

Жизнь в искусстве

№48

электронный журнал

ОТКРЫВАТЬ СВОИ МИРЫ

Письмо

РЕДАКТОРА

У меня есть нехитрая теория о том, что художники, как и все люди, подразделяются на интровертов и экстравертов.

Экстраверты ищут вдохновение в том, что видят вокруг себя, а интроверты в том, что видят внутри себя: в своих чувствах, воспоминаниях, размышлениях.

К какой бы категории художников вы не относились, творчество дает вам возможность открывать свои миры для зрителя. Те, которые вы увидели, или те, которые вообразили, не важно.

Этот номер, на мой взгляд, будет полезен интровертам. Хотя и экстравертам здесь есть, что почитать...

Давайте открывать свои миры!

Марина Трушникова

художник, педагог

Содержание

№48

ОБЛОЖКА

Марина Трушникова

Тема номера:

ОТКРЫВАТЬ СВОИ МИРЫ

ТВОРЧЕСТВО

МАСТЕР-КЛАСС

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

05 Техника акварели
Виктории Пришедько

16 Как превратить
бедное воображение
в богатое

37 Этуд пейзажа
акварелью. ВИДЕО

38 Городской пейзаж
акварелью поэтапно

44 Авторский курс Марины
Трушниковой «Город в
Акварели»

46 Галерея работ участников
курса «Город в Акварели»

ТВОРЧЕСТВО

Техника акварели Виктории Пришедько

Рисовать на пленэре или выдумывать свои миры

Лето 2019-ого подарило мне дружеское знакомство с замечательными художниками из Германии - Викторией и Славой Пришедько.

Акварели Виктории Пришедько были предметом моей любви уже давно, поэтому когда появилась возможность стать участницей её мастер-класса, я незамедлительно воспользовалась шансом. Безусловно, мне хотелось вывести технику акварели любимого автора, чтобы по традиции рассказать о ней своим читателям.

Однако встреча с Викторией Пришедько дала мне гораздо больше...

Но давайте по-порядку.

ХУДОЖНИК ВИКТОРИЯ ПРИШЕДЬКО

Здесь по традиции должна была быть биография художницы...

Однако, погуглив, я поняла, что мне не хотелось бы перепечатывать скучные строчки, которые копируются с сайта на сайт: родилась в Молдове, училась в Киеве, живет в Германии, член такого-то и такого-то союза, выставки там-то и там-то.

Их вы и сами можете прочесть на сайте супругов Пришедько: <http://prishedko.de/>
Думаю, раз художник так скуп на слова о своей биографии, то его менее всего интересует внешняя сторона творческой жизни: его образ в прессе, слава и популярность.

На мой взгляд, в отношении Виктории это точно так. Она художник-интраверт, живущий собственными мирами, собственным ощущением жизни, берущим за мерило успеха в живописи то, насколько это близко ее душе.

Если вы не знакомы с творчеством Виктории Пришедько, то рекомендую вам заглянуть в ее Инстаграм: <https://www.instagram.com/viktoriaprishedko/>, где представлены новые работы.

Если увиденные картины оставили вас равнодушным, не вызвав восхищения и мечтательной улыбки, если не породили внутри какого-то тянущегося чувства тоски и ностальгии неизвестно по чему, то можете смело закрыть мою статью, как только прочитаете про нехитрую технику акварели Виктории Пришедько.

Если же вы, подобно мне, попали под обаяние мира, создаваемого художницей, то читайте и дальше, о более нематериальных вещах...

ТЕХНИКА АКВАРЕЛИ ВИКТОРИИ ПРИШЕДЬКО

Как я уже сказала, я побывала на мастер-классе художницы, который проходил в Финляндии на фестивале IWS (Международного акварельного сообщества).

К сожалению, я не сразу увидела демонстрационный мастер-класс во время открытия выставки, где можно было близко подойти к автору и отснять этапы работы.

На практическом мастер-классе у меня уже не было такой возможности - весь процесс транслировался на экран. Поэтому фото описания процесса будут, увы, экранными, засвеченными.

МАТЕРИАЛЫ

БУМАГА:

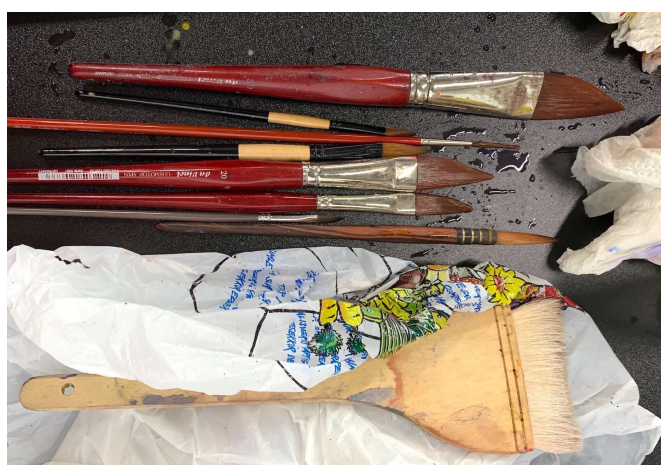
Виктория использует плотную бумагу с выраженной фактурой **Saunders Waterford rough 640 г/м** либо аналогичную фирмы Hahnemühle.

КИСТИ:

Плоские синтетические кисти скошенной формы. В основном, фирмы Da Vinci.

Виктория отмечает, что она использует именно синтетические кисти, поскольку в технике по-сырому вода уже присутствует в бумаге, и кисти не должно нести много воды. Интересная форма кисти позволяет как выполнять ими крупные заливки, так и прорисовывать одновременно мелкие формы.

Флейц пони используется только для смачивания бумаги.

КРАСКИ:

Краски в тубиках производителей: **Shminke** и **Winsor&Newton**

Виктория использует очень ограниченную палитру:

- **Ultramarin** (Ультрамарин)
- **Blue royal** (Королевский синий, который, скорее, похож на Лавандовый)
- **Violet Perilen** (Фиолетовый Перилен)
- **Alizarin Crimson** (Ализарин Кримзон)
- **Transparent Orange** (Оранжевый прозрачный)
- **Limon Citron** (Лимонная)
- **Transparent Yellow** (Желтый прозрачный)
- Кроме того, в малом количестве используются Белила

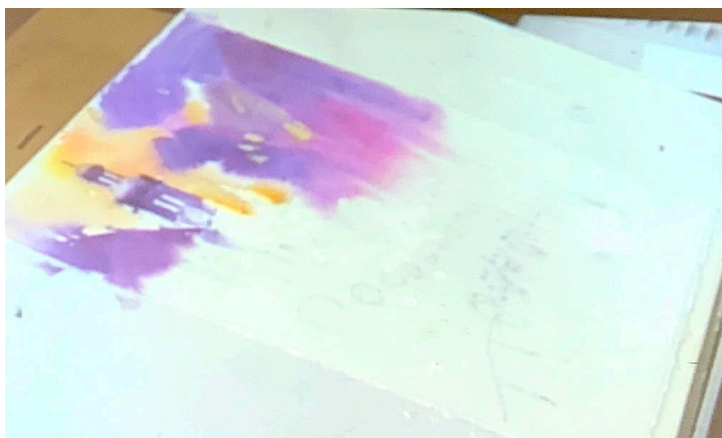
ТЕХНИКА ПИСЬМА

Виктория Пришедько работает в технике **однослойного письма по-сырому**.

Бумага увлажняется с двух сторон. Плотность 640 г/м позволяет просто прилепить влажную бумагу к планшету, не прикрепляя его по периметру. Весь процесс написания картины занимает **около 40 минут**, поскольку бумага быстро сохнет.

Планшет располагается под небольшим наклоном, весь процесс письма идет сверху вниз. Художница пишет по-сырому, что дает мягкие границы пятен. Там же, где нужны четкие края, Виктория подсушивает поверхность бумаги, промокая ее бумажным полотенцем.

Краска наносится крупными пятнами, один цвет втекает в другой. Поэтому в такой манере нельзя применять много цветов, дабы они не смешивались в грязные оттенки. Художница рекомендует использовать в одной работе не больше 6 цветов.

Для создания эффекта свечения окон и фонарей в акварели Виктория Пришедько использует замес желтого с белилами. Корпусный состав белил раздвигает краску, создает эффект мягкого льющегося света.

А в остальном, как говорится, "ловкость рук и никакого мошенничества".

Результат мастер-класса:

Вот так и создаются светящиеся и яркие акварели Виктории.

Как говорит Виктория, главное здесь - иметь изначальное представление о том, что ты хочешь получить в результате: где будет мягкое течение краски, где четкие акценты. А затем действовать быстро, без страха. На исправления времени нет!

Как видите, технически в манере Виктории Пришедько все несложно. А вот что сложно, на мой взгляд, так это думать и видеть мир как она. Именно этот вопрос волновал меня более всего.

Как художник так перерабатывает увиденное, чтобы полностью поменять цвет, композицию, как приходит к такой стилизации?

И как вообще находит свой собственный узнаваемый стиль?

С этими вопросами я обратилась к Виктории.

КОНЦЕПЦИЯ АКВАРЕЛИ
ВИКТОРИИ ПРИШЕДЬКО

"Моя акварель - это не просто техника, это Концепт, манера видения, восприятия мира, - говорит Виктория.

Существует два способа видения мира. Первый - "от частного к общему", когда, например, мы рисуем натюрморт, переходя от одного предмета к другому.

Второй - это общее видение, без деталей. Здесь контраст, элемент, композиция важнее, чем отдельный объект.

С этого начинается редуцирование форм.

Мы пробуем **создать минимум информации**. Не нужно вырисовывать каждую точку. Нужна пара важных деталей, говорящих о предмете. Чем меньше информации, тем интереснее воспринимается предмет. Этот процесс уменьшения информации, редуцированная, очень важен. С этим мир становится немного другим.

Именно в технике по-сырому получается дать минимум информации.

Это не реализм и не абстракция, это что-то между. **Я намекаю на предметы, но не рисую их."**

ПРО ПЛЕНЭР

Несмотря на то, что Виктория Пришедько пишет городские пейзажи, она никогда не работает на пленэре. И не пишет по фото. А как тогда, спросите вы?..

По памяти, по воображению.

Вот, что говорит Виктория: "Я никогда не рисую с натуры и фотографий. Это лишает свободы. Если предмет перед глазами, то я его срисовываю. И это не то, что нужно.

Когда мы не видим объект, то мы его придумываем. Мы придумываем свои цвета, свои формы. Мы создаём свой мир!

Безусловно, когда я даю мастер-класс, нам со студентами нужно на что-то опираться. Поэтому там я использую фото. С фото мы берем какие-то архитектурные элементы, выполняем рисунок, а потом убираем фото и пишем без него."

Информация о том, что Виктория "пишет из головы", придумывает свои сюжеты, стала для меня шокирующей - ведь ее пейзажи настолько реалистичны, узнаваемы!

- Ты совсем не ходишь на пленэр? А раньше? Наверно, у тебя просто уже был богатый опыт пленэра? Возможно, ты делаешь какие-то зарисовки? - спросила я.

Виктория ответила, что пока училась, то, конечно, была вынуждена работать на пленэре, да и потом не раз выходила. Но каждый раз пленэр приносил разочарование. Он не давал нужного результата, а только уводил ее от себя.

После этих слов я поняла, что у Виктории нет проблем с отбором визуальной информации - что рисовать в пейзаже, а что нет; у нее нет проблемы, как стилизовать увиденное, как изменить цвет природы под свою цветовую палитру. Все эти задачи не стоят, поскольку нет натуры.

Ничего не нужно упрощать и обобщать, поскольку мозг уже сделал это - когда пишешь по памяти, ты не можешь удержать голове все детали, ты априори помнишь только самое главное, то, что тебя впечатлило.

Ну а хорошая академическая школа дает возможность с легкостью рисовать по воображению и по памяти.

ПРО ПОИСК СВОЕГО СТИЛЯ И ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС

- У тебя есть любимые города или страны, где ты черпаешь вдохновение? Какая страна является прообразом в твоих картинах?

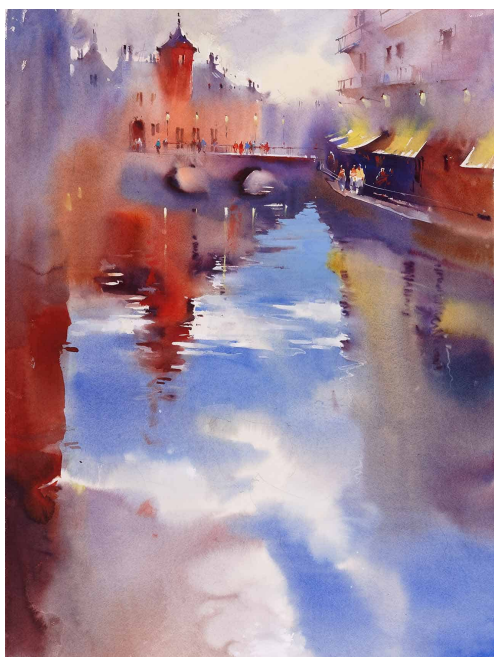
Нет какой-то конкретной. Это всё выдумки.

- А как ты пришла к своему стилю? Как поняла, что это "твое"?

Мне повезло с учителем в художественной школе. Там я узнала, как писать акварелью по-сырому, и это стало моей любимой техникой.

Я ничего специально не искала. Я рисовала как рисовала. И когда мне приходилось делать что-то иначе, не так, как мне хотелось бы, это вызывало протест.

И я возвращалась к тому, что мне нравится.

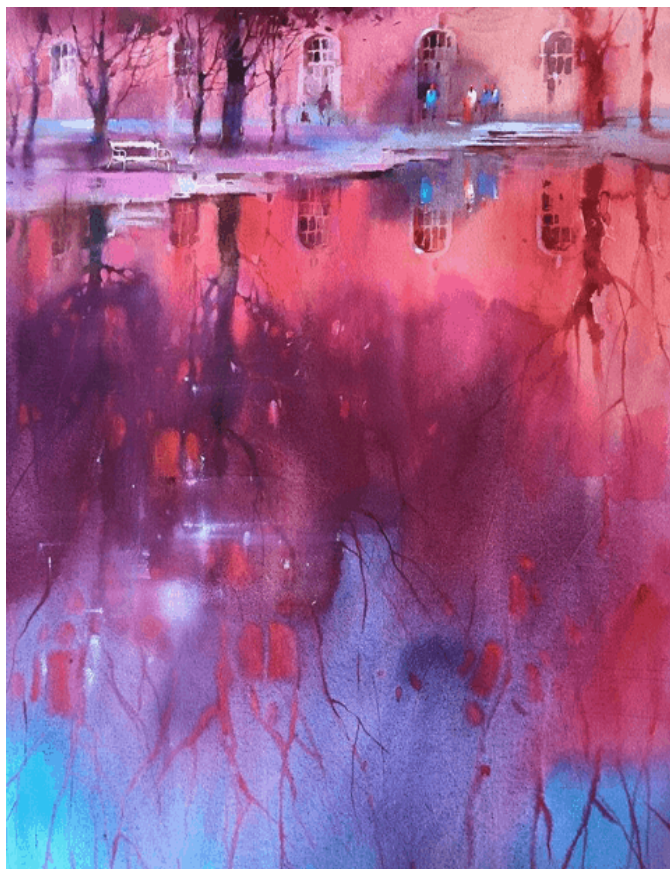
- У тебя бывают творческие кризисы?

Еще бы! Я "Рыба" по гороскопу. Меня то и дело затягивает в какую-нибудь мутную воду... Мне кажется, что я потому и выбрала столь яркую палитру, чтобы компенсировать внутреннюю серость.

У меня случались очень глубокие кризисы. Я смотрела на свои работы и не понимала, кому все это нужно. Мне казалось, что я просто разучилась рисовать!

Но здесь главный секрет - продолжать работать. И тогда однажды ты понимаешь, что все изменилось.

Творчество без кризисов невозможно. Со временем я привыкла к этой мысли, и теперь мои кризисы не столь глубокие, как раньше, я знаю, что всё пройдет.

Мне во многом очень близка позиция Виктории Пришедько в отношении творчества, пленэра, создании собственного мира в своих работах.

Не согласна с ней в одном - что яркие краски ее картин идут якобы от невзрачного внутреннего мира. Вот нет, нет, и еще раз нет! Виктория при близком знакомстве оказалась очень душевным человеком, мудрой и мягкой женщиной. И её картины, её миры внешние столь прекрасны, что я уверена, это лишь толика той красоты, которая есть в её душе!

Благодарю судьбу за такую прекрасную встречу и желаю художнице создать ещё много много прекрасных акварелей!

Как превратить бедное воображение в богатое?

А какое у вас воображение, бедное или богатое?

Зачастую взрослые люди уверены, что воображение у них не то что бедное, его у них вообще нет! Сравнивая себя с детьми, брызжущими фантазией, видя плоды творчества одаренных людей, они с грустью констатируют, что для них придумать что-то неординарное - это просто сверхзадача.

Можно ли исправить ситуацию и развить воображение? Давайте разбираться! В этой статье мы рассмотрим такие вопросы:

- Что такое воображение? Для чего оно нужно?
- Чем воображение ребенка отличается от воображения взрослого?
- Как тренировать воображение?
- Каких правил придерживаться в творческом процессе?
- Какие методы творческого мышления можно использовать?

А чтобы вопрос не остался в рамках теории, я предложу вам ряд практических упражнений.

НУЖНО ЛИ НАМ ХОРОШЕЕ ВООБРАЖЕНИЕ?

Первый вопрос, на который вам стоит ответить: ***"Действительно ли вы считаете, что эта тема для вас важна? Для чего вам хорошее воображение?"***

Казалось бы, и без воображения можно неплохо жить!

Не всем нужно быть творцами, не всем нужно писать книги, придумывать что-то новое и двигать технический прогресс. Вполне можно жить, пользуясь чужими идеями, чужими изобретениями и плодами творчества. Вполне можно жить по устоявшейся схеме, по придуманному кем-то алгоритму и инструкции.

Главное, чтобы скука и рутина не засосали... А еще, чтобы не случилось "внештатных ситуаций", которые потребуют нетривиальных решений, кои в правилах не прописаны. Ведь тогда-то, чтобы решить проблему, придется искать выход и включать это самое воображение!

Подумайте, как могла бы измениться ваша жизнь, если бы вы всегда видели десятки вариантов и новых решений, если бы в вашей голове роились сотни оригинальных идей, если бы ваша фантазия цвела пышным цветом. Была бы ваша жизнь такой же, как сейчас?..

ЗАДАНИЕ

Помечтайте, что будет, если у вас будет отличное, искрометное, воображение?

Продолжите, пожалуйста, фразу: "У меня отличное воображение и я"

Не останавливайтесь, рассмотрите разные сферы жизни. Как они изменятся?

Помечтали? Давайте обобщим.

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНО ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ?

Воображение нужно нам, чтобы:

- создавать творческие продукты: сочинять стихи, картины, музыку; делать открытия в науке, изобретать новые вещи,
- в обычной жизни: разнообразить рутину и привычный образ жизни, находить новые способы взаимодействия с людьми, играть с детьми,
- создавать проекты в практической деятельности, бизнес-проекты

Имея богатое воображение, мы становимся более успешными.

Мы больше доверяем миру, нас меньше пугают жизненные перемены, мы более приспособляемы и гибки. Мы всегда можем придумать стоящую идею в бизнесе и найти выход в любой ситуации.

Мы становимся любимчиками в любой компании, потому что с нами интересно. Да и сами мы всегда воодушевлены и полны творческих идей.

Мы чувствуем жизнь во всей ее полноте!

Красивая перспектива, не так ли?

А что делать, если у вас воображения нет от слова "совсем"?

Я вам скажу, так не бывает! Воображение есть у каждого человека. И вот почему:

ЧТО ТАКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ?

На самом деле, когда мы говорим о воображении, то это не только про изобретения и творчество.

Есть 2 научных определения воображения.

*1) **Воображение** - это психический познавательный процесс создания новых представлений на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобразующего проецированная действительности.*

*2) **Воображение** - способность человека к построению новых образов путем переработки психических компонентов, приобретенных в прошлом опыте.*

В основе обоих определений лежит понятие "**образ**". И не обязательно, что этот образ творческий.

В зависимости от того, создаем мы абсолютно новый образ или воссоздаем уже созданный ранее, воображение делится на **воссоздающее** и **творческое**.

Воссоздающее воображение есть у каждого человека. Благодаря этому виду воображения мы можем общаться и представлять то, о чем нам говорит собеседник. Мы можем читать книги и понимать, о чем они рассказывают. Мы можем обучаться. Мы воссоздаем описанные образы в своей голове.

Так работает воссоздающее воображение. И оно, повторюсь, есть у всех.

А вот новый образ, нечто, чего раньше не было, дает нам **Творческое воображение**.

При этом продукт творческого воображения может быть разной степени значимости. Вы можете создать нечто новое на собственном уровне или на уровне всей планеты. Да, степень значимости для социума будет разной, а вот сила воображения при этом мало изменится.

Поэтому, говоря о воображении, не гонитесь за результатами мирового уровня. Сочинить нехитрый стишок - это тоже победа творческого воображения над косностью ума!

В общем, начните с малого, как говориться...

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВООБРАЖЕНИЕ У ДЕТЕЙ СИЛЬНЕЕ?

Принято считать, что самое богатое воображение у детей. Действительно ли это так?

На самом деле **воображение ребенка слабее, чем у взрослого.**

Воображение - это результат деятельности мозга, а мозг ребенка только развивается по сравнению с мозгом взрослого человека. Его возможности в детском возрасте слабее.

Кроме того, у ребенка гораздо меньше жизненного опыта, соответственно продукт его воображения не будет столь сложным, как у взрослого человека.

Попросите, к примеру, ребенка 5 лет сочинить сказку. И дайте то же задание взрослому. Как думаете, чья сказка будет длиннее, содержательнее, "навороченнее"?

(Если вы думаете, что ваша сказка будет хуже, то вам обязательно нужно выполнить все задания этой статьи. А еще... поработать над самооценкой!)

Впечатление, что воображение ребенка богаче, создается от того, что дети более спонтанны в своих фантазиях, они свободны от шаблонов и стереотипов.

На самом же деле в 5 лет воображение ребенка только формируется.

Развитие воображения длится до подросткового возраста и достигает своего пика к 14-15 годам. В дальнейшем же, если человек не ставит перед собой творческие задачи, не пользуется воображением, то оно начинает угасать. И вот тогда мы действительно можем скатиться в своем уровне воображения до уровня пятилетки...

Почему мы считаем, что воображение ребенка более яркое, гибкое, фонтанирующее?

Воображение включается тогда, когда в нём есть необходимость.

У ребёнка это происходит гораздо чаще. Если взрослый человек живет по наработанному сценарию, шаблону и инструкции, знает ответы на многие вопросы, то у ребёнка постоянно возникают ситуации неопределенности. Он не знает, как действовать, он не знает взаимосвязи явлений, он не знает и додумывает решение по собственной логике.

"Почему идёт дождь?" - спросите у ребёнка и у взрослого. Один расскажет вам про круговорот воды в природе, а другой придумает несколько фантастических версий сообразно своему опыту сказок, наблюдения за природой и общения.

Убедила я вас?

Знаю, многим захочется поспорить про бедность воображения детей, но суть здесь не в этом. Не потеряйте ее. Во всем вышесказанном важно следующее:

Чтобы воображение развивалось, его надо включать!

КАК АКТИВИРОВАТЬ ВООБРАЖЕНИЕ?

Чтобы включить воображение, прежде всего, нужно **поставить мозгу творческую задачу**. Нужно сказать ему, что требуется изобрести, найти, придумать.

Повторюсь.

Если вы хотите, чтобы ваше воображение включилось, **включите его!**

Это, казалось бы, элементарный совет. Но, на самом деле, многие люди делают вывод о бедности своего воображения, даже не пытаясь ставить перед собой задачу придумать что-то новое.

А взрослые люди, как мы уже выяснили, живут иначе, чем дети. Они всё знают, у них есть готовые решения и инструкции - им просто не за чем "изобретать велосипед" и искать иные варианты, т.е. включать воображение. Наш мозг экономит ресурсы и идет по умолчанию простейшим путем, старым и проторенным. Хотите пойти новым путем - приложите для этого усилия.

Как же включать воображение? Я дам вам несколько способов!

СПОСОБЫ "ВКЛЮЧИТЬ" ВООБРАЖЕНИЕ

Способ 1. Как я могу сделать это "другим способом?"

Воображение, как и любые другие мышцы или психические процессы, поддается тренировке. Чтобы научить мозг видеть разные варианты решений, регулярно спрашивайте себя: "как я могу сделать то, что я делаю, другим способом?"

Данное действие внесет в вашу повседневную жизнь большую долю осознанности и мыслетворчества.

ЗАДАНИЕ

Ответьте на вопрос "как я могу сделать это другим способом?" в отношении ситуаций:

- Обратная дорога с работы
- Семейный ужин
- Нарезка овощей
- Уборка дома

Не останавливайте свою фантазию, пусть она предлагает вам самые абсурдные ситуации!

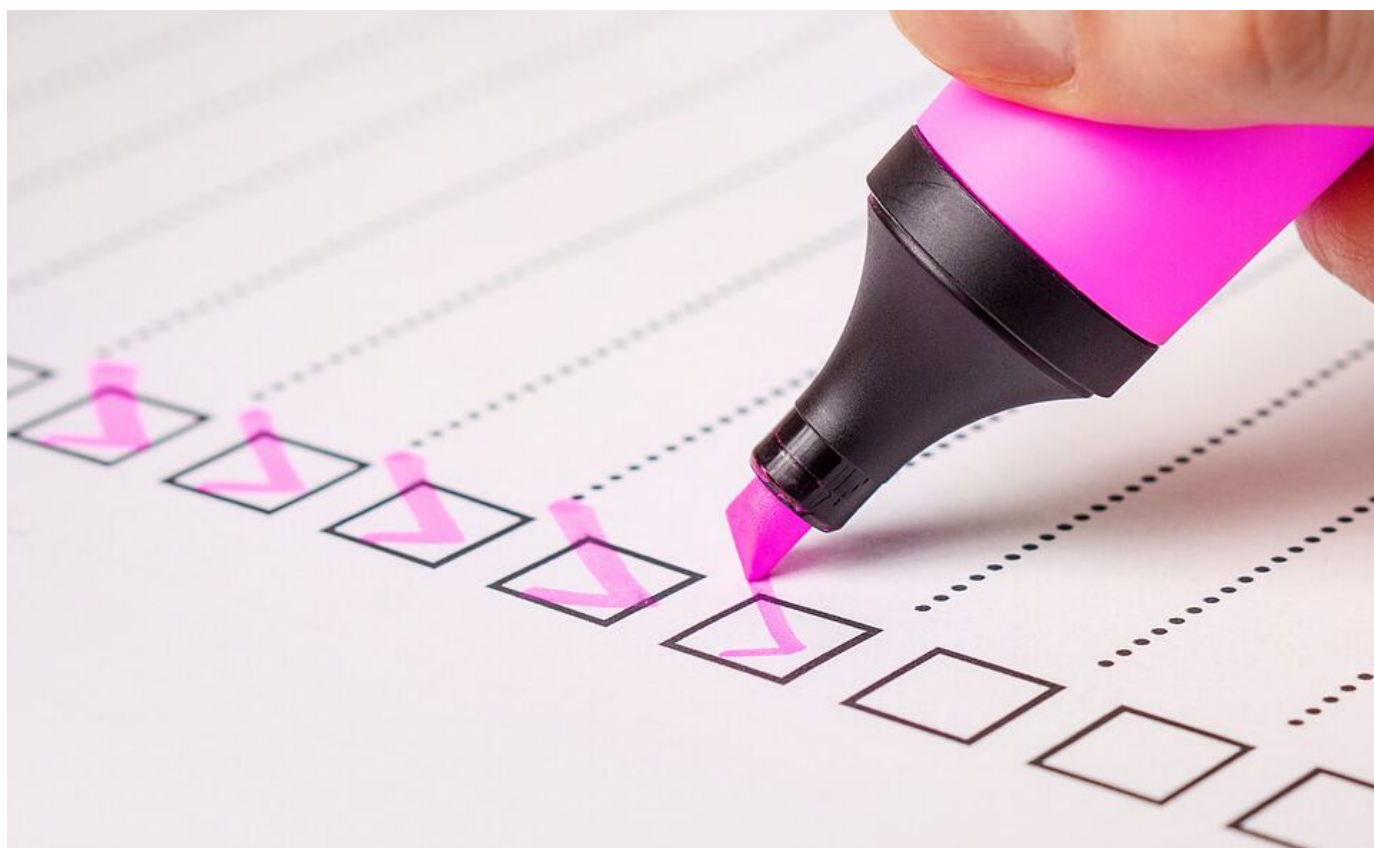
Способ 2. Ввести квоту на количество идей. Сделать не менее...

Когда вы даете себе творческое задание, обязательно определите, сколько вариантов решений вам нужно найти. При этом повышайте планку - не 2-3 варианта, а минимум 10-15 идей.

Почему это важно? Потому что первые варианты будут стереотипными, из того, что вы знали, использовали или видели где-то раньше. В этот момент у вас работает только воссоздающее воображение.

А вот когда готовые варианты иссякнут, вы начнете "копать глубже", комбинировать разные идеи, вот тогда то и включится творческое воображение!

Поэтому всегда вводите высокую квоту на количество идей.

ЗАДАНИЕ

- Придумайте 20 способов использования кирпича
- Сочините 12 вариантов окончания сказки "Репка"
- Придумайте 15 необычных идей, в каком месте можно весело провести вечеринку.

Способ 3. Создать эмоциональный стимул

Скучно делать что-либо только потому что должен. Гораздо интереснее, когда за необходимостью стоит эмоция, влечение, что-то приятное именно для вас.

Ставя перед собой творческую задачу, подумайте, что даст вам её решение?

Быть может, вас все похвалят, скажут "Вот ты фантазер! Не ожидали!" Или вы наградите себя чем-то вкусненьким. Или просто почувствуете такую распирающую гордость за себя, что будете летать, как на крыльях?

Представьте этот момент, когда вы можете заорать "Эврика!" и начинайте генерировать идеи. Много идей, как мы помним.

Способ 4. На время творческого процесса убрать критику

Очень важно, когда вы начинаете поиск идей, отключить внутреннего критика. Вы должны допускать появление самых абсурдных и нереализуемых идей. Пусть они появляются свободно. Не одергивайте себя, позвольте фантазировать свободно.

Потом, когда вы выдадите свою квоту идей и еще чуть-чуть, вы сможете разобрать все эти варианты критически и даже в нереальных найти какое-то интересно зерно. Но во время процесса поиска идей критика должна стать табу!

Почему так? Дело в том, что за творчество и за логику, критику, отвечают у нас разные полушария мозга. Два полушария одновременно не работают в полную силу. Поэтому - либо вы создаете новое, либо критикуете.

Никогда не оценивайте в процессе придумывания (выработки) идей то, что у вас получается. Новая идея всегда слаба, поэтому "отключите" внутреннего критика на время процесса творчества!

ЗАДАНИЕ

Вы ведь уже придумали 20 способов использования кирпича из предыдущего задания? Теперь придумайте ещё 20, более оригинальных и безбашенных. Критика - долой! Оцените результаты после, сравните свои первые варианты со вторыми.

Способ 5. Добавить движение

Движение способствует лучшей генерации идей. Даже 30-минутная прогулка поможет обрести свежий взгляд на привычные вещи.

Обязательно фиксируйте то, что приходит вам в голову, поскольку новые идеи имеют свойство улетучиваться.

ЗАДАНИЕ

Отправляйтесь на прогулку и приготовьте диктофон на телефоне. Когда гуляете, вернитесь к заданию про 15 необычных идей вечеринки.

Минут через 10 прогулки можно начинать наговаривать варианты на диктофон. Но не нужно тужиться и выдавать все варианты скопом. Гуляйте и ловите проходящие в голову идеи.

Способ 6. Использовать приёмы творческого мышления

Для того, чтобы раскачать творческую фантазию, убрать силу инерции и косность мышления, хорошо бы владеть хотя бы несколькими приёмами творческого мышления.

Подобные приемы вы найдете в большом количестве у авторов, которые занимались проблемами творческого мышления. Существуют даже отдельные научные направления в этой области, например, ТРИЗ и эвристика.

Приведу небольшой список книг, которые я рекомендую к прочтению:

- Эдвард де Боно "Нестандартное мышление"
https://www.ozon.ru/context/detail/id/21466264/?partner=arttrening&utm_content=link
- Майкл Микалко "Взламывая стереотипы"
- Майкл Микалко "Рисовый шторм и ещё 21 способ мыслить нестандартно"
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/igri-uma/?utm_medium=cpa&utm_source=admitad&admitad_publisher_id=614123&utm_campaign=campaign&admitad_uid=8b9f6606fa6392fb7274105966fe929a
- Стив Роулинг "Я хочу больше идей"
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/ya-xochu-bolshe-idej/?utm_medium=cpa&utm_source=admitad&admitad_publisher_id=614123&utm_campaign=campaign&admitad_uid=e942523458e426814640e794d0c0a7b4
- Майкл Джон Геб "Как мыслить подобно Леонардо да Винчи"
- Эстанислао Бахрак "Гибкий ум. Как видеть вещи нестандартно и думать иначе"
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/gibkij_um/

Давайте рассмотрим несколько приёмов, которые удобно использовать в художественном творчестве.

Приемы творческого мышления для генерирования идей

АССОЦИАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Ассоциация - закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отраженными в сознании и закрепленными в памяти.

При наличии ассоциативной связи между психическими явлениями А и В возникновение в сознании человека явления А закономерным образом влечет в появлении сознания явления В.

Говоря бытовым языком, ассоциация - это образ, который у вас возникает в связи с другим образом. Мы говорим "осень" и в голове у нас возникает образ желтых листьев или дождя. Говорим "береза" и вспоминаем ее белый ствол. Или Есенина. У кого что.

Ассоциации бывают слуховые, вкусовые, зрительные. Это зависит от того, какой способ восприятия у человека более развит.

На основе способности человека работать с ассоциациями, были придуманные разные методы творческого мышления.

Например,

1. Метод случайных объектов

Этот метод состоит в том, чтобы создать новый образ на основании абсолютно случайного выбора объектов.

Как это работает?

Вы берете свою творческую задачу и спонтанно выбираете объект, свойства или форма которого могут подсказать вам новое оригинальное решение.

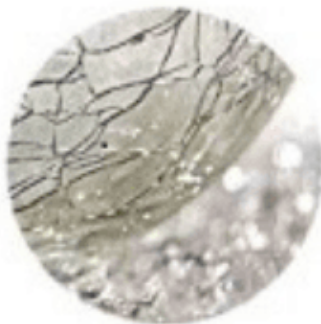
Например, в данном графическом символе использована форма пчелы и случайный объект - алмаз. Художник берет от алмаза его принцип огранки и разбивает форму пчелы на геометрически правильные пятна-границы.

INSPIRATION

Bee form

+

Diamond lines

=

MARK

ЗАДАНИЕ

Придумайте новую форму светильника, используя случайный образ. Для этого откройте книгу на любой странице и выберите первое попавшееся слово.

Слово может быть как существительным, так прилагательным или глаголом.

В результате вы можете, например, скрестить:

- Светильник + шагать
- Светильник + арбуз
- Светильник + осторожный

При этом избегайте прямых аналогий. Не нужно создавать светильник в форме арбуза. Вы можете взять от арбуза какие-то другие признаки. Например, тот факт, что у него внутри есть семечки. И тогда подумайте, как может выглядеть светильник с "семечками" внутри. Что это за семечки? Лампочки? Плавающие в лучах света частички? Что-то еще?

2. Метод переноса

Этот метод схож с предыдущим, однако заключается в переносе не самого объекта, а его определенных качеств.

Так, выбирая случайным образом объект, нужно составить список прилагательных, свойственных ему. А затем "наложить" каждое из свойств на исходную задачу.

Продолжая идею со светильником и арбузом, вы должны составить список признаков арбуза: круглый, полосатый, сочный, сахарный, хорош в свой сезон, очищает организм, с хвостиком, лопается от спелости и т.д.

Теперь подумайте, как этот признак можно проявить в светильнике. Могут получиться очень оригинальные варианты, о которых вы даже не могли подумать.

КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

К комбинаторным относят ряд приемов, основанных на механическом подборе всевозможных вариантов.

В случае с созданием зрительных образов, дизайном, мне очень нравится следующий метод:

Метод морфологической таблицы

Первое, что мы делаем в данном способе - это разбиваем исследуемый объект на составляющие части, варианты которых вносим в таблицу.

Например, в данном примере я изобразила, из каких элементов состоит женская рубашка.

ПЕРЕД/ПОЛОЧКА	РУКАВ	ВОРОТНИК	КАРМАН	ЗАСТЕЖКА
				
				
				
				

Я взяла несколько составляющих этой системы: полочка, рукав, воротник, карман, застежка (можно продолжать - ткань, отделка и т.д.). Затем в таблицу вносим возможные варианты данного параметра. Желательно найти все возможные варианты.

Затем мы начинаем методом перебора формировать образ из разных строчек таблицы. Полочка причаленная, рукав зауженный, воротник английский и т.д.

В результате мы можем собрать сотни новых вариантов рубашки! Минус данного способа, что не все варианты будут эстетичными или работающими.

Покажу вам практическое применение этого метода, который я использовала для картин. Он позволяет создать очень интересные варианты сказочно-фантазийных сюжетов.

Я сделал для себя вот такую табличку:

веселая вечер	лететь с	рыбка	шляпа
бантики	лететь на	бабочка	кружева
абатюр	лететь в	страус	бантики
картинка	гулять с	собака	салетоса
клетка с птицей	гулять по	кошка	туфелька
зеркало	скатать на	нашивка	корсет
аквариски	скатать по	нашивка	воротник
ручка	скатать с	дракон	манжет
ручка	скатать через	лошадь	медальон
аквариски	смотреть в	стрекоза	шарик
воздушный шар	смотреть на	фигуринка	карман
монета	смотреть из	тигр	бусы
книжки	смотреть как	змея	
самовар	смотреть из	английский	
бантики	смотреть на	мед	
корзинка	сидеть на	фигуринка	
часы с кукушкой	сидеть в	цветок	
часы	жить на	крылья	
картинка	жить в	классика	вазочка
монетки	ходить по	мост	карк
карты	ходить в (на)	окно	столбик
шар с горочкой внутри	играть с	шляпа	фонтан
шарик (ракетка)	играть на	башня	балкон
телеграф. аппарат		крылья	зеркало
живая машина		труба	цветок
копейка		ступени	гондла
лампа (огонь)		лестница	лестка
молочное пузырь		дверь	шляпа
ракушка		дерево	шляпа
кристалл			шляпа
фигуринка дуров			шляпа
кувшин			шляпа
нашпак			шляпа
светильник			шляпа
картинка			шляпа
свет			шляпа
посудинка			шляпа
горшок с цветком			шляпа
лейка			шляпа

Пока готовила эту статью, нашла интересный вариант карточек по книге Майкла Микалко "Рисовый штурм". Это уже готовый инструмент с методами творческого мышления. Рекомендую - https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/risovyyj-shturm-v-kartochkax/?utm_medium=cpa&utm_source=admitad&admitad_publisher_id=614123&utm_campaign=campaign&admitad_uid=c3ef2f981e2286534bb606f28695ede8

Ну что же, друзья мои, как вы себя ощущаете к концу статьи? Зашевелилось ли ваше воображение? Воодушевили мои примеры?

Тогда давайте помнить, что развивать воображение никогда не поздно!

Подытожим:

Для развития воображения нужно:

- желание его развивать
- постоянные действия в этом направлении

Для включения воображения нужно:

- правильно поставить задачу
- обозначить количество идей
- добавить эмоциональный стимул
- преодолеть инерцию, используя методы творческого мышления
- отключить критика

Я желаю вам успеха в творчестве! Будьте... Фантазёрами!

Буду рада вашим комментариям к статье - <https://izo-life.ru/razvitie-voobrazheniya/>

МАСТЕР КЛАСС

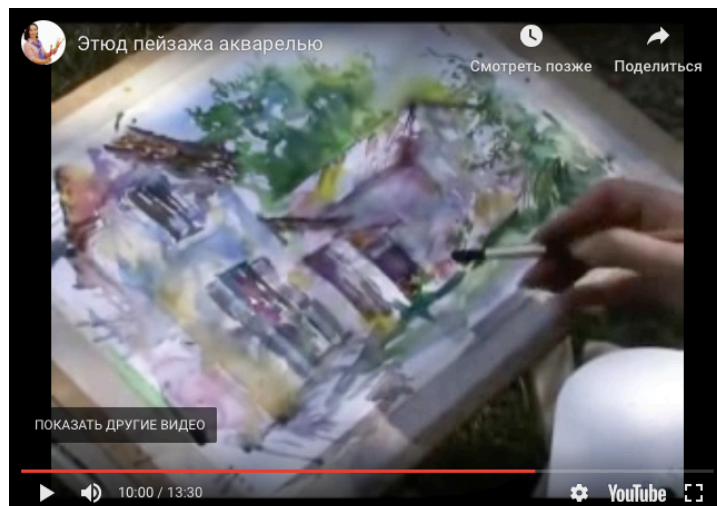
Этюд пейзажа акварелью

Хотите узнать, какой секрет акварельной техники, который я чаще всего использую в своих работах?

Это кляксография! Брызги клякс невероятно оживляют скетчбуки и этюды. С удовольствием выкладываю видео, записанное в процессе написания мной вот этого пейзажа.

Работа велась на пленэре, этюд с натуры. Здесь вы можете посмотреть, как пятна кляксографии замечательно ложатся в основу реалистичной картинки.

Именно они создают в готовой акварели образ игры солнечного света на стенах зданий.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

<https://www.youtube.com/watch?v=9iWC779UGvU&t=20s>

Городской пейзаж акварелью поэтапно

Хочу поделиться с вами опытом, как я рисую городской пейзаж акварелью поэтапно.

Писала этот этюд с натуры в небольшом испанском городке **El Escorial**.

В большинстве случаев при написании городского этюда акварелью я руководствуюсь двумя правилами:

- **От светлого к темному.** Т. е. изначально прописываю самые светлые участки любого объекта.
- **От общего к частному.** Сначала делаю крупные заливки больших участков, затем, после их высыхания, перехожу к деталям.

Данная раскладка как раз наглядно демонстрирует эти этапы работы.

Этапы работы над этюдом

1. Определяюсь с композицией этюда. Для этого удобно использовать рамку-видоискатель
2. Выполняю рисунок, следуя от общего к частному, от больших форм к деталям.
3. Начинаю выполнять заливки крупных цветовых пятен пейзажа. Первая заливка – светлые дома дальнего плана и зелень за ними.

4. Заливаю пятно тени на тротуаре. Ближе оно темнее, удаляясь – светлеет. Так будет передана глубина пространства.

Одновременно прописываю пятно дома слева. Пока пятно сырое, ввожу в него более темные детали архитектуры. Поскольку эта часть композиции находится в тени и не представляет интереса, важно, чтобы детали не выпячивались. Небольшое растекание линий в данном случае – то, что нужно.

5. Добавляю розово-охристое пятно теневой стороны дома справа. И одновременно, тем же цветом – тени на зонтиках кафе.

6. Ввожу “кулису” из зелени ближнего дерева. При этом стараюсь написать пятно общо, без деталей внутри. Но силуэт листьев по краю должен быть выразительным. Поэтому я внимательно копирую, как идут листья, какой они формы, как собираются в ветку.

Зелень пишу в два цвета. Сначала более светлым, оливковым цветом, затем, пока пятно сырое, вплаваю в него более темный оттенок.

Прописываю также зеленые деревья в горшках, стоящие вдоль улицы. Они освещены, поэтому цвет зелени на них более светлый и теплый. По мере удаления цвет становится более прохладным, синеватым. Это показывает глубину пространства, удаленность объекта.

7. Когда основные пятна цвета заданы, можно переходить к более мелким деталям. Появляются тени под крышами, окна, стульчики в кафе.

8. Городской пейзаж делают детали. Фонари, балкончики, черепица на крыше. Однако я не стремлюсь проработать их одинаково тщательно. Мне важна легкость и, возможно даже, небрежность деталей. Я не прорисовываю каждое окошко, а лишь даю намек на него одним мазком.

9. В завершении добавляю деталей на передний план, прорисовываю линии между плитами тротуара. Это разбивает скучное крупное пятно тени и, к тому же, линии направляют движение глаза зрителя вглубь картины, где и разворачивается основное действие – кафе, ожидающее посетителей на ланч.

Этюд завершен. Можно и мне отправляться на ланч... Надеюсь, данный поэтапный мастер-класс окажется вам полезным в рисовании городских пейзажей с натуры. Успехов вам! Буду рада откликам и комментариям - https://izo-life.ru/city_landscape/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город в Акварели

Авторский курс Марины Трушниковой

Курс рассчитан на взрослых, а так же подойдет и учащимся 3-4 класса художественной школы.

Начинающим курс даст основы работы материалом, снимет страх рисования, пошагово проведет через все трудности.

А для мастеров живописи курс откроет новые техники и приёмы, позволит расширить свои умения и даст толчок к творчеству.

В каждом занятии:

- Методичка с теоретической частью, примерами работ художников и мастер – классом рисования двух работ в изучаемом стиле.
- Учебное видео с разбором приёмов в упражнениях.
- Подробное видео создания акварельной работы.
- Фотография пейзажа и акварельная работа автора по нему.
- Фотографии городских пейзажей для творческой работы, с идеальной для данного стиля композицией.

Результат курса:

- Вы овладеваете нужными приёмами работы акварелью.
- Вы понимаете, КАК художник рисует ту или иную картину.
- Вы знаете, в КАКОЙ последовательности вести работу.
- Вы умеете выбрать подходящую фотографию.
- Вы можете нарисовать один и тот же сюжет в РАЗНЫХ стилях!

ПОДРОБНЕЕ О КУРСЕ

https://lp.izo-life.ru/watercolor_town

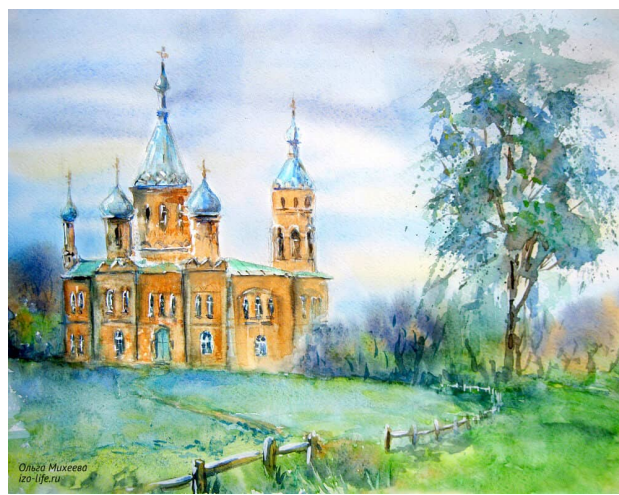
Посмотрите подборку акварелей студентов курса. Обратите внимание, как разнообразны изобразительные средства в разных стилях. И как при этом индивидуальны работы каждого студента!

Галерея курса «Город в Акварели»

ПЕЙЗАЖ-ОТКРЫТКА

Иллюстративный “открыточный” стиль характеризуется определенной упрощенностью форм, декоративностью, “идеальностью” пейзажей.

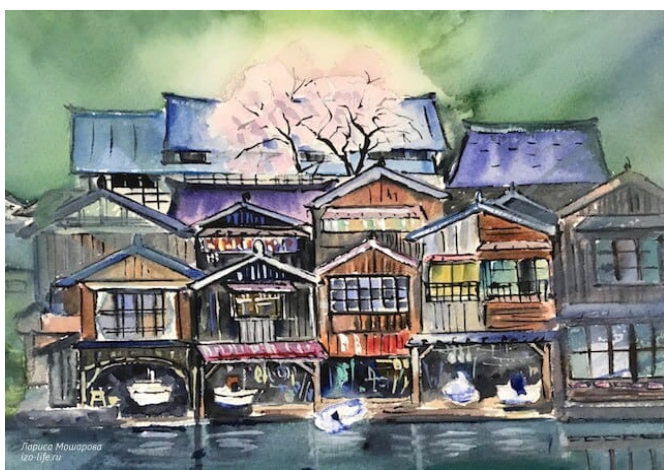
Эти пейзажи «вне времени» - они были и будут. Как идеальное воплощение ума архитектора - идеальная архитектура в идеальном ландшафте!

ПЕЙЗАЖ, КАК ЖУРНАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Этот стиль графичен, ярок и эмоционален. Его отличает романтический подход к выбору сюжета: любование геранью на окнах, велосипедами, потрескавшейся штукатуркой старых европейских городов.

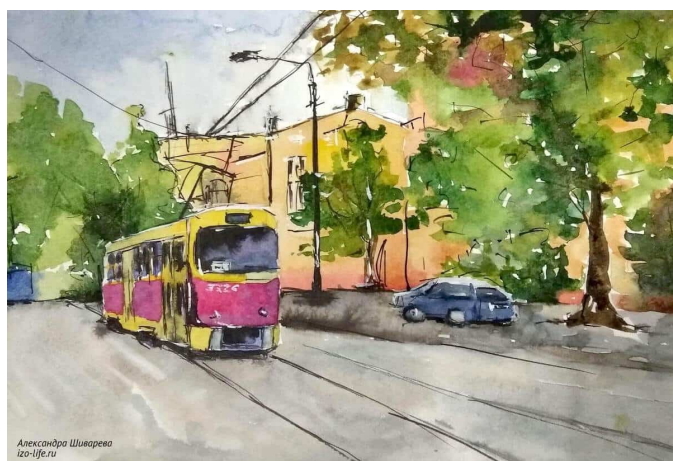
Такие картинки похожи на скетчи – зарисовки. Как будто художник, проезжая мимо, очень быстро набросал в своем альбомчике приглянувшийся уголок города. Вместо снимка на память. Основа данных рисунков – ритм архитектурных форм.

ПЕЙЗАЖ С «ГОВОРЯЩИМИ» ЛИНИЯМИ

В этой графической технике основными средствами являются силуэт пятна и выразительная линия. Художнику-акварелисту просто необходимо виртуозно владеть подобными средствами.

Технике присущи и динамика современного города, и романтика ретро, и легкая небрежность, которую я бы назвала свободой. Свободой, которая позволяет легко рисовать такие пугающие начинающих элементы, как автомобили, оживленные улицы, высотные дома.

ПЕЙЗАЖ-ЗАРИСОВКА

В этой графической технике основными средствами являются силуэт пятна и выразительная линия. Технике присущи и динамика современного города, и романтика ретро, и легкая небрежность, которую я бы назвала свободой. Свободой, которая позволяет легко рисовать такие пугающие начинающих элементы, как автомобили, оживленные улицы, высотные дома.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Графические акварельные изображения мы встречаем не только на открытках, но еще в книжках и мультфильмах. Такие иллюстрации очень декоративны. Они могут быть предельно просты и стилизованы по форме.

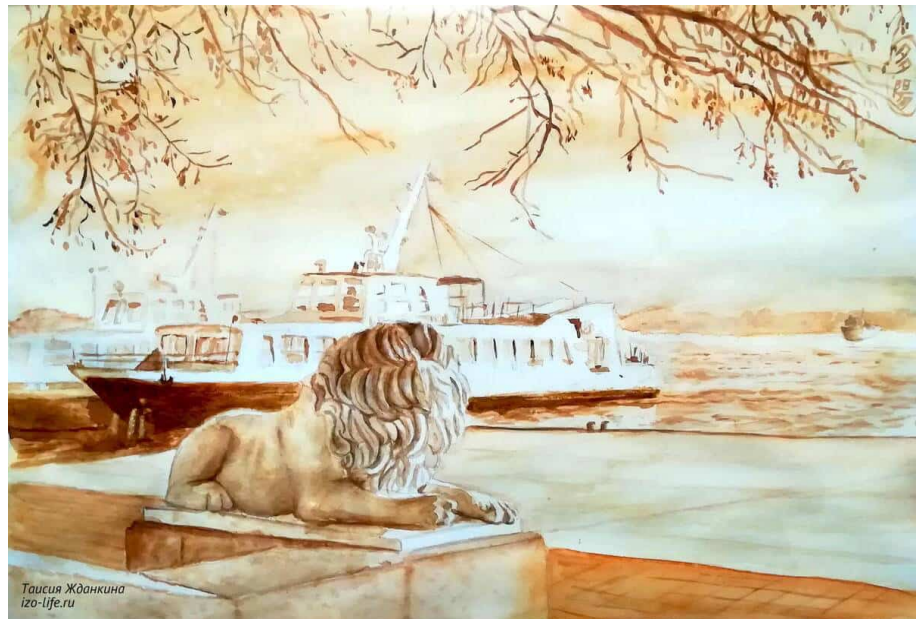
Подобные работы нужно выполнять аккуратно и тщательно, дотошно выкрашивая каждый участок изображения.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ТЕХНИКЕ ГРИЗАЙЛЬ

Монохромная живопись помогает научиться чувствовать тон. А правильно подобранный тон – это залог реалистичности ваших картин.

Второе название подобных изображений – гризайль (от слова gris – серый). У техники 2 отличительные особенности - монохромность и реализм изображений.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В СОЛНЕЧНУЮ ПОГОДУ

Идея солнечного света здесь является ведущей. Свет рисует форму и объём через тень. В таких пейзажах присутствуют воздух, солнце, движение, жизнь! Среди сюжетов часто встречается изображение оживленных улиц, кафе, рынков.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ

От свето-теневого контраста солнечных картин перейдем к контрасту в «пасмурных» работах.

Помимо контрастности и манеры широкого письма, таким работам свойственна некая недосказанность. Мы не видим, что скрывается в этой недосказанности, но «догадываемся», силой воображения воссоздаем недостающие элементы.

КЛАССИЧЕСКИЙ АКВАРЕЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Техника многослойного письма, которую еще называют классической, основывается на уникальном качестве акварели – прозрачности. Работы в этой технике могут быть реалистичны буквально до фотореализма.

Последовательность и множество слоев акварели позволяют художникам создавать иллюзию объема, фактуры различных сред и объектов, глубину и достоверность пространства.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ТЕХНИКЕ ПО-СЫРОМУ

«По-сырому», «по-мокрому», «мокрым по-мокрому» - всё это различные названия письма по увлажнённой бумаге. Такая техника прекрасно подходит для передачи волшебства ночи с ее мягким светом, а также водной глади.

Это самая сложная из всех акварельных техник. Она требует отличного чувствования бумаги, акварели, умения продумать ход работы, чтобы потом действовать быстро, смело и уверенно.

До новой встречи!

Если этот номер попал к Вам СЛУЧАЙНО,
И Вы хотите получить
все предыдущие выпуски БЕСПЛАТНО

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

<http://bit.ly/journal-online>
