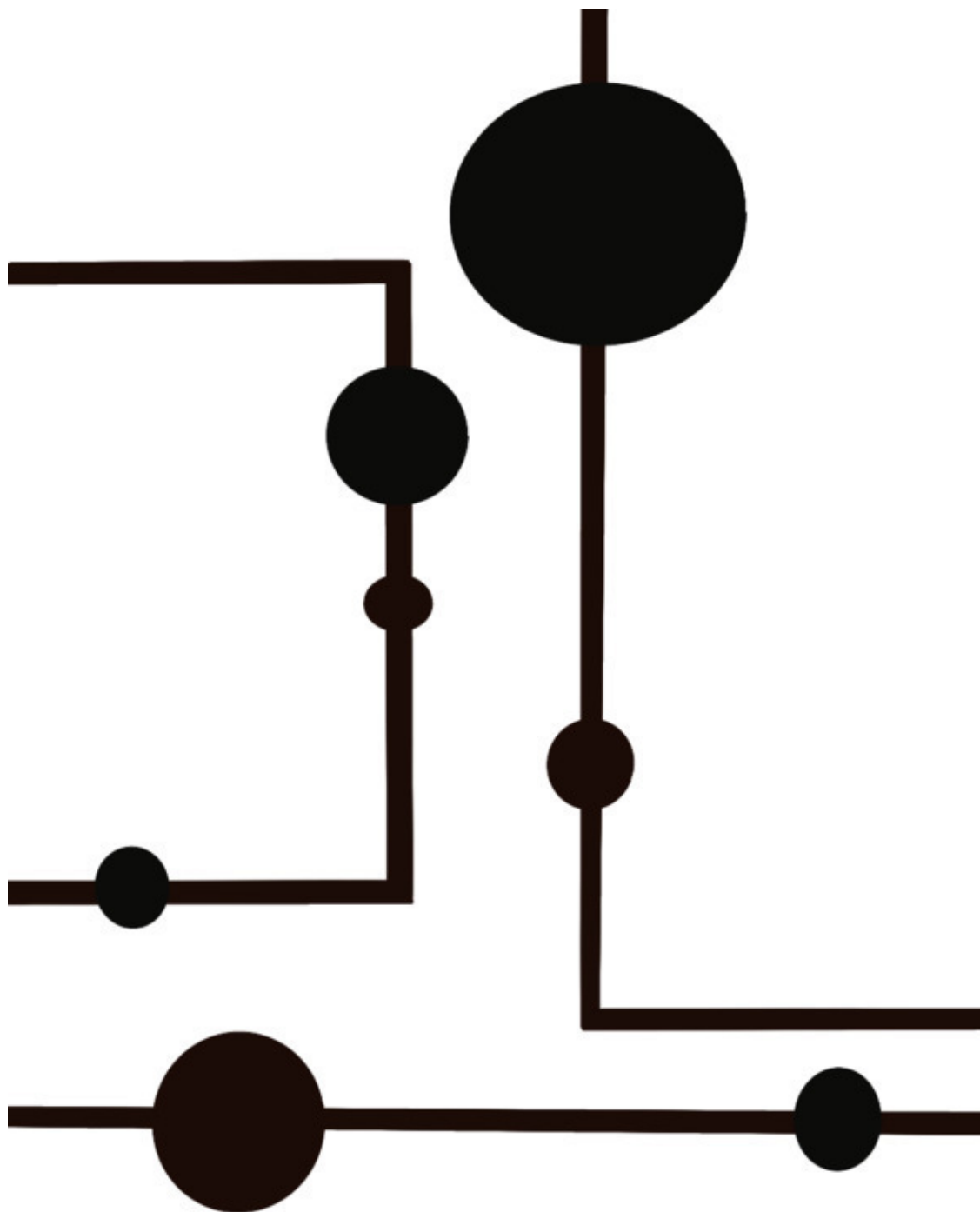
О каких настройках идет речь?

Речь о том, на что мы смотрим, на что обращаем внимание и с учетом чего обрабатываем информацию и формируем на ее основе знание.

Художник видит мир так же, как и все остальные – с помощью тех же органов человеческого организма. Разница в том, как художник воспринимает этот мир – каких установок придерживается, на чем заостряет внимание, чему придает значение.

Человек смотрит так, как хочет смотреть. Хочет смотреть на мир как художник – будет смотреть на мир как художник!

**Смотреть на мир как художник полезно
каждому – особенно нехудожнику**

*Цель – не место, а способность смотреть на мир по-другому.
– Генри Миллер*

Посмотреть на мир другими глазами полезно: можно разобраться в чужом мнении, понять контекст чужих действий, найти объяснение чужим поступкам.

Посмотреть на мир глазами художника полезно вдвойне: можно усовершенствовать свои навыки восприятия мира, углубить собственное понимание вещей, обогатить себя новыми идеями и связями.

У практики смотреть на мир как художник много бонусов.

Например, рутина превратится в увлекательное путешествие.

Поездка в метро в час пик будет сулить не напрасную потерю времени, а прекрасную возможность понаблюдать за занимательными попутчиками, извилистыми людскими потоками и геометрией поездов.

Другой пример – радость, которую можно испытать при любовании всем, что нас окружает.

Пытливый взгляд художника раскрывает красоту, великолепие и многообразие повсюду, куда бы он ни был направлен.

Еще один пример – ощущение сопричастности, взаимосвязи, присутствия.

С течением времени мы смотрим на вещи по-другому, то есть с оглядкой на прожитое и пережитое, под тяжестью своего уникального жизненного опыта.

Осознанное творческое осмысление мира помогает определять отношение с окружающими объектами, отмечать изменение во вне и в себе. Восприятие мира – бесконечный акт творения.

Никто не видит мир, как вы! Какой бы ни были ваша профессия, знайте: вы – художник; ведь, рассматривая мир, вы каждый раз создаете, обогащаете, раскрываете его. Каждый ваш взгляд на окружающий мир – акт его творческого анализа, переосмысления, переработки.

Инструкция по применению

*У каждого художника есть свой взгляд на предмет.
– Зураб Константинович Церетели*

В этой книге вы найдете список идей, как можно посмотреть на мир как художник.

Список является открытым, его дополнение неизбежно.

Список основан на личном опыте и не содержит никаких инструкций, приказов, директив.

Идеи расположены в произвольном порядке, и никакая из них не имеет первостепенного значения по отношению к другим.

Выбирайте любую идею по своему усмотрению.

Адаптируйте идеи к своим особенностям, потребностям, предпочтениям.

Если какая-то из идей не сработала, попробуйте другую.

Если какая-то из идей сработала, попробуйте усилить ее эффект за счет сочетания с другой.

1. Разорвите шаблон

Настоящий художник никогда не видит мир таким, какой он есть, иначе это был бы не художник.

– Оскар Уайльд

О выдающихся художниках говорят: они мыслят нешаблонно. Что это значит?

Художники предлагают собственный оригинальный взгляд на мир. Такой авторский взгляд превращает заурядного художника в выдающегося и открывает новые горизонты в творческом переосмыслении и познании мира.

Блюдо с яблоком не просто блюдо с яблоком, а гимн плодородия, песня уходящего лета или крик неразделенной любви.

Банка из-под супа не просто банка из-под супа, а арт-объект, манифест нового времени или творческое заявление.

Арка с облупившейся штукатуркой не просто арка с облупившейся штукатуркой, а история о гении инженерной мысли, ленивом прожигателе жизни или переселении народов.

В результате художественного высказывания обыденное становится новым, массовое – уникальным, шаблонное – неординарным.

Ищите наугад.

Мыслите наоборот.

Наполняйте новым старое.

Выворачивайте наизнанку.

Ставьте неожиданные цели.

Находите новое применение.

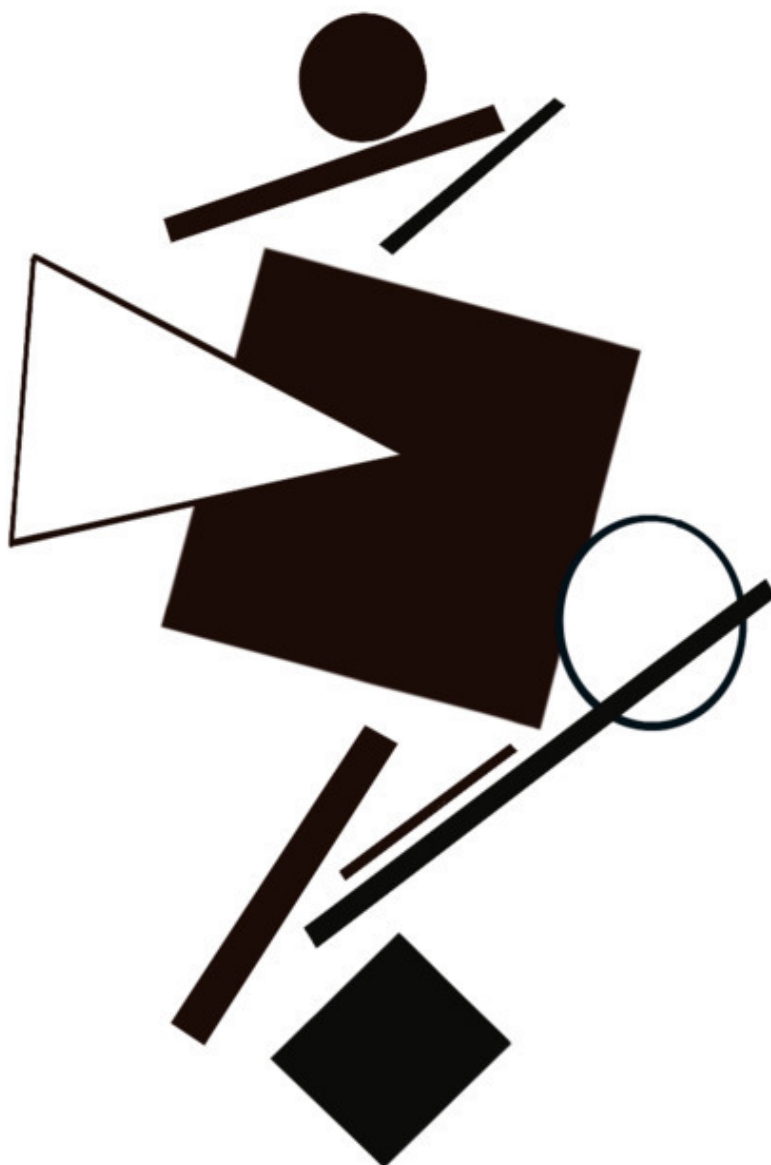
Сойдите с проторенной дорожки.

Попробуйте мыслить нешаблонно.

Создавайте непривычные контексты.

Примечайте неочевидные связи, непривычные смыслы, необычные сочетания. Постарайтесь заметить чуть больше того, что привыкли видеть. Заходите в анализе объектов чуть дальше, чем обычно.

2. Расшифруйте композицию

*Чтобы свободно говорить, нужно знать язык, на котором говоришь;
чтобы излагать свои мысли на картине, нужно свободно владеть языком
композиции.*

– Евгений Адольфович Кибрик

У произведения изобразительного искусства есть композиция – построение и сочетание элементов, обусловленное содержанием, назначением и характером произведения.

Одна из замечательных способностей композиции – способность рассказать многое (если не все) о произведении. Композиция – это спрятанный у всех на виду ответ на вопрос, что хотел сказать художник.

На наше счастье композиция есть не только в произведениях искусства, но и в обычной жизни. Куда ни посмотри, повсюду композиция!

Разглядывая объект, дайте слово композиции. Прислушайтесь к рассказу композиции о том, на что вы смотрите.

Баланс успокаивает, умиротворяет, уравнивает. Напротив, его отсутствие может ломать, запугивать, дезориентировать.

Движение способно оживить, направить, сориентировать. Напротив, статика может успокоить, расслабить, дестимулировать.

Спираль, прямая, зигзаг – характер движения создаст ритм, настроение, ощущение. Рассматривая объект, следуйте заданному направлению движения и примечайте перемену настроения, накал эмоций, изменение содержания.

Другие важные элементы композиции – фокус, акцент, контраст. Отметьте, на чем фокусируется внимание, как расставлены акценты, сколько харизмы в контрастных элементах.

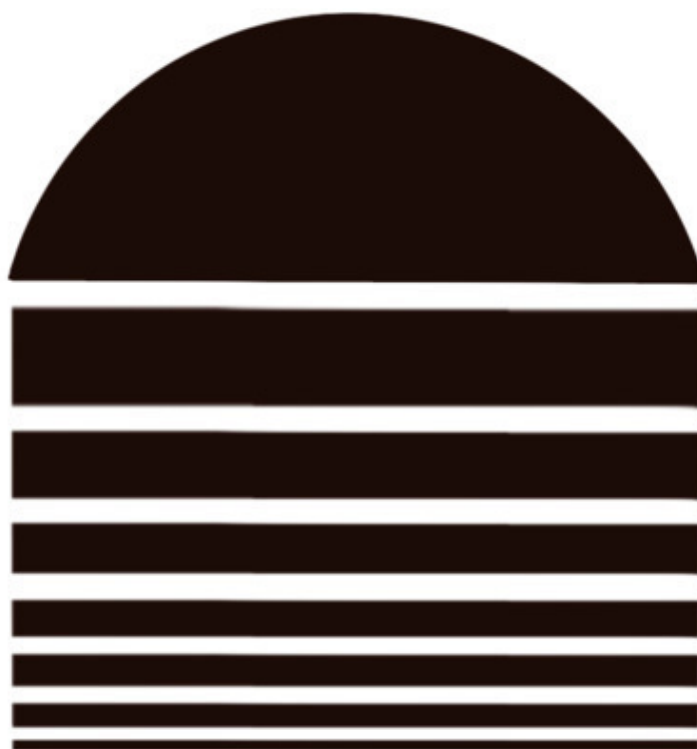
Расшифровывая композицию, не забудьте про цвет, размер, расположение.

Игра света и тени, нюансы палитры, цветовые акценты – мощные инструменты формирования и трансляции смысла.

Также обращайте внимание на повторяющиеся и уникальные элементы. Повторение или использование в единственном числе могут выделить или растворить, отметить или стереть, провозгласить или заглушить.

Всегда ищите и находите композицию. Она может рассказать об объекте больше, чем слова. Исследование композиции – залог глубокого, осознанного, чуткого восприятия и понимания.

3. Откажитесь от ярлыков

*Смысл приходит позже.
– Жоан Миро-и-Ферра*

Мы повсюду развешиваем ярлыки. Определив, например, как выглядит яблоко, мы впредь называем яблоком все, что имеет соответствующий вид.

Ярлыки экономят уйму сил и времени. Не надо каждый раз выяснять, как выглядит яблоко; достаточно единожды определить его отличительные черты и далее классифицировать все объекты как «яблоко» или «не яблоко», исходя из соответствия или несоответствия заданным критериям. Одним словом, ярлыки помогают нам всякий раз не изобретать велосипед.

Однако, мышление ярлыками – нечто большее, нежели желание разобраться в окружающем мире и способ высвободить время и силы на изучение нового.

Мышление ярлыками определяет, как мы смотрим.

Ярлыки не только подсказки, но и шоры.

Ярлыки не только шпаргалки, но и заглушки.

Ярлыки не только помощники, но и ограничители.

Наблюдая за объектом, мы окидываем его взглядом и, если он знаком, наклеиваем на него ярлык. При этом мы не разбираемся, как устроен объект и чем он примечателен; вся ключевая информация об объекте уже «защита» в его ярлык и не нуждается в переосмыслении.

Но стоит нам столкнуться с объектом, к которому не подходит ни один из известных ярлыков, как мы смотрим на него по-другому.

Мы изучаем цвет, положение, форму, структуру, текстуру, размер объекта.

Мы проверяем, как объект перемещается, трансформируется, преобразуется.

Мы исследуем, как объект соотносится с другими объектами и как располагается в пространстве и времени по отношению к ним.

Художники воспринимают мир именно так – свободным от ярлыков.

В мире без ярлыков каждый объект уникален и достоин пристального внимания.

В мире без ярлыков каждый объект больше любой категории объектов и имеет свое уникальное место.

В мире без ярлыков каждый объект нужно изучать всесторонне, глубоко и бесконечно много раз.

Проявите любопытство – сделайте открытие там, где (якобы) все уже открыто.

Избавьтесь от предубеждения – дайте шанс объекту заявить о себе и произвести впечатление.

Выберите долгое созерцание и рассматривание – не сокращайте путь к формированию знания об объекте путем навешивания ярлыков.

Описывайте объекты окружающего мира, не используя их названий. Прежде чем навесить ярлык, опишите объект, как если бы вы видели его в первый раз и ничего про него не знали. Смотрите на мир с подлинным любопытством и будьте готовы совершать открытия на каждом шагу.

4. Смотрите на пустоту

*«Заложники пустоты. Эстетика пустого пространства и пустотный канон в русском искусстве XIX – XX веков»
– название выставки*

Раз вы читаете эту книгу, перед вами наверняка лист бумаги либо экран телефона, планшета или компьютера. Что вы видите?

Только текст?

Или что-то еще?

Помимо самого текста, вы видите пространство, свободное от него. Такое пространство еще называют негативным или пустым.

У пустого пространства три важных качества:

- 1) пустое пространство так же важно для художника, как объекты
- 2) пустое пространство такой же проводник смыслов и эмоций, как объекты
- 3) пустое пространство такой же герой произведения или изображения, как объекты.

Уменьшить или увеличить, сжать или расширить, раздробить или разъединить – с пустым пространством можно работать как с пластилином.

Пустое пространство скрывается за фигурами, силуэтами, текстурами, предметами, мыслями. Но как бы успешно оно не скрывалось, стоит приложить усилия, чтобы обнаружить его и разобраться в его значении.

Пустое пространство никогда не бывает просто так: его наличие или отсутствие всегда что-то значит. Напряжение, баланс, отчаяние, асимметрия, опустошение, молчание, тревога, ослепление, прозрение – вот лишь несколько примеров, чем может быть пустое пространство.

Пустое пространство служит проводником смыслов и идей от художника к зрителю. По аналогии пустое пространство служит проводником смыслов и идей от наблюдаемого объекта к наблюдателю.

Найдите пустое пространство.

Отметьте, что позволило вам обнаружить пустое пространство.

Оцените конфигурацию пустого пространства, его расположение между объектами.

Подойдите к анализу пустого пространства исходя из утверждения, что ничего не бывает просто так и у всего есть своя роль и функция.

Кстати, пустота – один из самых интересных объектов для анализа окружающего мира.

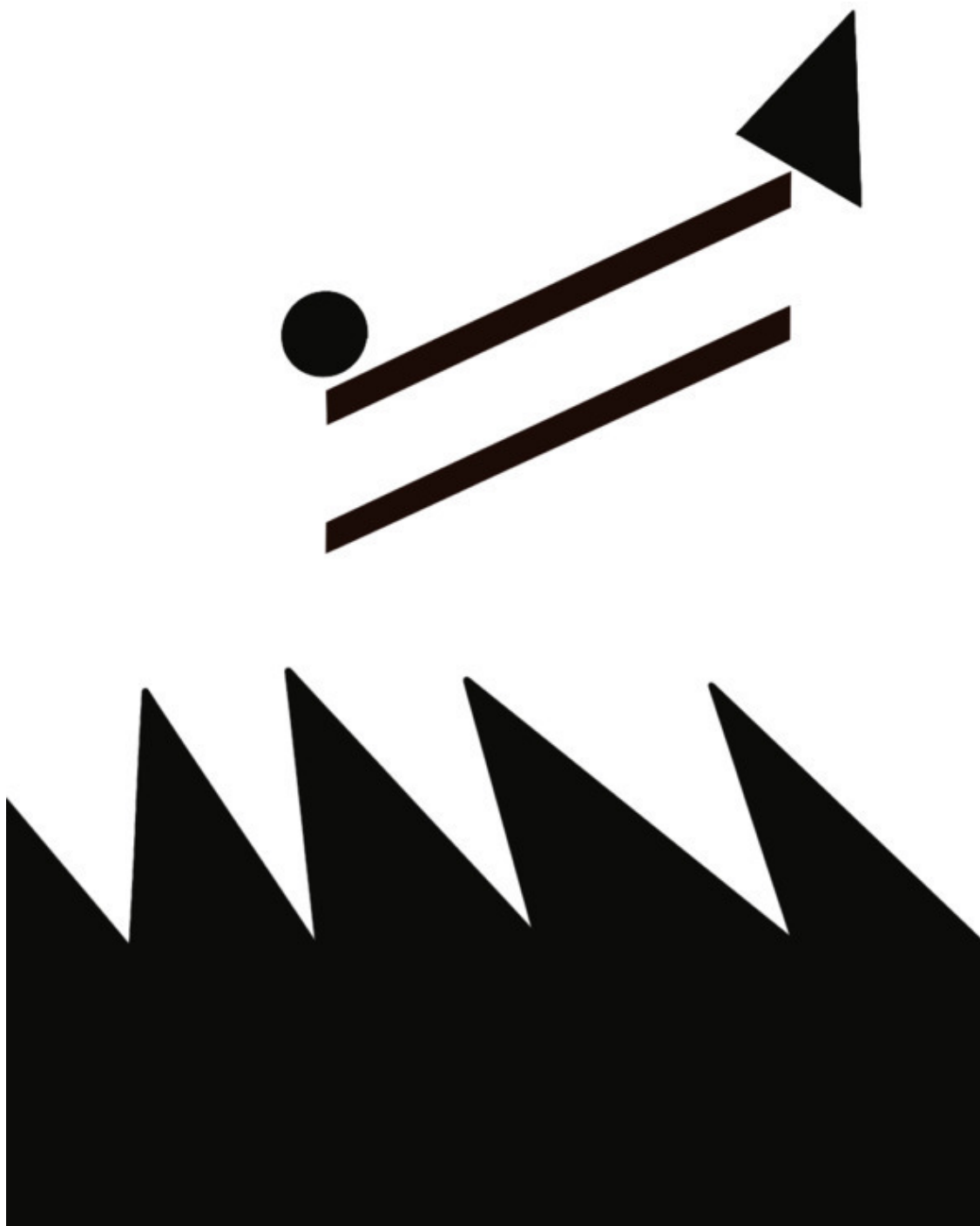
Какого цвета пустота?

Есть ли у пустоты форма?

Наконец, в принципе существует ли пустота? Есть мнение, что пространство всегда чем-то заполнено, а значит не может быть пустым.

Обратите внимание на то, чего нет; помните про пустое пространство – оно может не бросаться в глаза, но быть красноречивее слов. Смотря вокруг, отмечайте не только объекты, но и то, что находится между ними. Пустое пространство всегда имеет смысл, функцию и назначение.

5. Плавайте по линиям

*Путешествовать – значит развиваться.
– Пьер Бернандо*

Как можно описать квадрат?

Можно так: квадрат – это равносторонний прямоугольник. А можно так: квадрат – это набор прямых линий и углов на плоскости.

Первый вариант обычнее, привычнее, банальнее второго. Второй вариант активнее, динамичнее, энергичнее первого.

Что если посмотреть на мир не как на набор объектов, а как на сочетание линий и углов?

Что если посмотреть на мир путем перевода взгляда не с одного объекта на другой, а с одной линии на другую?

Что если посмотреть на мир не сквозь сухие категории и виды, а сквозь переплетение нитей линий и петелек углов?

Изучать объекты с помощью линий и углов – так поступают многие художники.

Взгляд на мир сквозь призму линий и углов не оставляет места стационарному, обособленному и отчужденному.

Все связано со всем.

Все находится в движении.

Все существует по отношению ко всему.

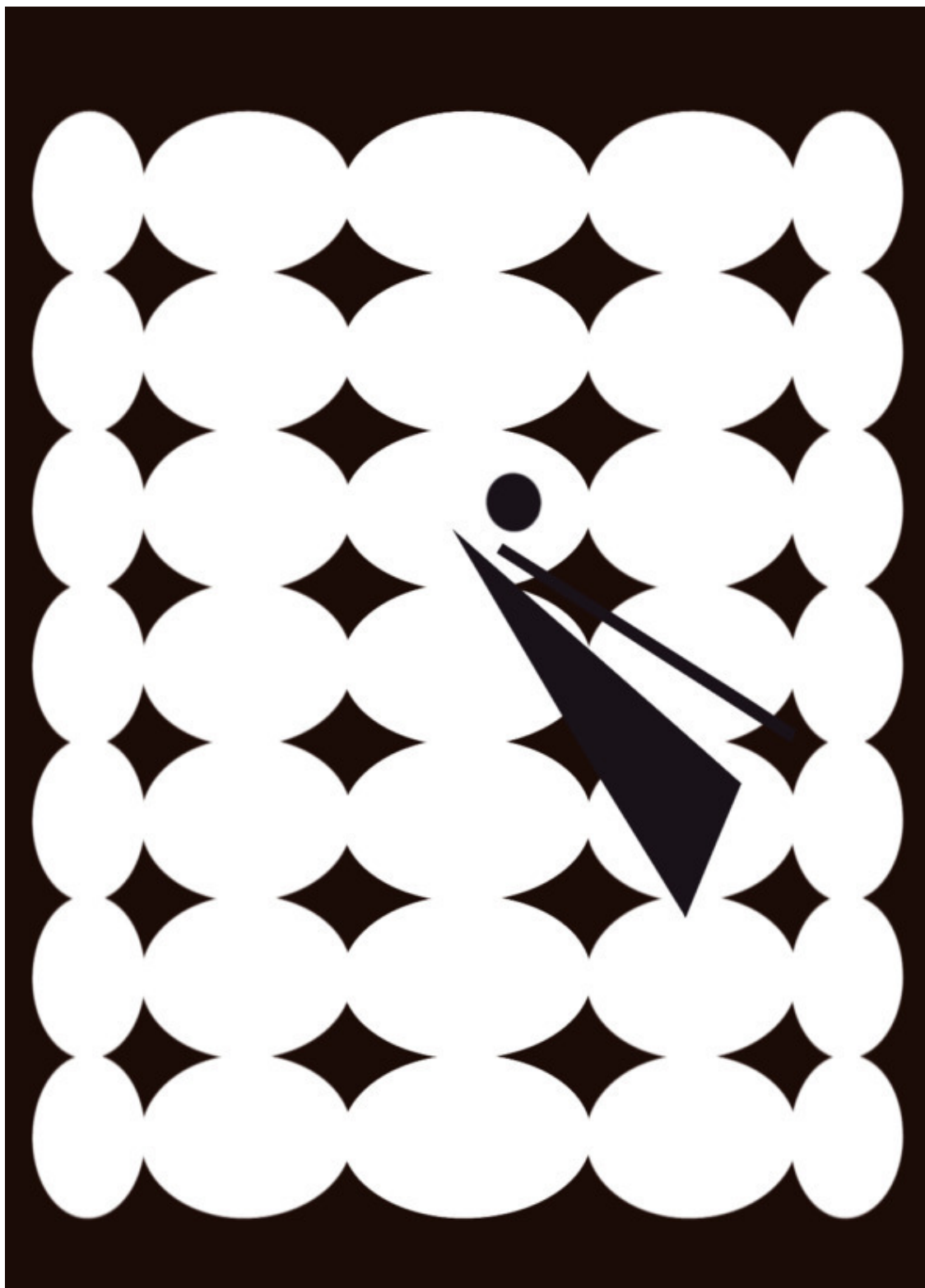
Каждый угол и линия ведут к другим углам и линиям.

Перемещаясь по линиям и углам, не упустите ни одного объекта и ни единой его связи с другими объектами.

Сочетание линий и углов – тоже способ трансляции смыслов, эмоций и впечатлений. Скольжение по изогнутым линиям или резкие перепады на острых углах способны передавать, например, радость, ужас или грусть.

Совершайте визуальные путешествия вдоль линий и углов. Рассматривайте все элементы изображения во взаимосвязи друг с другом с помощью линий и углов. Не упустите оттенки эмоций в том, насколько изогнуты линии или заострены углы.

6. Прищурьтесь хорошенько

*Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
– Александр Блок*

Как рассмотреть сложные объекты, не закопавшись в деталях, но и не потеряв общей картины? Можно прищуриться – «отфильтровать» изображение и сосредоточиться на главном.

Прищуривание помогает отсеять случайное, незначительное, второстепенное.

Прищуривание сводит к минимуму цвет, детали и различия между объектами.

Прищуривание превращает сложный объект в относительно простое сочетание формы, объема и цвета.

Такой подход к восприятию сложных объектов позволяет художнику изобразить, например, лес, полный деревьев, не рисуя каждое дерево по отдельности. Или целый океан, не рисуя каждую каплю воды по отдельности.

Прищуривание обозначает суть. То, без чего лес не лес, а океан не океан.

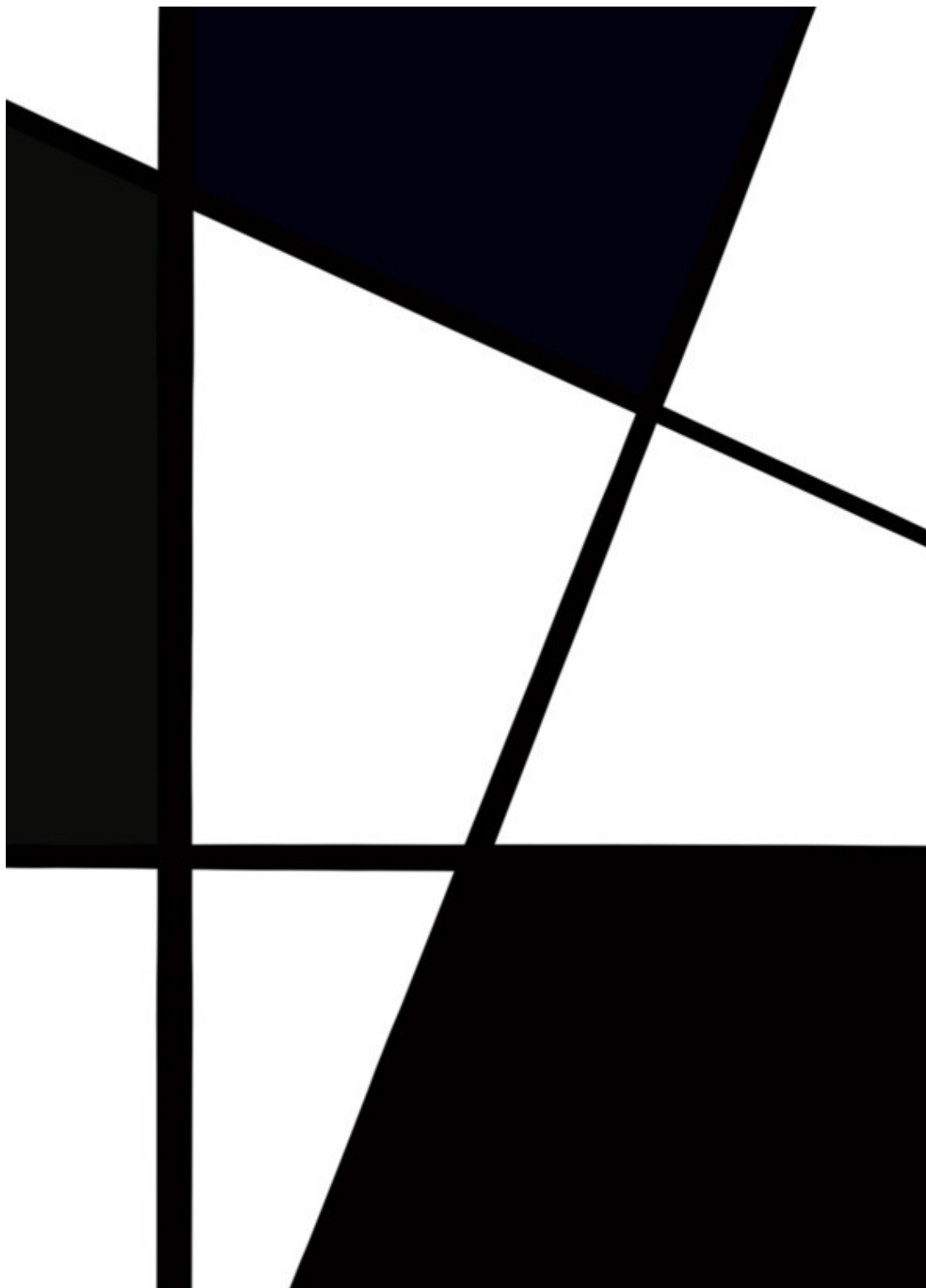
Прищуривание позволяет соединить объекты друг с другом и увидеть изображение целиком, без обременения несущественными деталями.

Попробуйте: прищурьтесь и опишите, что позволяет считать объект объектом.

Прищурившись, отметьте, какие цвета преобладают. В какие фигуры сливаются предметы. Вокруг какого элемента группируются другие элементы.

Прищуриваясь, выделите главное. Прищуриваясь, превращайте разрозненное в единое. Не теряйте лес за деревьями, а океан – за каплями воды.

7. Смотрите искусство

*Лучшей школой для изучения искусства является само искусство,
а не жизнь.*

– Оскар Уайльд

Каждое произведение искусства – слепок того, как его создатель увидел мир и каким он хотел бы представить его другим. Поэтому, чем больше произведений искусства вы увидите, рассмотрите и проанализируете, тем богаче будет ваша коллекция шаблонов и примеров художественного переосмысления и творческой интерпретации мира.

Не откажите себе в удовольствии своими глазами увидеть произведения да Винчи, Кустодиева, Рафаэля, Айвазовского, Гойи, Левитана, Матисса, Репина, Моне, Васнецова, Боттичелли, Куинджи, Караваджо, Рублева, Дюрера и многих других.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.