

Чек-лист

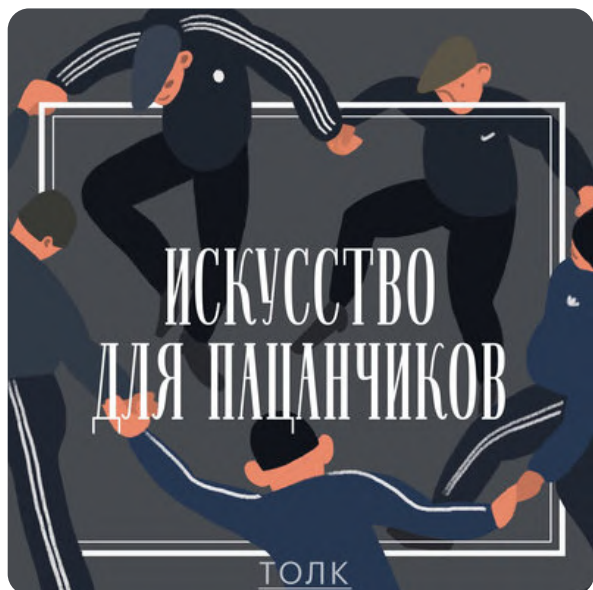
Где искать вдохновение для жизни и творчества

Художниками не рождаются, художниками становятся. Чтобы прокачать свои навыки в рисунке и найти идеи для ярких работ, не надо обладать тайными знаниями. Достаточно следить за профессионалами, искать вдохновение у известных мастеров и понимать, что сейчас происходит в арт-среде.

Специально для этих целей мы подготовили списки с ресурсами, которые помогут вам развить насмотренность и сформировать свой стиль. А для тех, кто не планирует становиться художником, этот материал станет проводником в мир искусства.

Подкасты, которые можно слушать, когда нет возможности смотреть на чужие картины

Искусство для пацанчиков

Подкаст для тех, кто хочет разобраться в искусстве без сложной теории и философии. Культуролог и музыковед Настя Четверикова рассказывает про классиков и современных художников просто, понятно и интересно.

Где слушать: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts.

Зачем я это увидел, Arzamas

Подкаст Arzamas станет вашим проводником в выставочную жизнь России и мира. Большинство выпусков приурочено к открытию новых проектов в московских музеях. Впрочем, некоторые из них можно послушать и без посещения галерей.

Где слушать: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts, Arzamas.

Talk about art

Подкаст для тех, кто верит, что творчество не существует в вакууме. Искусствоведы Регина Нехаева и Юля Карпенкова обсуждают неоднозначные темы и связанные с ними произведения. Такой подход позволяет лучше понять, как стоит воспринимать разное искусство.

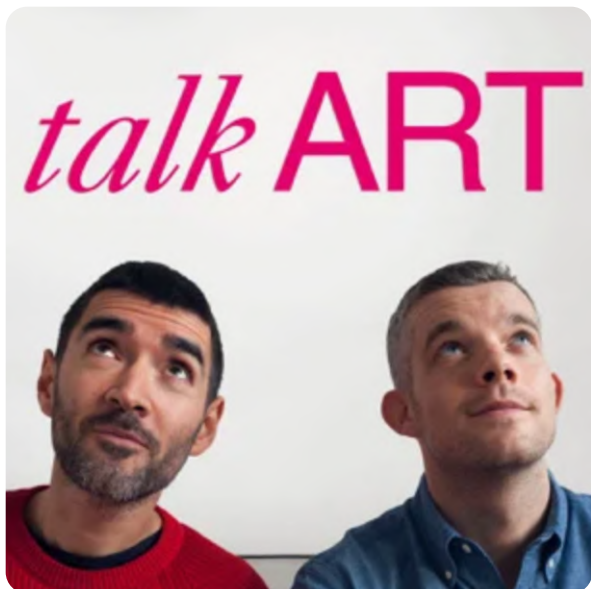
Где слушать: Яндекс.Музыка, Apple Podcasts.

Куинджи охрип

Журналистка Наташа Крюкова разговаривает с искусствоведами про разных художников и развеивает сложившиеся про них мифы. Все выпуски у этого подкаста длятся около 30 минут, так что он подойдёт тем, кто любит покороче.

Где слушать: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Podcasts.

Talk Art

Актёр Рассел Тови и галерист Роберт Диамант разговаривают про искусство со своими талантливыми друзьями. Среди них много молодых художников, которые делятся своими источниками вдохновения. Подкаст на английском языке.

Где слушать: Spotify, Apple Podcasts.

The Lonely Palette

Подкаст, который позволит вам взглянуть на творчество со стороны обычных людей. Ведущая приходит в музей и ловит ни о чём не подозревающих прохожих, чтобы узнать их мнение о той или иной картине. Подкаст на английском языке.

Где слушать: Яндекс.Музыка, Apple Podcasts.

Сайты, которые стоит посетить, когда закончатся идеи

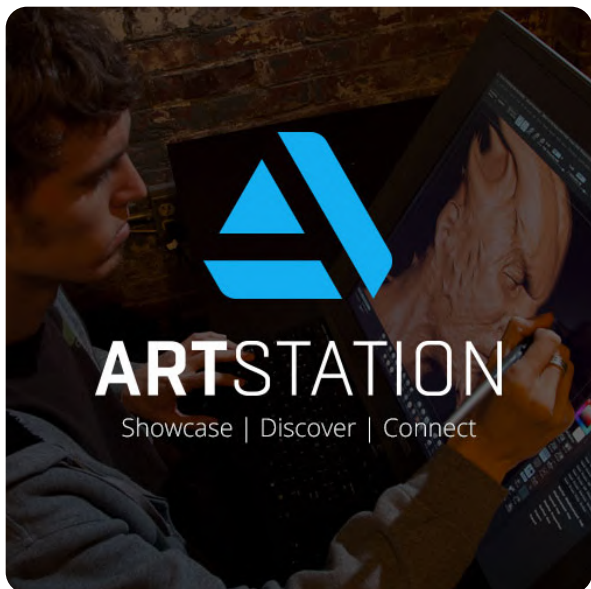
Google Arts & Culture

Агрегатор от компании Google, где можно бесплатно скачать изображения картин великих художников в отличном качестве. Здесь же можно найти информацию о классных выставках, спланировать поход в музей и почитать увлекательные статьи об известных работах.

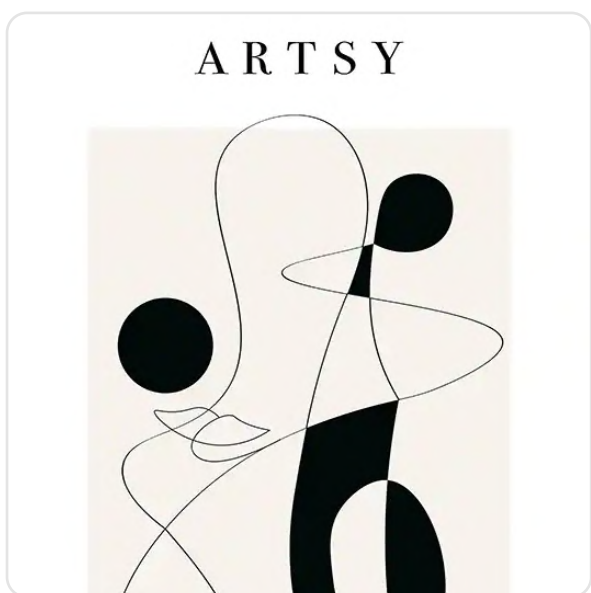
Garage

На сайте музея «Гаража» спрятаны тонны полезной информации. Это лекции обо всех художниках мира, открытые лаборатории для начинающих творцов и исследователей, всевозможные гранты и конкурсы.

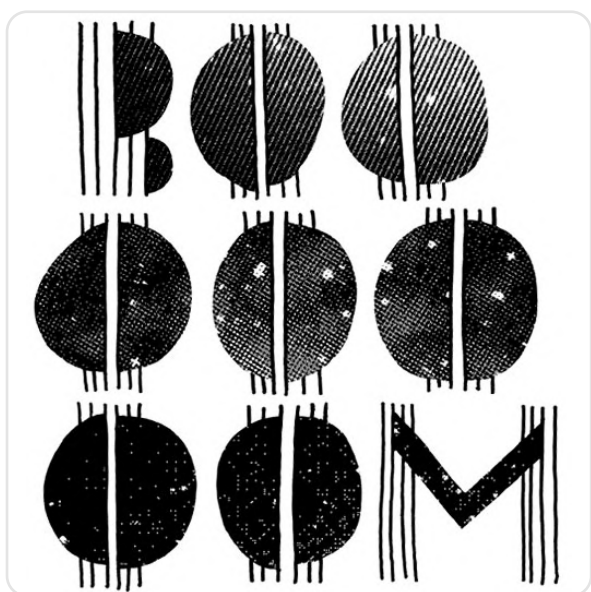
Behance и ArtStation

Платформы с портфолио опытных художников. Здесь можно посмотреть, что делают ваши коллеги, получить фидбек от профессионалов и узнать, какие есть вакансии. Проверяйте эти сайты, чтобы понять, что нужно работодателям.

Artsy

Крупнейшая онлайн-галерея, где можно продавать и покупать предметы искусства. Помимо этого, на сайте часто выходят статьи об актуальных современных художниках, необычных выставках и ярмарках искусства.

Booooooom

Популярная платформа для современных художников. Здесь можно познакомиться с творчеством молодых талантов или выложить свои работы.

Зарегистрировавшись на сайте, вы сможете участвовать в специальных проектах, фестивалях и выставках.

Juxtapoz

Арт-журнал про альтернативное искусство. В основном работает, как традиционные медиа: здесь можно найти новостные заметки, рецензии и интервью. А ещё они много пишут о разных конкурсах, в которых стоит принять участие.

Its Nice That

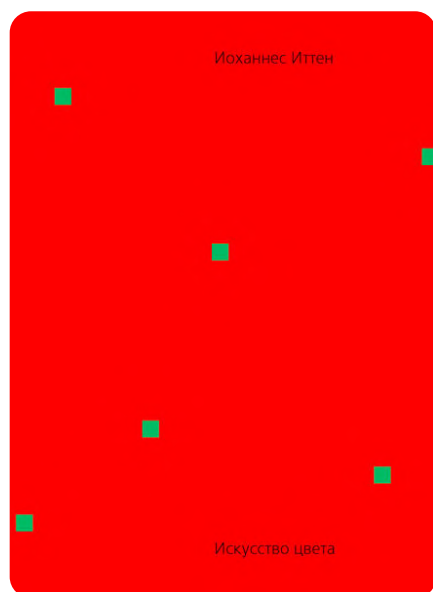
С виду кажется, что это очередной медиапортал с кучей новостей. Но на самом деле — это настоящая библиотека оригинальных и креативных проектов. Если вам надо придумать что-то очень оригинальное, то здесь вы точно найдёте вдохновение.

Книги, которые помогут вам отточить свои навыки в рисунке

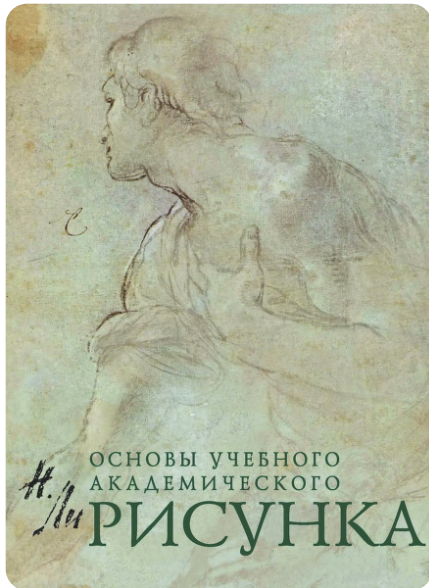
Баммес Готтфрид. «Образ человека.
Учебник и практическое руководство
по пластической анатомии
для художников»

В книге Баммеса сочетаются научные сведения и практические советы по рисованию и моделированию пластической анатомии человека. Здесь есть множество иллюстраций и подробных инструкций, которые помогут вам изобразить всё — от костей и мышц до сложных фигур.

Иоханнес Иттен. «Искусство цвета»

Книга для тех, кто хочет научиться сочетать яркие цвета. Иоханнес Иттен — главный идеолог Баухауса — анализирует, как цвета отображаются в природе и произведениях искусства, и разбирает закономерности цветового конструирования.

Ли Николай Геннадьевич. «Рисунок. Основы учебного академического рисунка»

В этой книге вы найдёте всё, что можно узнать об академическом рисунке. Автор объясняет, как выстраивать перспективу, мыслить пространственно и изображать анатомию человека. Учебник Ли используют в вузах и художественных школах.

Бетти Эдвардс. «Откройте в себе художника»

Если вы только начинаете и не уверены в своих навыках, то можете обратиться к этой книге. Эдвардс объясняет всё понятно и доступно. Её цель — помочь вам выработать необходимые для рисования умения и углубить художественное восприятие.

Николаидис Кимон. «Естественный путь к рисованию»

Что такое естественный путь к рисованию? Ответ Кимона прост: практика, и её здесь очень много. Автор рассматривает разные техники — рисование тушью, мелками, акварельными и масляными красками — и даёт множество упражнений и советов, как их выполнять.

Виктор Меламед. «Машинерия портрета. **Опыт зрителя, преподавателя** **и художника»**

Что такое портрет и как подойти к его созданию? Российский график Виктор Меламед размышляет об искусстве портрета в прошлом и настоящем, объясняет, что влияет на его восприятие, и даёт практические советы.