

Тренировка художественного зрения

Типографы утверждают, что для удобства чтения строка текстовой колонки не должна быть слишком длинной. В противном случае читатель очень быстро устает, потому что человек не читает букву за буквой, а, так сказать, перескакивает от одного слова к другому*. Это связано с тем, что обычно при чтении глаз уже по первым трем буквам распознает написанное слово. Быстрая расшифровка букв позволяет перепрыгивать между словами и значительно ускорять процесс чтения.

Как чтение основано на быстром распознавании знакомых символов, так и видение объектов основано на дополнении едва различимых образов до полной, привычной картины мира.

В известном фильме «Амели» режиссера Жан-Пьера Жене (Jean-Pierre Jeunet) есть эпизод, когда маленькой Амели, чьи детские годы проходили в вымышленном мире и одиночестве, подарили фотоаппарат. Ребенок весь день увлеченно фотографировал все вокруг себя, в том числе и облака, угадывая в них медведей и зайчиков.

Детям не составляет труда узнать лошадок или мишек в облаках, превратить картонную коробку в домик, пластиковое эскимо в настоящее, а пустую кастрюльку наполнить бесплотным, но вкусным супом — волшебство перевоплощения возможно благодаря детской непосредственности и фантазии.

Повзрослев, мы забываем о своих фантастических возможностях. Поэтому любому творческому человеку необходима своего рода ежедневная творческая гимнастика, чтобы поддерживать творческий тонус. Ведь именно по мере развития наблюдательности появляется и более обостренное, более тонкое зрение, которое принято называть художественным.

*Willberg H.P.
Wegweiser Schrift.
Erste Hilfe im Umgang mit Schrift:
Was passt, was wirkt, was stört.
Mainz: Schmidt Hermann, 2001.

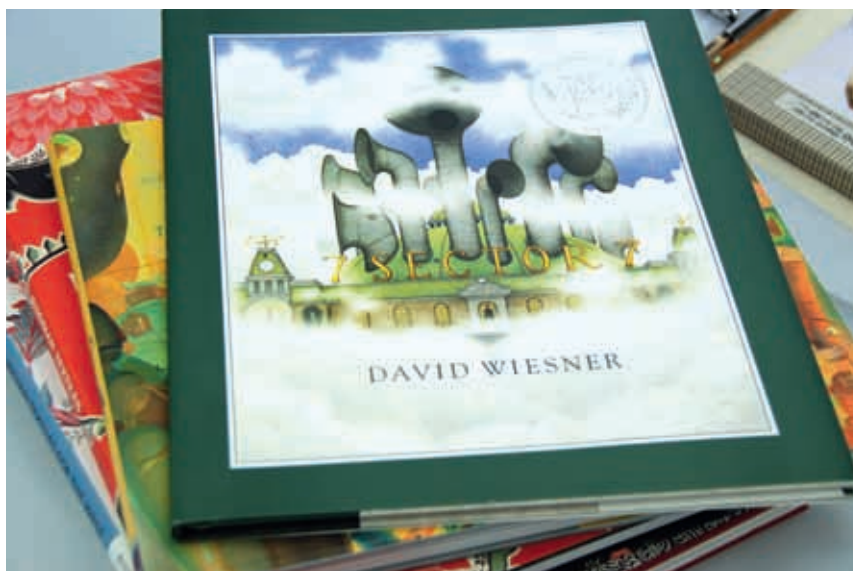

А что видите вы?

Облака

Одно из упражнений для тренировки художественного зрения — наблюдение за облаками. Преимущество такой гимнастики заключается в том, что ею можно заниматься везде: в автобусе и самолете, в поле и офисе... К тому же облачные фигуры можно использовать не только для тренировки зрения.

Дэвид Виснер (David Wiesner) на основе фигурных облаков создал целую книгу — Sector 7, в которой без слов повествуется о том, что облака такой формы, которую угадывает наблюдатель, именно такими появляются не случайно, а по решению небесного архитектурного бюро.

David Wiesner.
Sector 7. Clarion
Books, 1999

А что видите вы?

Тени

Как среди облаков, так и среди причудливых теней на асфальте можно отыскать множество необычных лиц, гримас и фигур. Тренировать наблюдательность, отгадывая образы теней, так же занимательно, как и разглядывать облака.

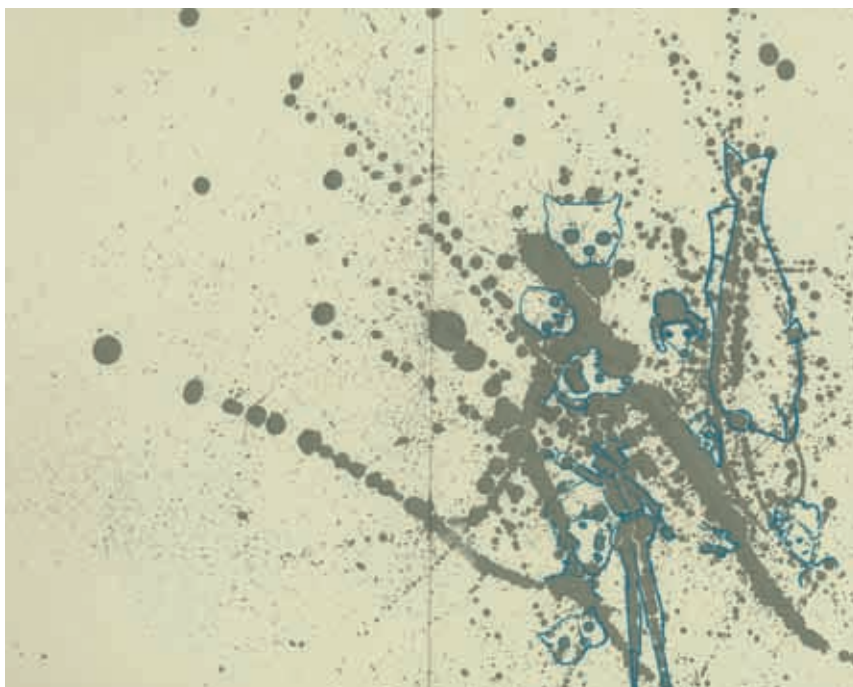
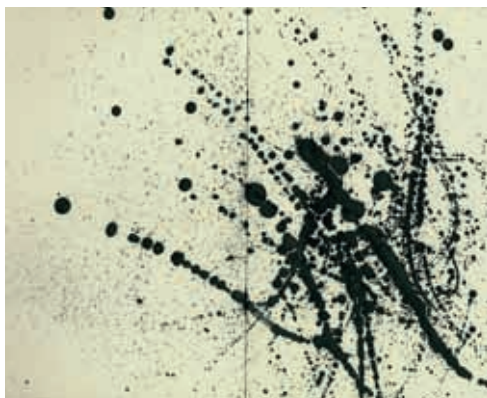
Если в настоящих тенях можно увидеть всевозможные лица или незамысловатые фигурки, то наделить тень, созданную в иллюстрации, дополнительным смыслом также будет несложно. Посмотрите на иллюстрацию.

Иллюстрация по мотивам фильма Kill Bill

Кляксы

Умение распознать силуэты или фигуры в кляксах — один из наиболее ярких примеров способности мозга дополнять и узнавать. Тренировать свое восприятие с помощью клякс очень просто. Создайте кляксы, забрызгав краской лист и беспорядочно промокнув некоторые места салфеткой. Получившиеся бесформенные силуэты и отдельно

А что видите вы?

упавшие капли при пристальном рассмотрении обретают формы, которые все прочнее закрепляются в нашем сознании с каждым повторным взглядом на рисунок. В иллюстрациях кляксы становятся отличным фоном для живых, атмосферных работ.

Иллюстрация Яны Франк (Miu Mau)

Тест Роршаха и монотипия

Изображения, созданные для теста, придуманного немецким психологом Германом Роршахом (Hermann Rorschach), можно сравнить с изображениями, сделанными по принципу монотипии — случайного отпечатка.

Каждая такая фигура, согласно тесту, должна послужить стимулом для свободных ассоциаций, будь то пришедшее на ум слово, образ или идея. Тест основан на предположении, что образ, который человек видит в кляксе, зависит от особенностей личности тестируемого. Но не стоит так буквально подходить к вопросу контролируемого кляксопроизводства, потому что, даже рискуя получить

не самые лестные отзывы о состоянии собственной психики от профессионалов, тем не менее можно создавать ежедневно тонны материала для полезнейшей визуальной тренировки.

С оставшимся от тренировок материалом можно пойти дальше, создав целую серию ассоциативных иллюстраций.

А что видите вы?

Лица вокруг нас

Каждого, кто хоть раз посмотрел мультипликационный фильм «Тачки» (Cars) режиссера Джона Лассетера (John Lasseter), привела в восхищение сцена в Большом каньоне, со скалами, похожими на детали автомобилей. По словам одного из аниматоров, это было сделано из тех соображений, что люди склонны в формах природы угадывать себе подобные лица и фигуры*. В мире автомобилей угадываемые формы должны были стать автомобильными.

Действительно, нельзя не заметить, что нас окружает очень много лиц. Это и фасады домов, которые смотрятся то грустными и вздыхающими, то ликующими и жизнерадостными, и звонки, и почтовые ящики, и входные двери, и небрежно брошенная сумка, и смешно выглядывающий наконечник USB-кабеля, и многое-многое другое.

*Дополнительные материалы к мультипликационному фильму студии Pixar «Тачки» (Cars) (Blu-ray-диск, дата выпуска — 12 февраля 2008 года).

Сан-Франциско,
США

Венеция,
Италия

«Охота на лица» — одно из самых увлекательных упражнений в творческой гимнастике. Невольно начинаешь замечать практически непрерывно улыбки, замешательство или грусть предметов вокруг. Из многочисленных путешествий я уже давно привожу не только открытки достопримечательностей — потому что в новой стране всегда найдется лицо, которого я не встречала дома.

В то время как все нормальные туристы в Венеции фотографировали причудливые мостики, домики и места, подчеркнутые красным в каждом уважающем себя путеводителе, я привезла из города на воде кучу лиц, которые улыбались и кривили мне рожицы с венецианских домофонов, дверей, звонков и просто странных неопознанных объектов посреди узеньких тротуарчиков.

В конечном счете ничто не проходит зря для творческого человека. Коллекцию «лиц» и способность подмечать рожицы в окружающем нас мире можно использовать в работе.

Список подобных упражнений для развития воображения можно продолжать бесконечно. Это разгадывание и узоров на стене, которые так хвалил Леонардо да Винчи, и узоров в мраморной плитке, и структуры дерева, и облупившейся побелки, и краски на заборе, и высохших пятен красного вина, и кофейной гущи, и макросъемка всевозможных текстур, в том числе собственной кожи, — все это способствует тренировке видения и совершенствованию художественного зрения. Это такие своеобразные гантели, помогающие нашим творческим мышцам оставаться в тонусе.