

А Н Д Р Е Й С А М А Р И Н

СТРУКТУРА ТАЛАНТА

ОТ ИЛЛЮЗИЙ К РЕАЛЬНОСТИ:
КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ХУДОЖНИКОМ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

УДК 741(075)
ББК 85.1я7
С17

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:
Vector Tradition, Taras Detsyk, Jon Chica, Mariana Serdynska, Zakharchuk, Oleg Kopyov,
ZQFotography, Alex Stemmer, Love Solutions, PRANEE JIRAKITDACHAKUN, Max Reichenbach,
Calin Tatu, Daria Didier, Anastasiia Usenko, Adisak Riwkratok / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Самарин, Андрей.

С17 Структура таланта. От иллюзий к реальности : как стать настоящим художником / Андрей Самарин. — Москва : Эксмо, 2025. — 336 с. : ил.

ISBN 978-5-04-156838-2

Что такое талант и как его обрести?

В книге «Структура таланта» художник Андрей Самарин исследует внутренний мир творцов, особенности их мышления и подхода к искусству. Автор раскрывает, как сочетание уникального восприятия, дисциплины, смелости и внутренней честности формирует путь к успеху. Вместе с ним вы разберете, что такое талант с точки зрения когнитивного навыка. Вы разоблачите мифы и иллюзии, связанные с творческими профессиями. В практической части на примере рисования автор расскажет, какой подход в обучении по-настоящему эффективен и какие существуют неочевидные, но ключевые нюансы, о которых не говорят в традиционных программах. Вы поговорите об искусстве, мастерстве и творчестве, их месте на рынке в условиях инклюзивного тренда, а также о влиянии ИИ на развитие современного художника и других факторах, определяющих его новую роль.

УДК 741(075)
ББК 85.1я7

ISBN 978-5-04-156838-2

© Самарин Андрей, текст, иллюстрации, 2025
© Долинина Александра, Савинова Ольга, Ларин
Константин, Егорова Екатерина, иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Оглавление

ОТ АВТОРА	11
Что именно будет в книге?	12
ПРОЛОГ	15

ЧАСТЬ I. ИСКУССТВО

ГЛАВА 1. МАСТЕР И УЧЕНИК	21
Всё изменил рынок	22
Canceling talent	24
Истоки	26
Ответственность	28
Выученная беспомощность	30
Выбор	30
ГЛАВА 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ТАЛАНТА	33
Невидимая рука рынка	33
Централизация и децентрализация	35
Цензура рынка	37
Гиперинклюзия	41
How to...	44
Русская академическая школа	45
Искусственный интеллект	47
Гениальная трагедия	50

ГЛАВА 3. МАСТЕРСТВО, ТВОРЧЕСТВО, ИСКУССТВО	52
Наведение порядка	53
Рисунок и живопись	55
Что значит научиться рисовать?	57
ГЛАВА 4. ТАЙНАЯ ГРАНЬ ИСКУССТВА	59
Мистификация творчества	62
Истинный художник	63
ГЛАВА 5. ПРАВДА В ИСКУССТВЕ	68

ЧАСТЬ II. НАУКА

ГЛАВА 6. ГЛУБИНА ОБИТАНИЯ ТАЛАНТА	75
Дизайн науки	75
В поисках разгадки	77
ГЛАВА 7. СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ	86
Дофамин	87
Эффект комбо	93
Дофаминовый менеджмент	94
Рок таланта	96
ГЛАВА 8. МИФ О ПРАВОПОЛУШАРНОМ РИСОВАНИИ	100
ГЛАВА 9. СТРУКТУРА ХАОСА	105
Как он это делает?	106
ГЛАВА 10. МЫШЛЕНИЕ	111
ГЛАВА 11. ЗАМЕЩЕНИЕ НАВЫКА	120
ГЛАВА 12. СУПЕРСПОСОБНОСТЬ РАЗУМА	124
Репрезентация	124
Сенсорная репрезентация	125
Творческая экология	130
Полноценное восприятие искусства	131

ГЛАВА 13. МИФ О СИНЕСТЕЗИИ	133
Абсолютный и относительный слух	137
Хороший вкус	141
ГЛАВА 14. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В РИСОВАНИИ	145
Талант под рукой	146
Визуальное взвешивание	147
Точка на плоскости	149
Миф о ведущей модальности	152
ГЛАВА 15. ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ	155
Художественное мышление	157
Визуальное мышление рисующего человека	158
Межмодальный баланс	159
Определение личного баланса	160
ГЛАВА 16. МОТИВАЦИЯ	163
Стратегия	163
Надо значит хочу	165
Примирение	167
Тактика	172
Миф о вдохновении	172
Миф о мотивации	174
Миф о дисциплине	176
Марк за бортом	176
Запуск действия	178
Норадреналиновый мост	180
Серотонин	182
Окситоцин	183
Эндорфины	185
Спираль развития	186
Круговорот страдания	187
Очищение	188
Концентрация на результате	189
Утилизация искусственного стресса	191
Безусловное подчинение	192
Личный опыт	193

ГЛАВА 17. МИФЫ О СИСТЕМНОМ ОБУЧЕНИИ	195
Миф — системный курс длинный	195
Миф — системный курс сложный	196
Миф — нужно заниматься постоянно	196
Миф о практике	197
Миф о перфекционизме	199
Миф — прогресс связан с трудностями	199
ГЛАВА 18. СРЕДА И ЛИЧНОСТЬ	202

ЧАСТЬ III. ПРАКТИКА

ГЛАВА 19. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ	207
ГЛАВА 20. ПОДГОТОВКА	210
Всё гениальное просто	210
Материалы	211
Карандаш	213
Отслеживание прогресса	215

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 1. ПЛОСКОСТНОЕ РИСОВАНИЕ

ГЛАВА 21. МОТОРИКА	219
Миф о мастерстве	219
Паттерны моторики художника-графика	220
Паттерны моторики живописца	221
ГЛАВА 22. ПОСТАНОВКА РУКИ	223
Открытый хват карандаша	224
Геометрия тела у мольберта	226
Практика отработки линий	227
Внутренний гироскоп	227
Шаг 1. Шуршание	229
Шаг 2. Не отрывая карандаш от бумаги	230
Шаг 3. Падающая звезда	230
Шаг 4. Длинные линии	231
Концентрация	232

Упражнение «Созвездие»	234
Почему бы не использовать линейку?	235
Пластика линий	236
ГЛАВА 23. ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ	239
Т.О.Т.Е.	243
Разница между рисованием и построением	245
Построение окружности	246
ГЛАВА 24. ЧУВСТВО ФОРМЫ	250
Квадратура силуэтов	252
Тектоника	254
Пропорции	256
Целостное восприятие	257
Как вычислять отношения	258
Другими глазами	260
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 2. ОБЪЁМНОЕ РИСОВАНИЕ	
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ	263
ГЛАВА 25. КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК	265
Перспектива	267
Плановость	268
Построение окружности в перспективе	269
Практика с трёхточечной угловой перспективой	270
Вселенская перспектива	271
Положения квадрата на плоскости	273
Построение куба с натуры	274
Формы вращения	278
Построение падающих теней	280
Свободная практика построений	281
Кубатура пластичных объёмов	283
ГЛАВА 26. ТОНОВОЙ РИСУНОК	284
Общий тон	284
Тоновые ключи	285
Восприятие светотени	285

Современная концепция	286
Светотень Рембрандта	289
Светотень Леонардо да Винчи	291
ГЛАВА 27. ШТРИХ	293
Штрих Дюрера	294
Линия Фешина	296
Акценты	297
ГЛАВА 28. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ	299
От общего к частному	299
Этапы работы с тоном	300
Тонирование большой тени	300
Гармонизация тоновых отношений и моделирование формы	301
Полировка рисунка	302
ГЛАВА 29. АНАТОМИЯ И ПРОПОРЦИИ	303
Изучение анатомии	303
Пропорции человеческого тела	304
Когнитивные искажения при рисовании портрета и фигуры	304
ГЛАВА 30. ВИДЫ ПРАКТИКИ	306
Копирование	306
Рисование по референсам	307
Рисунок по представлению	307
Работа с натуры	307
Рисование по памяти	308
ГЛАВА 31. ОЧЕРК О ЖИВОПИСИ	309
ГЛАВА 32. ХИМИЯ ИСКУССТВА	312
Круг трансформации	313
Рекомендации для первых учебных композиций	317
Композиция. Безусловный уровень	324
ПОСЛЕСЛОВИЕ	329
БЛАГОДАРНОСТИ	331

От автора

Что такое талант и как его обрести?

В природе человеческой одарённости люди во все времена усматривали промысел богов. С развитием рационального мышления в картину мира включались новые модели её описания, но свет просвещения так и не достиг глубин обитания таланта. Проникнуть в тонкости работы человеческого мозга оказалось сложнее, чем охватить взглядом видимую Вселенную и заглянуть в квантовый мир творения.

Путь любого мастера можно представить как историю о том, где и когда он начинал своё обучение, какие осваивал дисциплины и как укреплял навык. Единственным пустым полем этого рассказа останется его начало — место, посвящённое зарождению уникальных способностей.

Главная задача этой книги — раскрыть загадку таланта, заполнив научным кодом белые строки его описания.

Рукопись создана художником, но в первую очередь она не о рисовании, а о разьяснении таланта как универсального когнитивного навыка на примере рисования. При желании вы сможете перенести полученные знания на другие сферы мышления.

Что именно будет в книге?

Пролог и один из фрагментов книги имеет художественную форму, остальной текст — научно-познавательную.

Первая часть посвящена созданию общей компетенции в сферах мастерства, творчества и искусства. В частности, пониманию того, какую специфику обретает искусство, находясь в современной рыночной среде, и какое влияние на него оказывает инклюзивный тренд.

Далее мы перейдём к науке. Поговорим о врождённой составляющей и степени её влияния на общую структуру таланта. Разоблачим множество мифов и раскроем главную идею. Мы посмотрим на то, как мозг обучается рисовать, и разберёмся, почему одни люди делают это быстрее и эффективнее других. Дополнительно мы уделим внимание внутренним механизмам мотивации.

Книга содержит практическую часть, где на примере упражнений продолжается повествование. Имеете ли вы цель научиться рисовать или проявляете общий интерес к вопросу, я рекомендую сначала прочитать всю книгу до конца, а после при желании вернуться к упражнениям с карандашом в руке и лучшим пониманием задач.

А ещё эта книга об ответственности и умении делать правильный выбор.

Моей семье,
как и всё в этой жизни

Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины...

Борис Пастернак

Пролог

Тёплое солнце Флоренции клонилось к земле, медленно оплавляя подрагивающий контур далёкого горизонта. Вырезая длинные тени домов, его лучи вкрадчиво заглядывали в мастерскую лучшего художника Италии, известного как Леонардо из пригорода Винчи.

Почти параллельно земле свет проникал в оконный проём и скользил вверх по стройному телу обнажённой натурщицы. От уровня колен луч медленно поднимался выше, озаряя живот, грудь и плечи. Казалось, на высоком подиуме в самом центре просторной мастерской перед художником светилась утончённая греческая скульптура.

Стоя у мольберта, Леонардо спешно, но уверенно переносил прекрасный образ на лист тонированной бумаги. Сегодня он угадал с материалом, когда выбрал сангину. Красный мел легко скользил по гладкой поверхности, то повторяя контуры бёдер, то отделяя большую тень, пересекая её быстрыми косыми штрихами. Художник благодарил солнце. Сейчас его любимое время суток. Весь день он провёл в ожидании этого тёплого бокового света. Только он мог в полной мере проявить объём, превращая тело девушки в чистое золото, давая возможность буквально ощутить взглядом поверхность её прекрасных форм.