



Содержание

Введение	5
Глава первая АБСТРАКТНЫЕ ДУДЛЫ	7
Глава вторая ФИГУРЫ И ПРЕДМЕТЫ	55
Глава третья ЖИВОТНЫЕ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СОЗДАНИЯ	81
Глава четвертая ДРУЖБА И ЛЮБОВЬ	109
Художники	122
О редакторах	124



(Сверху вниз)

ТАНЕЦ НА ВЕТРУ
Мин-Вэ Лю

НЕБЕСНОЕ СЕРДЦЕ
Кэти Гадд



(Сверху вниз)

ЮЖНЫЙ ПОДСОЛНУХ

Лиз Гютри

ОСЬМИДУДЛ

Кристен Уотс

ДЗЕН-ПЛЯЖ

Нэнси Ревель

ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Мин-Вэ Лю



Введение

Дзен: Достижение просветления
через медитацию

Дудл: Бездумные каракули

Хотя эта интуитивная форма искусства, называемая дзен-дудлингом, действительно приводит нас в расслабленно-медитативное состояние, бездумным или бессмысленным это занятие назвать ну никак нельзя. Когда вы черкаете дудлы во время скучного совещания — это одно, но дзен-дудлинг — дело совсем другое. Здесь вы рисуете вполне осознанно и целенаправленно.

Бросив клич потенциальным авторам, которые хотели бы принять участие в создании этого альбома, мы знали, что дзен-дудлинг чрезвычайно популярен, но оказались совершенно не готовы к тому, как будет трудно выбрать из огромной массы замечательных работ те, которые войдут в альбом. Хотя многие приемы и орнаменты, используемые в дзен-дудлинге, имеют весьма древнее происхождение, творческие композиции, которые вы увидите на представленных здесь рисунках, свежи, интересны и несут радостное вдохновение.

Возможности дзен-дудлинга безграничны, но нам удалось распределить все это многообразие по четырем категориям, каждая из которых выделена в отдельную главу: «Абстрактные дудлы», «Фигуры и предметы», «Животные и фантастические создания» и «Дружба и любовь». Мы уверены, что вам все категории понравятся!

Являетесь ли вы опытным дзен-дудлером или еще только знакомитесь с этой формой искусства, мы не сомневаемся в том, что вы найдете здесь немало источников вдохновения благодаря полезным инструкциям, приложенным самими авторами.

Пора взять любимую ручку и раствориться в дудлинге!

Тоня и Эми



ПУТИ

Элизабет Сноудон

(30 × 45 см)

Маркер Sharpie на тяжелой фактурной бумаге

Как и многие художники, я начинала с дзен-танглов* на кафельной плитке. Ограниченность размеров мне быстро приелась, и тогда я купила стопку самых больших листов бумаги, какие нашла, пригоршню маркеров Sharpie и отправилась на пленэр. Моя неуверенность убывала с каждым сделанным штрихом, и я опомниться не успела, как заполнила целый лист. Этот дудл я назвала «Пути», потому что в этом эксперименте с большим размером листа важен скорее сам путь, нежели место назначения.

* Тангл буквально означает что-то вроде путаницы (спутанный клубок, например). По смыслу это можно перевести как узор или орнамент. В этой области искусства уже вроде как сложился свой жаргон, хоть и есть разночтения: тангл (тенгл), или (д)зентангл. — Прим. перев.



Глава первая

Абстрактные дудлы

Многие дзен-дудлы начинаются с того, что вы заранее планируете форму и сюжет своего рисунка. Таким дудлам посвящены следующие разделы, а в этой главе мы обратимся к искусству более абстрактному, менее привязанному к форме и потому более естественному.

Начало процесса рисования абстрактных дудлов можно уподобить камешку, брошенному в воду и создающему расходящиеся круги. С новыми штрихами и линиями композиция разрастается. И вот вы очнулись и поняли, что находились в прострации, в «зоне», не замечая хода времени. Элизабет Сноудон хорошо об этом пишет: «Моя неуверенность убывала с каждым сделанным штрихом, и я опомниться не успела, как заполнила целый лист».

Как вы сами убедитесь, на представленных здесь образцах абстрактного дзен-дудлинга повторяющиеся узоры используются отнюдь не только для создания узнаваемых или симметричных форм и орнаментов. Глядя на эти рисунки, можно подумать об искусстве как о живом, дышащем существе, которое движется и развивается само по себе, в согласии с собственными законами и целями, подобно дикому винограду на решетке. Однако, думаем, вы согласитесь с тем, что и аккуратно собранные, и беспорядочно разбросанные линии и формы на представленных здесь рисунках являются проявлениями творческого гения.

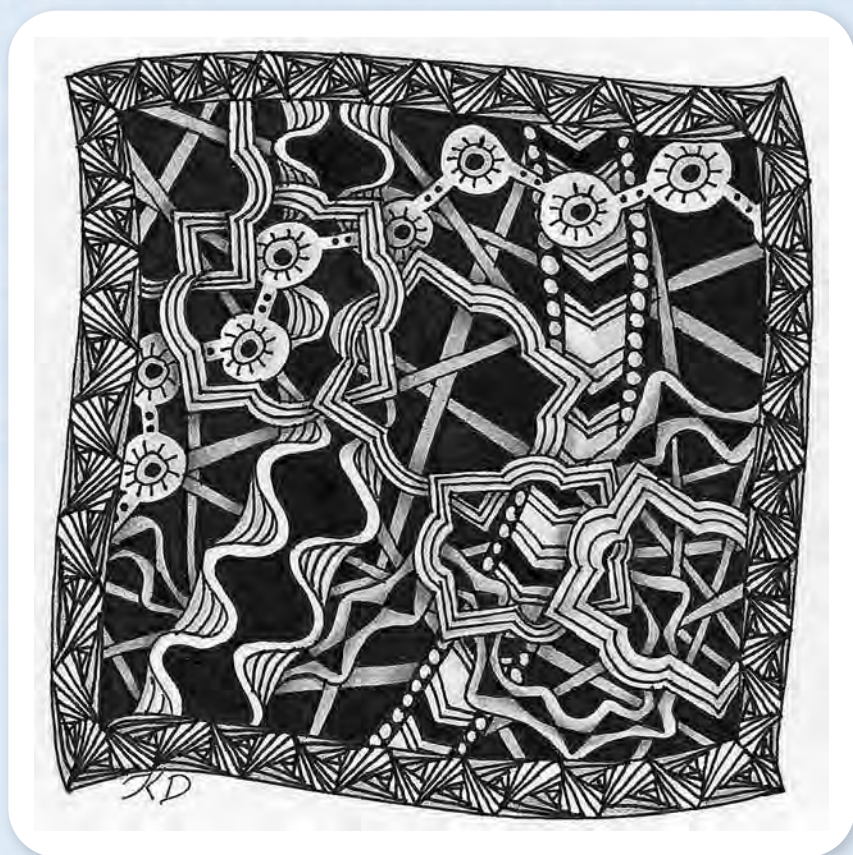
СЛОИ

Кари Дибл

(9 × 9 см)

Капиллярные ручки Sakura Pigma Micron 01, Zig Millenium 05, графитный карандаш на тяжелой бумаге для рисования

Для создания рисунка на плитке* я использовала шаблоны *Paradox*, *Cheers*, *Wavy Border* (вариант), *Rain*, *Sprocket*, *Hollibaugh* и шевронный узор собственного изобретения.

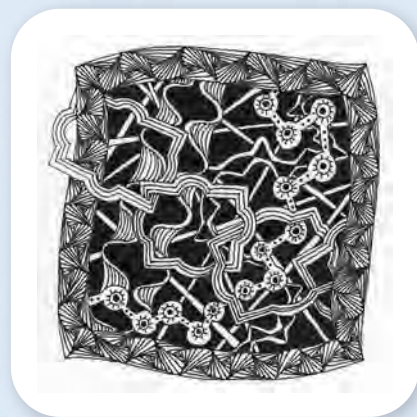


1 Карандашом рисуем прямоугольники с дужками, а затем решаем, какие их стороны будут сверху, а какие снизу.

Те участки, что сверху, проходим ручкой. Затем проходим ручкой нижние стороны, не налезая на уже нарисованные участки.



2 Добавляем треугольники по краю и штригуем их по шаблону *Paradox* (понемного меняя направление линий, чтобы создать впечатление раковины). Рамка готова.



3 Добавляем несколько пограничных узоров позади основных рамок и завершаем рисунок, заполняя фон узором *Hollibaugh*. Для придания рисунку объема добавляем немного светотени графитным карандашом.

* Под «плиткой» здесь и дальше в тексте понимаются квадратные листы бумаги 9 × 9 см, традиционно используемые в дзен-дудлинге. — Прим. перев.

ЮЖНЫЙ ПОДСОЛНУХ

Лиз Гютри

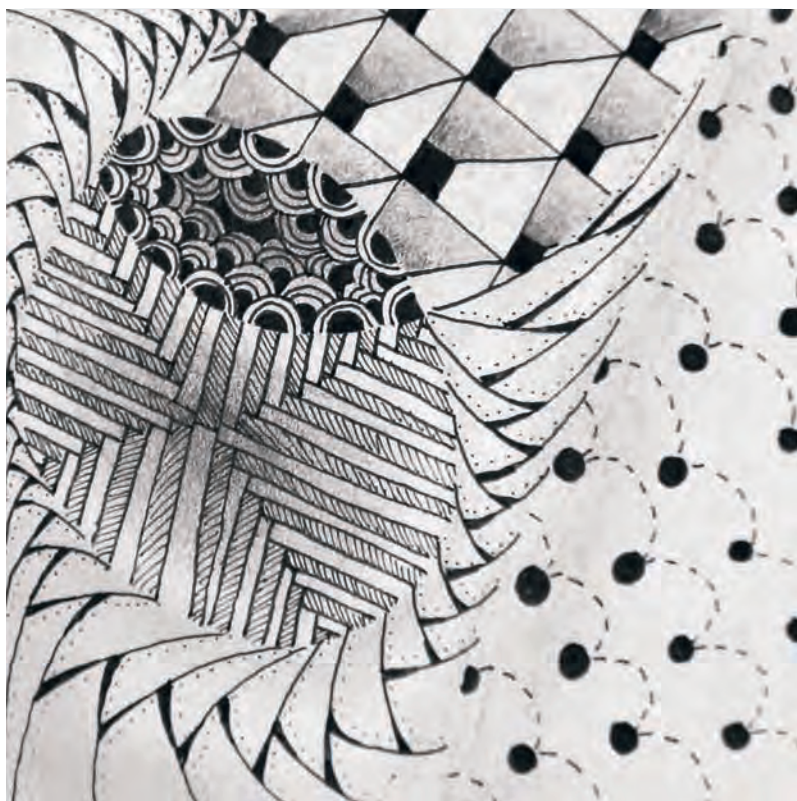
(9 × 9 см)

Капиллярная ручка Sakura Pigma Micron 005 Black, графитный карандаш, бумага для рисования Strathmore плотностью 120 г/м²

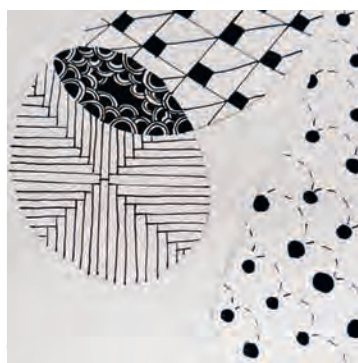
«Южный подсолнух» я нарисовала холодным февральским утром в Новой Англии, когда мне мечта-лось о тепле и солнце. На идею «прыгающих мячиков» справа на рисунке меня вдохновила телепе-редача, которую я в то время смотрела.

Создавайте произведения, которые делают вас счастли-выми, и они непременно ока-жут такое же воздействие и на зрителей.

Лиз Гютри



1 Рисуем линии-наметки, вклю-чая пересекающиеся овалы — центр цветка. Заполняем центр темным, наводящимся на мысли о семечках узором (в качестве образца можно взять шаблон *Crescent Moon*), посте-пенно поворачивая лист. Сосед-ний участок начинаем штрихо-вать по шаблону, который бук-вально напрашивается на драматичную светотень.



2 Завершаем центр цветка. Я вы-брала узор, который визуаль-но делит большой овал на четыре участка. Заполняем участки светлой штриховкой.



3 Рисуем лепестки по шаблону *Betweened*. Начинаем с уголка и соединяем левую сторону с пра-вой короткой, слегка выгнутой линией. Затем соединяем левую сторону с этой выгнутой ли-нией схожей линией. Продол-жаем, постепенно поворачивая лист.

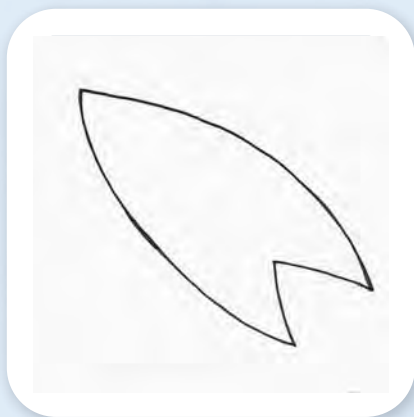
РЫБА В ПОЛЕТЕ

Ханна Кох

(9 × 9 см)

Черная ручка на бумаге

Этот рисунок — одна из предпринятых мною попыток включить в процесс абстрактного дудлинга элементы животного мира. Здесь я хотела отразить сходство между рыбами и птицами.



1 Сначала тонкой линией намечаем контур. Затем усиливаем его, проходя линию два или три раза. Это позволяет варьировать толщину линии.



2 Теперь рисуем внутри контура. В данном случае я начала с того, что в центре большого контура нарисовала фигуру, напоминающую вид сверху на рыбы плавники. Закончив рисунок внутри контура, надо подумать, где разместить глаза. Их обстоятельно прорисовывать не нужно, достаточно намека.



3 Закончив с глазами, дорисовываем линии, которые могут восприниматься как туловище. В этом помогает симметрия, хотя она не должна быть идеальной. В данном конкретном случае я изобразила некоторые формы с двух сторон разнонаправленно, сознательно нарушая симметрию.

ВЕСЛО ЖИЗНИ

Ханна Кох

(9 × 6 см)

Черная ручка на бумаге

Здесь мне хотелось изобразить фигуру, которая была бы комбинацией весла и птичьего пера. Кроме того, я решила изобразить весло вертикально — не так, как обычно видишь его.

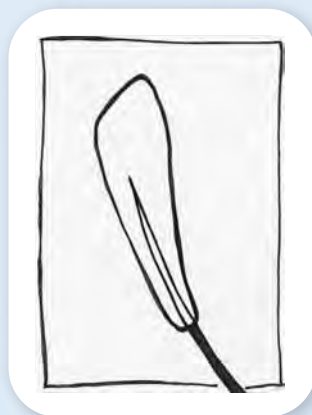
*Не смотрите на вещи,
которые вас окружают;
смотрите сквозь них и вы-
искивайте общие формы, кото-
рые пробуждают в вас творче-
скую энергию.*



Ханна Кох



1 Сначала рисуем продолговатую фигуру под наклоном и обводим линию два и три раза. Это позволяет варьировать толщину линии.



2 Добавляем другую фигуру, тянущуюся от нижнего края плитки и пересекающую весло. По краям рисунка добавляем бордюр, но не пересекаем им нижнюю фигуру.



3 Рисуем штриховую окантовку весла. Теперь проводим волнообразную линию, идущую через весь рисунок. К ней пририсовываем маленькие замкнутые формы, а фон частично заполняем чем-то вроде клеток. В завершение добавляем цепочку полумесяцев внизу, придающую рисунку объем.

ТАНЕЦ НА ВЕТРУ

Мин-Вэ Лю

(8 × 8 см)

Особо тонкие и средней толщины черные маркеры на обычной бумаге для принтеров

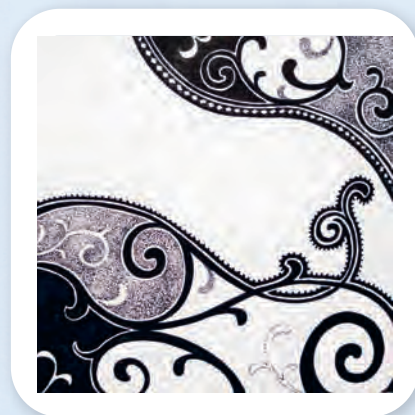
Я хотел создать приятный глазу рисунок из спиральных и волнистых линий, при этом избегая целенаправленно-декоративного стиля.



1 В верхней и нижней части чистого листа рисуем несколько базовых линий-наметок и постепенно утолщаем их, достигая сбалансированного объема.



2 Отделяем края верхней и нижней волны. Добавляем зернистость для объединения мелких деталей.



3 Выделяем отдельные участки рисунка светотенью разной интенсивности и заполняем пустой фон завитками и спиральными линиями, как будто эхом вторящими плавным линиям основной композиции.