

СОДЕРЖАНИЕ

Выражение признательности	7
Предисловие	8

Основные правила рисования птиц..... 11

РАДОСТЬ И ВДОХНОВЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ	12
КАК РИСОВАТЬ ПТИЦУ: ШЕСТЬ ЭТАПОВ РАБОТЫ	14
ПОЗА ПТИЦЫ: ПЕРВЫЙ КОНТУР	15
ПРОПОРЦИИ	16
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ	17
УГЛЫ ЛИНИЙ ФОРМЫ	18
КОНТУР И НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ	19
ПЕВЧАЯ ПТИЦА: ШАГ ЗА ШАГОМ	20
ВОРОБЕЙ: ШАГ ЗА ШАГОМ	22

Изучаем анатомию птицы 25 |

КЛЮВЫ ПЕВЧИХ ПТИЦ	26
ДВИЖЕНИЯ КЛЮВА	27
ГРУППЫ ПЕРЬЕВ И ИХ РАЗМЕТКА	28
КАК РИСОВАТЬ ГОЛОВУ: ШАГ ЗА ШАГОМ	29
ПОВОРОТ ГОЛОВЫ	30
РИСУНОК ГОЛОВЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ	31
ПЕРЬЯ, ПОКРЫВАЮЩИЕ ТУЛОВИЩЕ ПТИЦЫ	32
СОВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЬЕВ	33
ОПЕРЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ	34
КАК РИСОВАТЬ ГРУДКУ ПТИЦЫ	35
ПЕРЬЯ НА СПИНКЕ	36
КРЫЛЬЯ И «АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ»	38
РАСПРАВЬТЕ ПТИЦЕ КРЫЛЬЯ	39
СОВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗОБРАЖЕНИЯ КРЫЛЬЕВ	40
ПРОПОРЦИИ КРЫЛА	41
КАК РИСОВАТЬ КРЫЛЬЯ: ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ	42
ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ	44
ДЕТАЛИ КРЫЛЬЕВ: МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ	45
ФОРМА И СТРУКТУРА ХВОСТА	46
ХВОСТ В ДВИЖЕНИИ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ	47
СУСТАВЫ И КОСТИ НОГ	48
КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ ПОЗУ ПТИЦЫ	49
КАК ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ НОГУ ПТИЦЫ	50
КАК УПРОСТИТЬ ПРОЦЕСС РИСОВАНИЯ НОГ ПТИЦЫ	51

ПОЗИЦИИ НОГ И УГЛЫ СГИБА	52
ДЕТАЛИ НОГИ ПТИЦЫ	53
ГЛАЗА ПТИЦЫ	54
ПЕРЕЛИВАЮЩЕЕСЯ ОПЕРЕНИЕ	55

Характерные особенности часто встречающихся видов птиц и советы относительно их зарисовок

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ	58
АНАТОМИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ	59
ОПЕРЕНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ	60
СОКОЛ-САПСАН: РИСУНОК АКВАРЕЛЬЮ, ШАГ ЗА ШАГОМ	61
РИСУЕМ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ	62
ОСНОВНЫЕ УГЛЫ НАКЛОНА ГОЛОВЫ, ШЕИ И ХВОСТА	63
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРЕНИЯ УТКИ	64
ГОЛОВА УТКИ	65
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ В ДВИЖЕНИИ	66
РИСУЕМ АМЕРИКАНСКУЮ САВКУ	67
РИСУЕМ ПТИЦ — ОБИТАТЕЛЕЙ БОЛОТ	68
ФОРМА ГОЛОВЫ БОЛОТНОЙ ПТИЦЫ	70
БОЛОТНЫЕ ПТИЦЫ В ПРИРОДЕ: НАБРОСОК, ШАГ ЗА ШАГОМ	71
РИСУЕМ КОЛИБРИ	72

Птицы в полете

СТРОИМ «РАМКУ ПОЛЕТА»	76
СКОШЕННАЯ «РАМКА ПОЛЕТА»	77
ДРУГИЕ УГЛЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ КРЫЛЬЯМИ	78
СОВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНЧИКОВ КРЫЛЬЕВ	79
ДЕЛАЕМ МОДЕЛЬ ЛЕТАЮЩЕЙ ПТИЦЫ	80
НАБРОСКИ МАЛЕНЬКИХ ПТИЦ В ПОЛЕТЕ	81
АНАТОМИЯ КРЫЛА	82
ВОРОН В ПОЛЕТЕ: РИСУНОК, ШАГ ЗА ШАГОМ	83

Зарисовки с натуры

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ПРИРОДУ И РИСУЙТЕ	86
ЗАРИСОВКИ НА ПРИРОДЕ — ЭТО НЕ РУКОВОДСТВО ПО ЖИВОПИСИ С ЦВЕТНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ	87
КАК РАБОТАТЬ НА НАТУРЕ	88
ПРОЦЕСС ЗАРИСОВОК НА ПРИРОДЕ	91
ПТИЦЫ В ДВИЖЕНИИ	93
ПТИЦЫ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ	94
ЗАРИСОВКИ НА ХОДУ	95
ОПИСЫВАЕМ РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ	96

Материалы и технические приемы	99
КЛЮЧ К БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЗАРИСОВКАМ	100
ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К СВЕТОТЕНИ	103
ПРОЕКЦИИ И ТЕКСТУРА.	104
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА	105
СОЧЕТАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ФОРМ	106
КАК ПРИДАТЬ РИСУНКУ ГЛУБИНУ	107
НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ ЛЮБИМЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	109
КОМБИНАЦИИ БЫСТРОГО НАБРОСКА	110
ПОРТАТИВНАЯ ПАЛИТРА ДЛЯ АКВАРЕЛИ	111
ВЫБОР БУМАГИ	112
РАБОТА НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ	114
СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАЛИТРЫ, ИЛИ ЕРЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЦВЕТА	116
ОБНОВЛЕННАЯ ПАЛИТРА	117
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ	119
РИСУНОК ПЕВЧЕЙ ПТИЦЫ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ: ШАГ ЗА ШАГОМ	122
КАК НАРИСОВАТЬ СТЕЛЛЕРОВУ ЧЕРНОГОЛОВУЮ ГОЛУБУЮ СОЙКУ В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ: ШАГ ЗА ШАГОМ	123
КАК ВЫБИРАТЬ АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ	124
ТЕХНИКА РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ	127
СОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ.	129
РИСУЕМ СКВОРЦА В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ: ШАГ ЗА ШАГОМ	130
ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ПТИЦ	131
<i>Список птиц, представленных на иллюстрациях в альбоме</i>	133
<i>Об авторе</i>	135

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Эта книга увидела свет благодаря моим наставникам, покровителям и компаньонам, которые поддерживали, вдохновляли меня и помогали мне заниматься любимым делом.

Любовь к природе я унаследовал от родителей. Моя мать Беатрис Челлисс Лоуз любит длительные пешие прогулки, ей нравится находить и распознавать всевозможные виды полевых цветов, отец, Роберт Лоуз, посвятил птицам всю свою жизнь. Родители не навязывали мне это занятие — изучать природу, это было частью общего для нас и никогда не завершающегося процесса исследования мира. Они очень внимательно относились к тому, что интересовало моего брата и меня, и всячески поддерживали в нас этот интерес. Мой брат Джеймс Лоуз любит путешествовать и издает журналы о своих приключениях, это побудило и меня заняться литературным творчеством. Я благодарен моей дорогой жене Сибил Рено за ее любовь и поддержку, а также за фотографии для моих альбомов и редактирование текстов.

В раннем возрасте мне поставили диагноз: дислексия. Хотя мне удавалось быстро уловить суть некоторых новых дисциплин, возникали трудности с усвоением основных академических навыков. При всем моем старании я не мог правильно написать или в нужном порядке расположить буквы, точно так же обстояло дело с цифрами: я переворачивал их задом наперед. Несмотря на постоянную поддержку членов семьи, моя самооценка — уверенность в собственном интеллекте и способностях к учебе — была очень низкой. К тому времени, когда я достиг среднего школьного возраста, я путался в словах, кроме того, у меня были проблемы с поведением. Из этого штопора меня вытащили учителя — Алан Ридли и Лерой Вотто, которые преподавали в школе Сан-Франциско. Они с уважением относились к моему своеобразному пониманию правописания. К тому же Алан, учитель биологии и большой любитель и знаток птиц, всячески поощрял мою любознательность.

Ко времени обучения в колледже я поверил в себя и понял, что моя неспособность к обучению никак не была связана с интеллектом, наоборот, она носила механический характер, так что нужно было упорно трудиться и применять специально разработанные методики. В Калифорнийском университете в Беркли я учился под руководством доктора Арнольда Шульца, который помог мне соединить страсть к творчеству и интерес к науке. Кроме того, я познакомился с доктором Скоттом Стайном, он посоветовал мне сначала определиться со своими пристрастиями,

выяснить, что именно я люблю делать, а затем погрузиться в это дело с головой. Он сказал, что это те смена, из которых будет расти моя карьера. Я поверил ему и последовал его совету.

Моим первым учителем живописи была моя бабушка, Беатрис Челлисс. Она дала мне самый лучший совет из всех, которые я когда-либо получал: «Не стремись добиться совершенства. Пусть это занятие доставляет тебе радость. Работай с красками играючи и получай от этого удовольствие». Каждый новый рисунок она вешала на стену у себя на кухне, и это поддерживало во мне уверенность в том, что я могу делать что-то интересное. Чувствуя ободрение с ее стороны, я продолжал рисовать, совершенствовать художественные навыки. В подростковом возрасте я посещал воскресные семинары, где учили рисовать птиц, которые проводила Кейт Хансен. Эти занятия в корне изменили мою манеру рисования, и она до сего времени остается основой моего метода изображения птиц. Кейт продолжала вдохновлять меня и давать советы, по мере того как я рос как художник. В 2001 году я был принят в программу «Научная иллюстрация» в Калифорнийском университете в Санта-Круз. Такие инструкторы, как Энн Кодл, Дженни Келлер и Ларри Лавендел, помогли мне оттачивать навыки рисования и вселили в меня уверенность, что я могу хорошо выполнять эту работу.

Огромную пользу принесло мне изучение рисунков других художников. Когда я нахожу какой-нибудь вдохновляющий рисунок (или картину), то внимательно рассматриваю его, иногда делаю копию, проводя линию за линией, нанося штрих за штрихом. В такие моменты возникает чувство, как будто вместе со мной в студии находится другой художник, который смотрит на мою работу из-за моего плеча и подсказывает разные трюки и технические приемы. Особенно меня вдохновляли работы Джона Басби, Ларса Джонсона, Лоуренса Маккуина, Даррен Риз, Кейт Броки, Ханны Хинчмэн, Дэвида Беннетта, Крис Роуз, Дебби Каспари, Питера Партингтона, Дэвида Сибли, Джона Гэйла, Ника Дерри, Кейт Хансен, Бэрри ван Дасен, Бруса Пирсона, Джона Шмитта и Тима Уоттона. Я изучал рисунки Эрика Энниона, Луиса Агассиса Фьюртеса и Уильяма Берри, у которых многому научился в части того, что касается изображения природы и достижения естественности стиля.

Меня вдохновляли также великие натуралисты, я стал внимательнее смотреть на мир, задавать вопросы и прислушиваться к советам. Такие выдающиеся знатоки птиц, как Ян Данн, Джо Морлан, Рич Столлкап и Питер Райл, помогли мне научиться пристально смотреть вокруг и получать больше знаний от неожиданных встреч с птицами в дикой природе. Некоторые из моих величайших наставников были известными экологами и натуралистами старой школы. Я имел возможность проводить время в полевых экспедициях с Дэвидом Лукасом и Куртом Рейдмахером, а также с доктором Карлом Шарсмитом и благодарен им за это. Когда я готовился получить степень магистра в области биологии в Университете Монтаны, мои преподаватели доктор Джон Келли, доктор Кеннет Дайл, доктор Дениэл Плетшер и мой куратор доктор Эрик Грин помогли мне достичь научной точности при изучении дикой природы.

Я признателен также мастеру высокого класса фотографу Роберту Ройзу, позволившему мне использовать его фотографии в качестве иллюстраций к этой книге. Спасибо и Майклу Вудраффу за то, что он дал разрешение на использование своих фотоснимков.

Кроме того, хотел бы поблагодарить за помощь в издании книги моих родителей, жену Сибил Рено, а также Кэти Клейнстайбер и Барбару Келли. А Дэвид Лукас, Джозеф Морлан, Рич Столлкап, Алан Хопкинс, Дэн Мерфи и Джонатан Олдерфер просмотрели мой материал и дали мне ценные советы отно-

сительно содержания (в части орнитологии). Мои учителя Дженни Келлер и Энн Кодл тоже оказали помощь: отредактировали и проверили этот текст. Особую благодарность я выражаю Брюсу Макэвою за проверку раздела, касающегося теории цвета и акварели. Я горжусь тем, что получал советы лучших на планете художников, которые рисуют птиц и которые внесли свой вклад в подготовку издания, что сделало этот альбом таким красочным и интересным. Мне особо хотелось бы поблагодарить выдающихся художников, специализирующихся на изображении птиц: Дэвида Сибли, Джона Шмитта, Лоуренса Маккуина, Джона Басби, Брюса Пирсона, Кейт Хансен, Джона Гейла, Роберта Петти, Яна Левингтона и Ника Дерри — за их одобрение, многочисленные замечания и советы. Особую признательность выражаю компании The Dean Witter Foundation за финансовую поддержку во время работы над этим проектом.

Эта книга была издана благодаря руководству замечательных людей и поддержке любящих друзей и членов семьи. Собственный художественный стиль я выработал, получая вдохновение в процессе изучения работ многих мастеров. Я представляю свою книгу-альбом, которая, надеюсь, поможет и вам ощутить глубокую связь с природой и открыть для себя мир птиц. Я надеюсь также, что благодаря проникновению в суть того, что всем даровано на этой благословенной земле, в вас пробудится еще большее желание осознать красоту окружающего мира и служить ему.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рисовать птиц я начал примерно в пятилетнем возрасте, как только смог держать в руке карандаш, и впоследствии неуклонно совершенствовал свои навыки. Птицы всегда были моей любимой темой, служили своего рода стимулятором во всех моих делах.

Мой отец — орнитолог, поэтому в нашем доме не было недостатка в информации об этих удивительных созданиях. Мне интересно было искать инструкции по рисованию птиц. Я постоянно наблюдал за

нашими пернатыми друзьями, изучал их чучела в музеях и работал в питомниках, где содержат птиц и где я мог держать их в руках; делал наброски где и когда только мог. Я анализировал также работы других художников; брал уроки и читал книги-пособия по рисованию. У меня была небольшая книжка рисунков под названием «Как рисовать и раскрашивать птиц», написанная и иллюстрированная Линн Боге Хант. Она представляла собой превосходное наглядное по-

собие, там были чудесные зарисовки, но, увы, не хватало полезных указаний. Предлагалось лишь «попробовать нарисовать что-нибудь похожее на это».

На обучение и практику ушли годы: я овладевал разными приемами и вникал в детали, которые делали мои рисунки все лучше и лучше. Изучал анатомию птиц: как перья крепятся к основанию клюва (с. 32 этой книги); как вращается хвост, далеко отходя от той точки, где вы ожидали бы его увидеть (с. 47); как перья сходятся в центре живота птицы, образуя продольную бороздку (с. 34); как изменяется их положение, когда птица нахохлится или вытянет шею (с. 17). Я научился создавать воображаемые формы в двух измерениях, накладывая самые темные тени, немного отступив от края контура тела птицы (с. 103), или просто скомпоновав перья так, чтобы обозначить лишь контур отдельной группы перьев (с. 45), и т. д.

Мне часто задают вопрос: с чего началось мое увлечение — с самого процесса рисования птиц или с интереса, возникшего в результате наблюдения за пернатыми? Я всегда отвечал, что имело место и то и другое. Эти две составляющие переплетаются и взаимосвязаны настолько тесно, что я не берусь даже объяснить это. Поскольку рисованием я занимаюсь постоянно, то, наблюдая за птицами, одновременно обдумываю детали будущей работы. Я обращаю внимание на то, как проходит линия спинки или как открывается клюв, и тотчас в моем разуме создается взаимосвязь цвета и формы.

И наоборот, когда рисую, я смотрю более пристально на все, что появляется на бумаге, задаю себе вопросы, которые, возможно, не возникли бы, если бы я просто наблюдал за птицами, и ищу ответы на них. В этом смысле рисование становится способом взаимодействия с пернатыми, а рисунок дает возможность лучше понять многое из того, что касается этих удивительных созданий. Поверьте, самое простое действие — попытка нарисовать что-то — может изменить ваш взгляд на мир. Это подводит нас к основной идее, которую содержит в себе данная книга: *рисовать птиц — это нечто гораздо большее, чем просто изображать их.*

Рисование часто понимают неправильно. Люди, которые не являются художниками, обычно сосредотачиваются на конечном результате и полагают, что основной целью в данном случае является умение создать красивую картинку. На самом же деле (как это неоднократно подчеркивается в данной книге),

если постоянно думать только о правильности рисунка, это провоцирует стресс, так как мерилем большинства ваших работ станут неудачи. Здесь вы упускаете нечто гораздо более важное, глубокое и долгосрочное, а именно знание и понимание, которые получаете в результате данного процесса. Это главное вознаграждение.

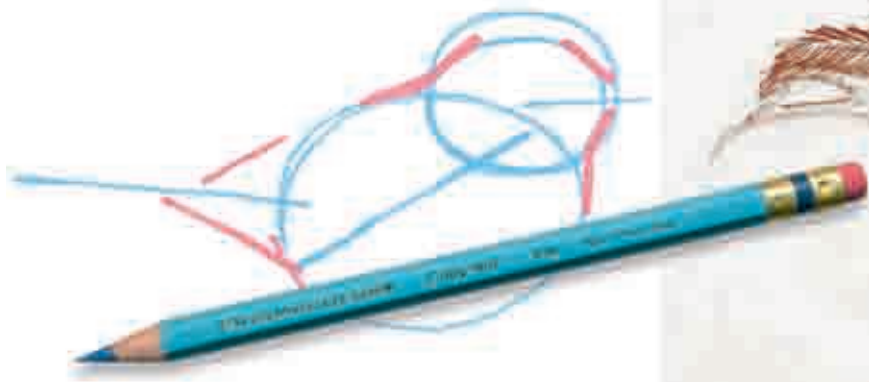
На первый взгляд может показаться, что эта книга о том, как делать наброски и законченные цветные изображения птиц, но в действительности это руководство к глубокомысленному и пытливному изучению пернатых, а их изображение следует воспринимать как технический прием для запоминания характерных особенностей того или иного вида. Джон Муир Лоуз пишет: «Каждый рисунок — это практика для следующего... Сделайте своей целью научиться пристально наблюдать и запоминать то, что вы увидели. Если вы станете следовать таким целям, тогда каждый ваш рисунок будет успехом».

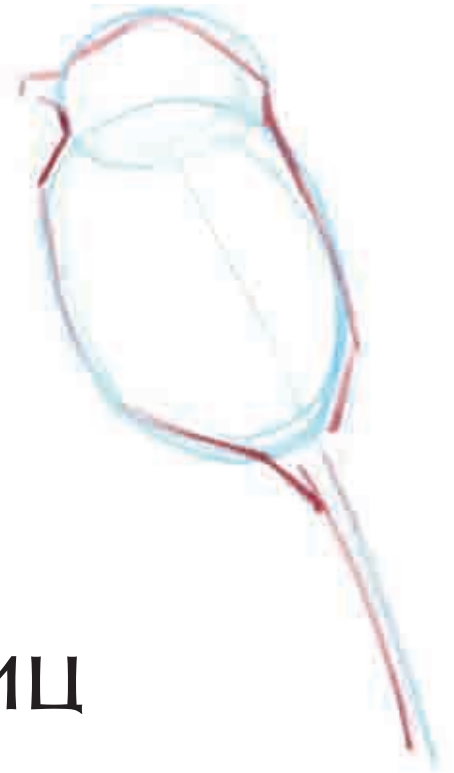
Хотел бы я, чтобы подобная книга была у меня в те годы, когда я только-только начинал заниматься рисованием птиц, поскольку в ней полно советов и подсказок. Мне же потребовались десятилетия, чтобы дойти до всего самостоятельно. В этом руководстве предлагается детальный и тщательно проработанный материал, который может оказаться полезным даже для опытного художника, но при этом пояснения настолько четкие и простые, а текст написан так вдохновенно, что данная книга может быть вполне подходящим пособием для начинающих.

Пролистайте книгу, попробуйте сделать несколько рисунков и присмотритесь к иллюстрациям. Когда вы начнете работать с этим руководством, то заметите, что ваши рисунки постепенно становятся все лучше и лучше. Наслаждайтесь тем состоянием приятного волнения, которое охватит вас в процессе удовлетворения любопытства, вызванного рисованием птиц.

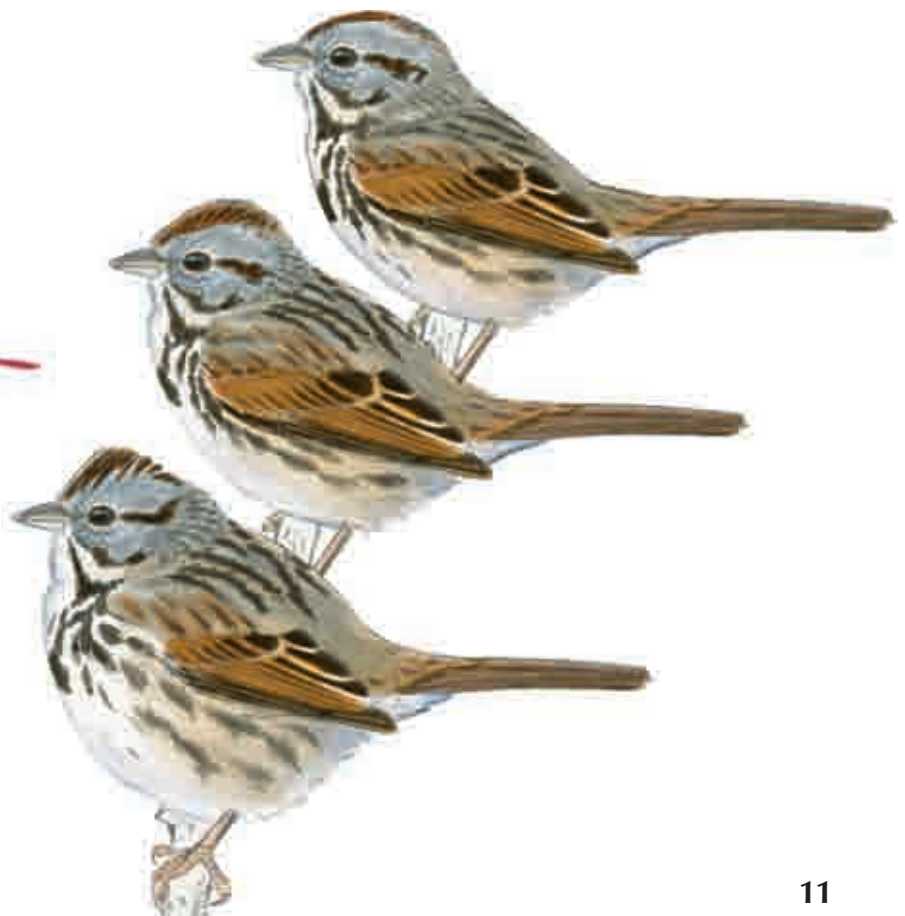
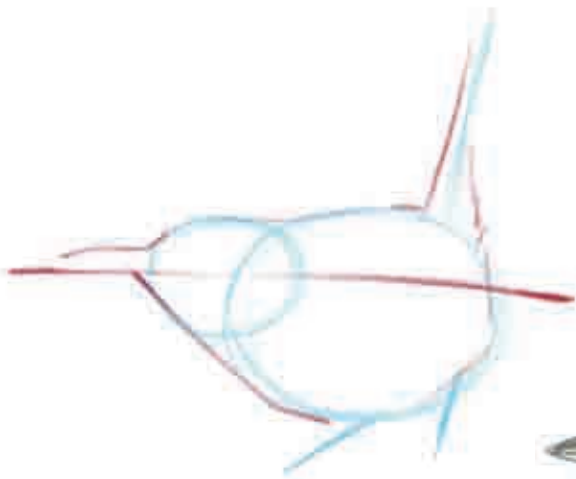
Дэвид Аллен Сибли,
Конкорд, Массачусетс

Основные правила рисования птиц

Для начала внимательно посмотрите на рисунки певчих птиц и разработайте систему, позволяющую быстро наносить необходимые формы на бумагу. Это не является какой-то жесткой формулой, которую следует применять ко всем вашим рисункам, скорее, это гибкая рамка, которую вы можете приспособить для своего рисунка и видоизменять при необходимости. Но, прежде чем начать нащупывать собственный стиль рисунка, изучите представленные здесь фундаментальные основы подхода к делу.

РАДОСТЬ И ВДОХНОВЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

Говоря о птицах, можно отметить много удивительного: свободный полет, красоту оперения, восхитительное пение, а также мудрое поведение, отвечающее непреложным законам природы. Рисуя пернатых, вы как бы приглашаете других людей посмотреть на окружающий мир более внимательно и осмысленно, тогда, подобно магниту, он начнет притягивать их к себе, побуждая делать все новые и новые открытия. Практикуясь в зарисовках птиц, вы улучшите свои навыки рисования и способность наблюдать и давать определения тому, что видите. А величайшей наградой для вас станет не конечный результат или хорошо выполненный рисунок, а творческий процесс его создания. Рисуя птиц, вы откроете для себя красоту этого мира.

Помимо живописи

Поскольку птицы в случае опасности способны мгновенно взлететь, они могут позволить себе находиться на открытых местах, петь или засыпать, спрятав голову в своих роскошных перьях. Благодаря всему этому вы можете наблюдать за их жизнью и поведением, это все равно что открывать окно в невдомый дикий мир природы. Птицы — это жизнерадостные существа, но в то же время очень уязвимые. Займитесь их изучением — и вы заметите, как успокаивается ваш суетный разум. Если вы будете терпеливо наблюдать за этими изумительными созданиями, перед вами откроется новый, удивительный мир и вы сами изменитесь в лучшую сторону. Величайшей наградой за ваш труд будет возможность каждый день открывать свою душу навстречу красоте окружающего мира. В процессе рисования совершенствуется ваша способность видеть и запоминать. Когда вы смотрите на один и тот же объект снова и снова, это помогает вам лучше увидеть его, открыть что-то новое и удивительное, заметить какие-то тонкие грани в том, что уже так хорошо вам знакомо.

Мы полагаем, что раз можем видеть, то умеем и наблюдать. Но подлинное наблюдение является навыком, который нужно постоянно совершенствовать. Чем внимательнее мы будем смотреть, тем больше чудес откроется нашему взору. Каждый рисунок — это своего рода научное исследование и благоприятная возможность увидеть больше деталей окружающего мира. Вновь и вновь глядя на объект своего внимания, вы рассматриваете даже те детали, которые считаете хорошо знакомыми. Самые лучшие знания приходят не из книг, а из собственного опыта. Рисование усиливает целостное восприятие объекта наблюдений, опытные натуралисты используют это, чтобы идентифицировать птиц даже во время полета, когда в высоком небе внезапно сверкнет под солнцем их глянцевое оперение или при тусклом свете проступят лишь их смутные очертания.

А вот еще одно благо, которое дает рисование: вы научитесь явственно представлять и запоминать то, что увидели. Наш мозг стирает воспоминания, кото-

рые не считает важными с позиции выживания. И вследствие этого мы теряем много красивого и полезного из того, что видим и испытываем. А рисунок закрепляет такого рода опыт, наглухо запирая его в нашей памяти.

Дайте себе разрешение рисовать

Вы можете сделать это. Прямо сейчас примите решение: в течение следующего года с головой погрузиться в рисование птиц. Пусть это занятие ежедневно приносит вам радость. И вы увидите, как мир открывается перед вами с такой перспективы, которую вы раньше не могли себе даже представить.

Принято считать, что умение рисовать — это дар, которым от рождения наделены лишь немногие счастливчики, в то время как другие лишены этого дарования. Это величайшее заблуждение. Никто не является художником от рождения (точно так же, как шеф-поваром или механиком). Это навык, который можно развить посредством практики. Если вы будете регулярно рисовать, то со временем у вас появится способность к этому занятию. Многие из нас помнят какие-то расхолаживающие слова, возможно, сказанные кем-то из взрослых, когда мы были еще детьми, отчего мы перестали рисовать и с тех пор уже не брали в руку карандаш. Когда мы становимся взрослыми, нам уже трудно вновь взяться за это дело, потому что наше ранимое эго не позволяет нам браться за что-то новое, в чем, как нам кажется, мы не сильны и можем наделать ошибок.

Каждый рисунок — это возможность практиковаться. Больше рисовать нужно хотя бы для того, чтобы укреплялись неврологические связи между вашими глазами, мозгом и рукой. Все очень просто: чтобы научиться хорошо рисовать, следует рисовать много, рисовать, рисовать и еще раз рисовать. Навык — это просто фактор времени, которое вы проводите с карандашом в руке. Заставьте себя регулярно рисовать в течение года. И в конце года вы не узнаете своей работы — по сравнению с той, когда начинали.

Если вашей целью является создание красивых изображений, тогда каждый раз, когда рисунок получается не таким, как хотелось бы, вы будете испыты-

вать разочарование и в следующий раз просто-напросто не возьметесь за карандаш. Поставьте другую цель — научиться более внимательно смотреть и запоминать увиденное. И тогда каждый рисунок будет получаться все лучше и лучше, а сам процесс принесет удовольствие. По мере создания большого количества рисунков способность рисовать будет улучшаться. Единственное и самое важное, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое мастерство, — это рисовать как можно чаще. И тогда улучшениям не будет конца. Рисуйте, чтобы наблюдать окружающий мир, чтобы учиться на этих наблюдениях и запоминать увиденное.

Для того чтобы совершенствовать любой новый навык, требуется практика. Самое важное — заставить себя рисовать регулярно. Поставьте перед собой задачу: рисовать по одной птице в день. Включите это занятие в свой ежедневный график. Всегда имейте при себе альбом для набросков. Старайтесь больше времени посвящать этой работе — и вы заметите, что вам все легче становится рисовать то, что видите.

В процессе работы порывы вдохновения могут перемежаться с созданием невыразительных зарисовок. Просто нужно больше рисовать. У любого художника бывают не только такие периоды, когда рисунки получаются легко и быстро, но и такие, когда он чувствует, что зашел в тупик и его работы никуда не годятся. Подобное разочарование является частью процесса овладения мастерством. И обычно оно случается перед следующим прорывом, когда вы уже начинаете понимать, куда хотите направить свое творчество и чего достичь. Чтобы подняться на следую-

щий уровень принимайте эти периоды горьких разочарований как должное — и приветствуйте их! Продолжайте рисовать, задавая себе вопрос: на что это будет похоже, когда я перейду на следующую ступень? И вскоре вы увидите, что сделали несколько набросков уже на совершенно новом уровне.

Найдите единомышленников

Как-то великий Гёте сказал, что разделенная радость — это радость вдвойне. Познакомьтесь с людьми, которые тоже любят наблюдать за птицами и делать наброски. Рассматривайте их работы и рисуйте вместе с ними. Подбадривайте друг друга, делитесь своими достижениями. Избегайте соперничества, тогда вы будете сотрудничать и развивать свои навыки. Наша жизнь полна разных дел и забот, но если вы будете составлять еженедельно или ежемесячно график, включая туда и рисование, то это станет частью вашего обычного распорядка дня. Мы часто находим оправдание тому, что не выходим на улицу, ссылаясь на нехватку времени. Но действительно ли это так? Возьмите за правило побольше гулять на свежем воздухе, это одна из важнейших составляющих нашей жизни.

Ваша взаимосвязь с природой будет еще больше углубляться, если вы возьмете на себя роль организатора. Поставьте задачу: не стоять в стороне, а активно защищать то, что любите. Присоединитесь к какому-нибудь местному обществу охраны природы или посещайте образовательные занятия, связанные с проблемами окружающей среды в той местности, где вы живете.

