

**НОВЫЕ ТРЕНДЫ
В РИСОВАНИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4	Рисунок с использованием реальных предметов	64
Новое видение рисунка	6	Другие примеры	69
Цели современного рисунка и средства его создания	8	Фотореалистичный рисунок ручкой	70
ГРАНИЦЫ РИСУНКА	13	Важность пустого пространства	74
Материалы для создания современного рисунка	14	Текстурированный рисунок	76
Классические и новые материалы для основы	16	Рисунок с использованием техники коллажа ...	80
Формат рисунка	18	Рисуем при помощи лака: эффект прозрачности и блеск	84
Как придать рисунку объем и текстуру	20	Дриппинг с использованием туши и эмали	88
Эксперименты с графическими элементами: штрихи	22	Как сделать книгу художника	92
Новые способы выражения	24	Работы в жанре «книга художника»	98
Как можно выставить рисунок	26	Трехмерный рисунок	100
НА ПУТИ К НОВОЙ ПЛАСТИКЕ РИСУНКА	29	Рисунок на прозрачной основе	104
Первые эксперименты: резка	30	Грань между рисунком и живописью	108
Другие примеры	33	Техника фюмажа	110
Экспрессионистский рисунок	34	Рисуем огнем	114
Накладывающиеся друг на друга изображения	38	Шитье как один из приемов в рисовании	116
Границы рисунка	44	Создание органических форм при помощи различных красок	120
Другие примеры	48	Рисунок в стиле примитивизма	124
Эксперименты с линейным минимализмом	50	Другие примеры	128
Чувственный рисунок	54	Множественность линий	130
Рисуем от противного	56	Другие примеры	133
Другие примеры	59	В поисках новых стилей	134
Опыты с монотипией	60	КАТАЛОГ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	137
		Значимость линий	138
		Маркеры и фломастеры	140
		Цвет с эффектом текстуры	142

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее явных тенденций современного искусства является отказ от предметности, уход от законченности работ, благодаря чему все большая значимость уделяется основной идее и процессу создания произведения. Другими словами, сейчас гораздо важнее понять, каким образом художник воплотил в жизнь свой замысел, что происходило в его голове и какие зрительные ассоциации у него возникали.

Таким образом, в искусстве произошла переоценка ценностей: готовая работа сама по себе уже не представляет столь большого интереса, активнее люди следят за опытами художника, процессом его творческих поисков и стараются их понять. В результате живопись лишилась своей ведущей роли и занимает все меньше места

в мире искусства. По мере того как она отходит на второй план, рисунок становится все популярнее. Дерзкий, неподвластный границам, он стремится вырваться за рамки, накладываемые основой и традиционными материалами, чтобы вобрать в себя элементы, характерные для чертежей, архитектурных планов, комиксов, иллюстраций, граффити, гравюры и даже самой живописи. Несмотря на это стремление к обновлению и нарушению установленных норм и правил, классический рисунок, выполненный карандашом по бумаге, не рассматривается как нечто безнадежно устаревшее, напротив, многие художники нередко обращаются к нему и обогащают его свежими, куда более смелыми идеями. Уже давно рисунок перестал быть лишь под-

готовительным этапом при создании картины или скульптуры. Он обрел самостоятельность, сбросил с себя роль второстепенного инструмента на службе у художников и ваятелей и предстал перед нами во всей своей красе. Свидетельства такого перерождения можно найти на различных ретроспективных выставках, которые проводятся во всех крупных музеях мира.

Но чем же вызван столь высокий интерес к такому обновленному рисунку? Чем он так привлекает деятелей искусства? Причина в следующем: рисунок — это самая подлинная и естественная форма художественного творчества, потому что при его создании художник напрямую преобразовывает движения карандашом в изображение на бумаге и максимально сокра-

щает промежуток времени между возникновением замысла и его воплощением. Поэтому для многих художников рисунок — наиболее близкая к ним форма выражения, подходящая для передачи даже самых сокровенных чувств.

Деятели искусства прибегают к рисунку, чтобы создавать произведения, которые проливали бы свет на процесс их творческих поисков и совмещали бы в себе разнородные элементы; то есть они применяют материалы и художественные техники из области живописи, скульптуры или гравюры. Как раз эти аспекты и рассматриваются в данной книге. На примере новейших техник и методов мы попытались показать читателю, что современный рисунок способен объединить в себе самые разные видения и подходы.

НОВОЕ ВИДЕНИЕ РИСУНКА

Рисунок не просто является универсальным языком, которым все мы овладеваем с детских лет, но и дает возможность художнику запечатлеть окружающую его действительность. Это самое близкое к нам и наиболее доступное средство художественного выражения, ведь для его создания требуется совсем немного. Одним словом, рисунок — это основа любой работы в области пластического искусства, поле для экспериментов, позволяющее играть с различными стилями и приемами. Рисунок становится своего рода личной лабораторией каждого художника и, как никакая другая дисциплина, позволяет проследить полет его мысли и заглянуть в его уникальный и неповторимый мир.

1. Современный рисунок допускает использование самых разных текстур и новых материалов. В результате граница между рисунком и живописью становится не такой четкой.

2. Новый подход к рисованию требует также нестандартных способов выставления работ. Традиционные рамки с паспарту уступают место коробкам и книгам.

2

3. При создании каждого рисунка используются различные техники, благодаря чему в результате достигается необычный эффект.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

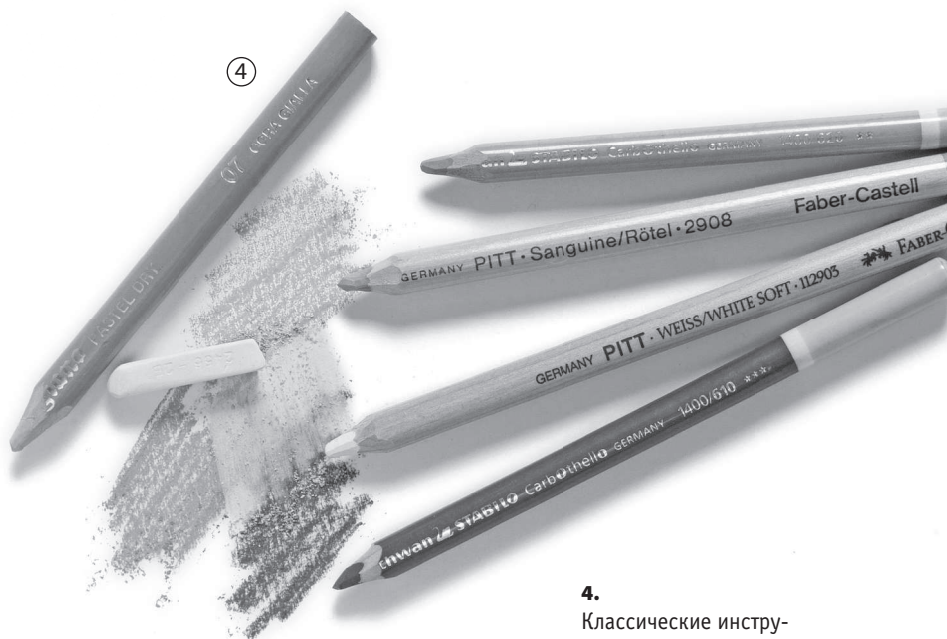
Основными отличительными чертами классического рисунка является использование одного цвета, штрихов, линий, теней и градаций тонов; однако сейчас сложно провести четкую грань между техниками рисования и живописи, потому что художники зачастую прибегают к одним и тем же инструментам. Новое видение рисунка требует искать нестандартные основы и форматы, а также изменить свое отношение к применению художественных материалов и рассматривать их как средства взаимодействия со зрителем.

ВОЗРОЖДЕНИЕ РИСУНКА

За последние годы рисунок пережил необычайный подъем в сфере искусства. Он перестал быть лишь подготовительной фазой при создании картин и скульптур и завоевал статус независимой художественной дисциплины. Рисунок прочно закрепился как на рынке произведений искусства, так и на самых престижных фестивалях и в наиболее известных музеях мира. Чем же объясняются подобное возрождение и столь высокий интерес? Какие мысли и идеи современной эпохи вернули к жизни всеми забытый рисунок? Что увидели в нем художники? Ответ на эти вопросы кроется в том, что рисунок благодаря присущим ему гибкости, доступности, смысловому богатству и идейной многоплановости стал связующим элементом между искусством, архитектурой, графическим дизайном и модой.

КНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ

Эта книга приглашает принять участие в открытой дискуссии о роли и функциях рисунка на наиболее актуальной стадии его развития. Она обращена к читателям, для которых рисунок — это вопрос концептуальной солидарности, средство, позволяющее выстроить диалог со зрителем и продолжить попытки отыскать место искусства в нашем постоянно меняющемся мире. Целью данной книги было показать не только все многооб-

4. Классические инструменты рисования находят применение и в современной парадигме, хотя им приписываются новые роли и они используются вместе с некоторыми материалами, более характерными для живописи.

5. Рисунок из приклеенных фрагментов рваной бумаги, пятен акриловой краски, туши и графитовых штрихов.

разие возможностей и подходов, но и преобразования, через которые прошел рисунок в последнее время. Здесь изложено новое видение рисунка и приводятся творческие эксперименты с пошаговыми комментариями, при помощи которых читатели смогут на собственном опыте опробовать различные художественные вариации и средства, а также по-новому взглянуть на все еще активно применяющиеся традиционные техники.

5

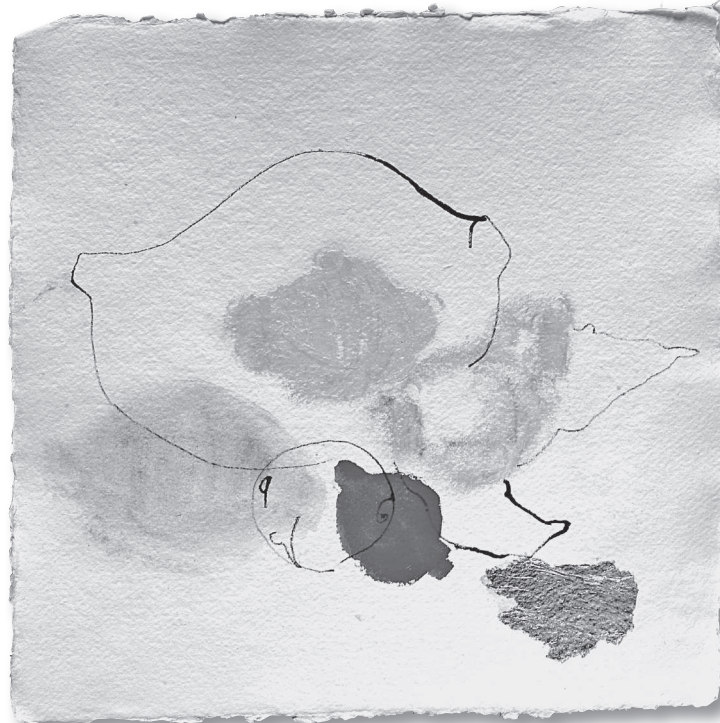

ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОГО РИСУНКА И СРЕДСТВА ЕГО СОЗДАНИЯ

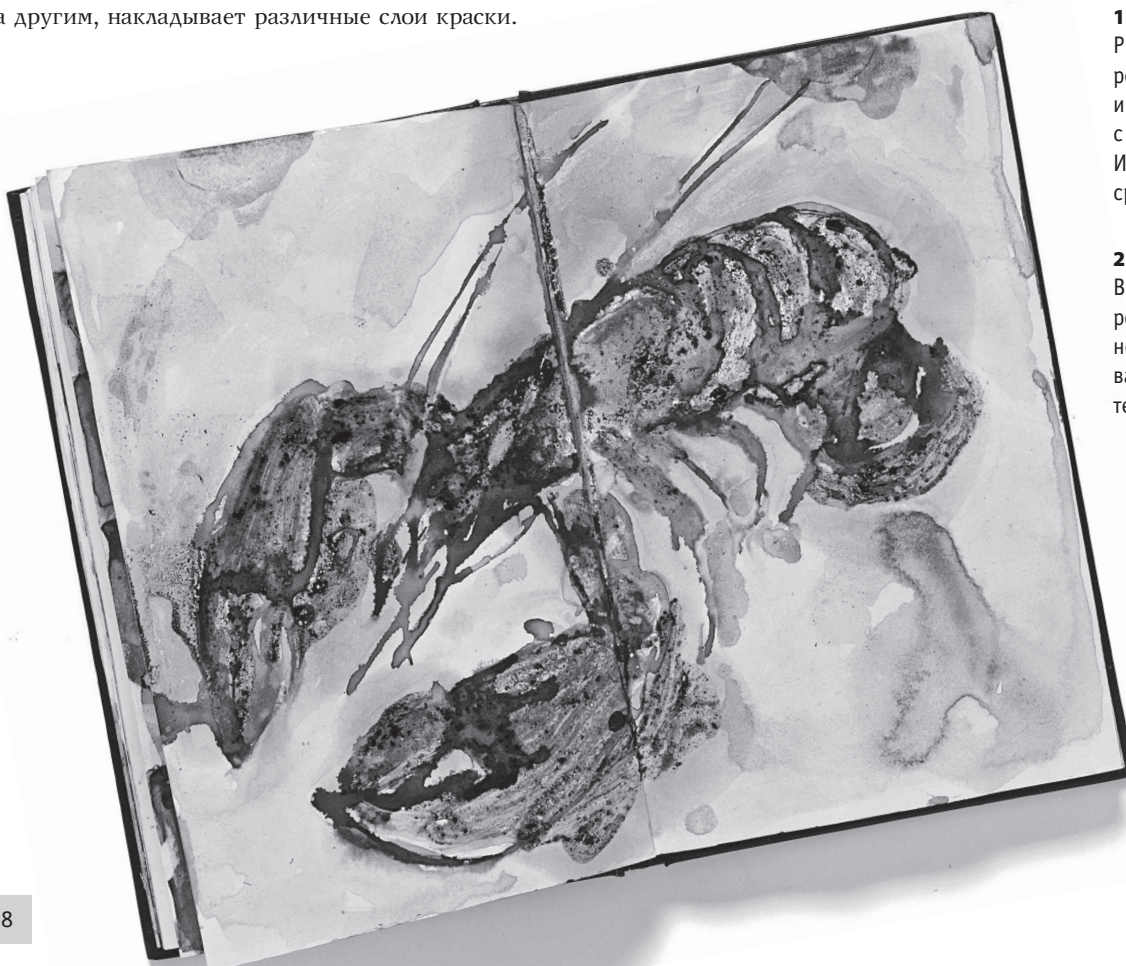
Благодаря последним техникам и методам современный рисунок объединяет в себе самые разные идеи и подходы. Совершенно заслуженно он стал отдельным, независимым направлением в сфере искусства.

На фоне регламентирования творческой деятельности и все более жесткого неприятия каких-либо нововведений рисунок приобрел большую популярность среди молодых художников, которые видят в нем один из наиболее действенных способов для развития своего собственного стиля. Из всех традиционных видов художественного выражения рисунок обладает наибольшей способностью вбирать в себя разнородные элементы и позволяет напрямую и более спонтанно воздействовать на поверхность основы: наносить на бумагу карандашные штрихи, делать надрывы и надрезы, которые определяют внешний вид произведения и реализуют стремление к объединению. Поэтому рисунок предлагает нам самый короткий путь от замысла до его воплощения. Для сравнения: написание картины проходит более размеренно, потому что художник постепенно, один за другим, накладывает различные слои краски.

①

②

1. Рисунок утратил свой ремесленный характер и стал восприниматься с позиции замысла. Идея оправдывает средства.

2. В поисках нужного результата художники не колеблясь смешивают самые разные техники.

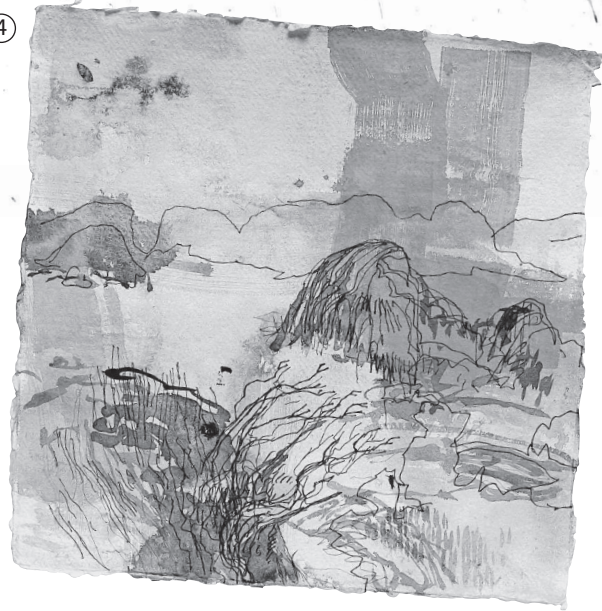
③

④

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНИК

За последние десятилетия традиционные техники рисования дополнились новыми методами из области живописи. Художники надрывают бумагу, обжигают ее, переводят на ее поверхность различные изображения, используют оригами и другие необычные пластические эффекты, бросая тем самым вызов формату и границам рисунка, который, в свою очередь, приобретает более междисциплинарный характер.

Современный рисунок проходит через процесс трансформации, он больше не существует изолированно, а вбирает в себя разнородные элементы и вступает во взаимодействие с другими современными дисциплинами. В результате подобного многообразия находят применение необычные материалы, а также возникают новые формы авторства и художественного выражения.

⑤

3. Современные художники преобразовывают изображения, переосмысливают академический рисунок и дополняют его новыми техниками.
4. В рамках современного рисунка постоянно ведутся эксперименты с различными формами. При этом очень активное применение находят кисти и краски.
5. Лес после пожара. Зарисовка на бумаге, обожженной при помощи свечи.

①

1.
Рисунок перестал восприниматься просто как изображение на плоской поверхности, которое висит на стене в специальной рамке.

В РИСУНКЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

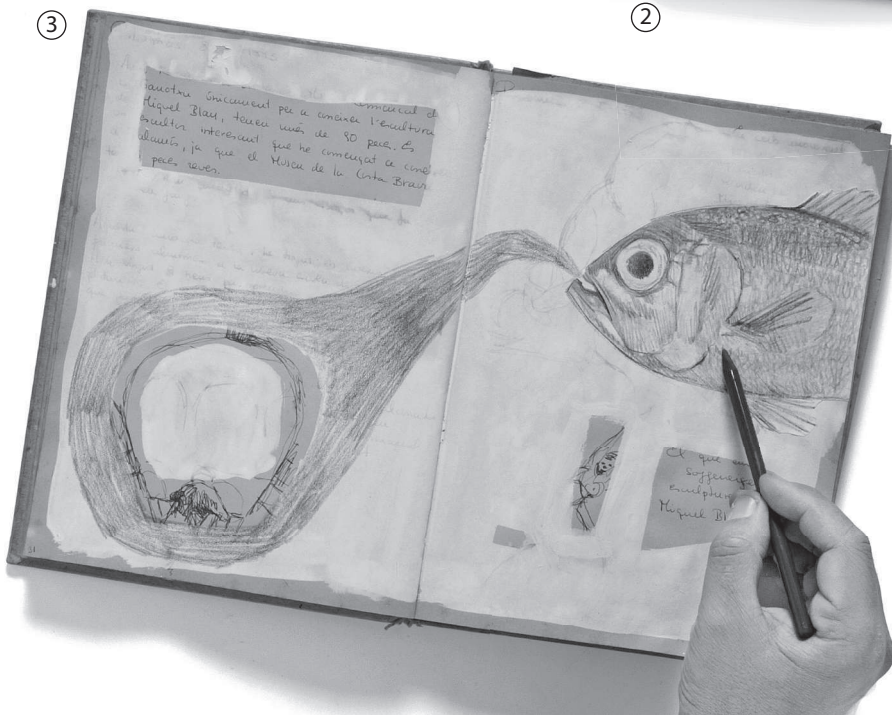
Рисунок отличается такой степенью свободы и непосредственности выражения, которую могут обеспечить лишь простые, незамысловатые материалы. Он существует независимо от своей основы, неподвластен накладываемым ему ограничениям, и теперь его можно выставлять тысячами и одним самых разных способов: разместить на стене, свесить с потолка, согнуть несколько раз и поставить на столе или прикрепить к деревянной дощечке. Сейчас художники стремятся не только удивить публику самим рисунком, но и необычно его оформить, поэтому они все чаще предпочитают нетрадиционные способы выставления своих работ. Чрезвычайно важно создать целую визуальную систему, которая потребует от зрителя нечто большего, чем просто рассмотреть произведение. Поэтому нам нужно постепенно привыкать к тому, что рисунки выполняются без использования физических материалов, отображаются на стенах при помощи проектора, сгибаются в гармошку и создаются на самых непривычных поверхностях.

②

2.
Есть множество способов представить рисунок. Например, в этой коробке находятся пять рисунков.

③

3.
Для создания работ современные художники часто используют книги. Такой материал позволяет дать полную свободу воображению.

④

4.

В современном рисунке подкупают его экспрессивность и необходимость отвлечься от реальной модели.

5.

Художники обыгрывают неясность и незаконченность образов, оставляя свои произведения открытыми для интерпретации зрителя.

ЛЮБОВЬ К НЕЗАКОНЧЕННОМУ

Сегодня сам процесс создания рисунка, форма, которую он может принять, и его незавершенность куда интереснее, нежели готовый результат. Многие художники намеренно оставляют свои работы открытыми, незаконченными, чтобы зритель тоже участвовал в построении образа, существующего вне самой модели, вне установленных норм, правил и стилей. Академи-

ческий подход уступает место рисунку, в котором без каких-либо ограничений смешиваются и даже накладываются друг на друга различные стили и техники, в котором спонтанность и экспрессия ценятся выше, чем работа по готовому шаблону, и во главу угла ставятся оригинальность и желание пойти гораздо дальше простого копирования реальной модели.

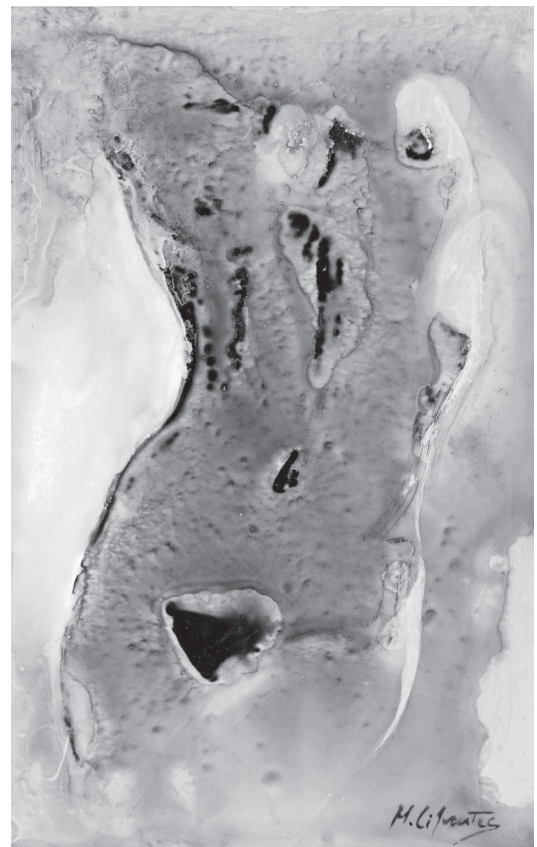
6.

Если в качестве основы использовать ацетат, можно открыть для себя новые формы художественного выражения и привнести в рисунок эффект света и прозрачности.

⑤

⑥

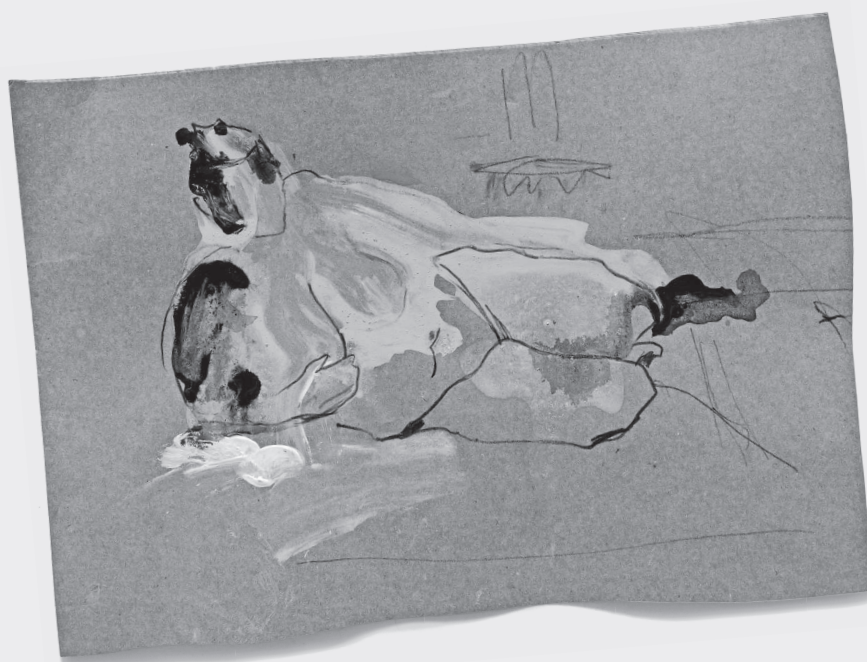
M. Ghera

ГРАНИЦЫ РИСУНКА

Нет ни малейшего сомнения, что среди различных форм творческого выражения, к которым обращаются художники, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, рисунок завоевал совершенно независимое положение. Он может быть фигуративным, абстрактным, минималистичным, трехмерным, чувственным, поэтичным... Будучи частью художественного творчества наших дней, современный рисунок разделяет его необычайную динамичность и направлен на создание изображений, которые строятся из простых элементов и выходят на новый уровень

взаимодействия со зрителем. В этом разделе мы рассмотрим данные аспекты и узнаем, в чем заключаются основные характерные черты современного рисунка, которые отличают его от работ предыдущих лет. Мы познакомим читателей с методами и техниками современного рисунка, поможем в них разобраться и продемонстрируем различные возможности художественного выражения, которые открывает это направление, чтобы они использовали их для создания собственных уникальных произведений.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РИСУНКА

1. Лицо человека, выполненное на ацетатном листе при помощи масляных красок и лака. Граница между рисунком и живописью очень нечеткая.

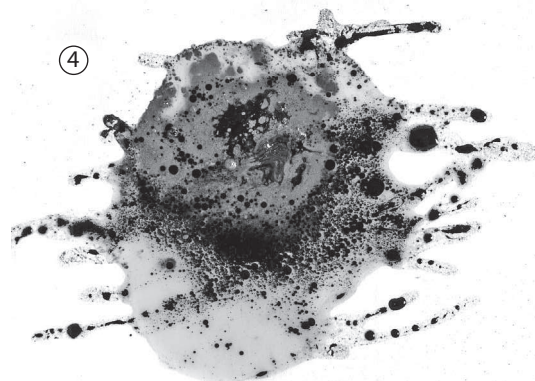
2. В современном рисунке переплетаются различные техники и даже используются методы, более характерные для живописи.

3. При создании многих работ задействуются, казалось бы, несовместимые материалы, например тушь, лак и краски.

4. Тушь и лак не смешиваются и дают такой любопытный эффект, который можно применить при рисовании.

Современный рисунок строится не только из линий и совокупности штрихов, выполненных углем, мелом, графитом или их производными. Художники идут гораздо дальше, вплоть до того, что становится сложно провести однозначную грань между рисунком, с одной стороны, и живописью и скульптурой, с другой. Активно стали использоваться новые материалы, которые полностью преобразовали внешний вид рисунка и придали ему междисциплинарный характер.

M. Kijvan 7/09