

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5

Часть первая

ВДОХНОВЕНИЕ ДЗЕН-ДУДЛИНГА 7

Используйте представленные здесь работы художников-дудлеров с подробными пошаговыми объяснениями и комментариями как источник вдохновения и опыта

Часть вторая

МАСТЕРА ДЗЕН-ДУДЛИНГА 103

Здесь вы ближе познакомитесь с некоторыми из художников, специализирующихся в дзен-дудлинге, и с их творческой «кухней»

ХУДОЖНИКИ 122

О РЕДАКТОРЕ 126

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Кэти Кассон

Введение

Добро пожаловать! Надеюсь, вы уже подготовили все необходимые принадлежности, потому что, открыв эту книгу, вы уже не сможете сопротивляться искушению тут же погрузиться в мир дзен-дудлинга.

Полагаю, вы уже знаете, что в дудлинге процесс важнее конечного результата, а если этот секрет вам еще не известен, уверена, что согласитесь с данным утверждением после первого же практического опыта. Видите ли, причина, по которой мы все так обожаем дудлинг, заключается в том, что этот процесс не требует постоянного совершенствования навыков рисования (хотя это будет происходить само собой с практикой) и постановки каких-то высоких художественных целей. Вы просто наслаждаетесь процессом, а все остальное отходит на второй план.

Мы с Бриттани рады представить вам эту замечательную коллекцию работ в сфере дзен-дудлинга. Мы выбрали наиболее «вкусные» с визуальной точки зрения произведения в надежде на то, что они вдохновят вас опробовать новые направления в искусстве дудлинга. Многие из художников, чьи работы здесь представлены, уже принимали участие в нашей первой книге по дзен-дудлингу и вернулись с новыми замечательными произведениями. Помимо этого, мы с радостью представляем вам работы новых авторов.

Первую и наиболее объемную часть книги занимают разнообразные произведения дзен-дудлинга, которые, как мы надеемся, послужат для вас толчком к созданию собственных дудлов. Каждый художник, представляя свое произведение, разбивает процесс создания на три этапа, чтобы вам легче было разобраться, как ему удалось добраться от старта до финиша.

Во второй части книги вы ближе познакомитесь с работами выдающихся художников, специализирующихся в дзен-дудлинге, которые рассказывают о себе, о том, что их вдохновляет, с какими материалами они предпочитают работать и почему им так нравится дудлинг. (Хотя для тех из нас, кто уже пробовал себя в дудлинге, причина и без того очевидна!)

Надеемся, вам понравится листать страницы этой книги и черпать в них вдохновение в тех случаях, когда нетронутая белизна бумаги обескураживает и вводит в ступор. Самое главное, чтобы вы следовали совету нашей художницы Деборы Пасе: «Не надо заморачиваться, не надо слишком долго думать. Относитесь к этому как к игре и забаве».

Наслаждайтесь!

Тоня и Бриттани

МУХОЛОВКА
Кэтрин Лэнгсдорф

Часть первая

Вдохновение дзен-дудлинга

Для первой части этой книги мы отобрали около девяноста прекрасных работ более чем сорока художников, каждый из которых с радостью делится своими идеями и по шагам поясняет процесс создания рисунка.

Рисунки весьма разнообразны по сюжету и жанру. Здесь и животные, и объекты природы, и любимые вещи, и просто абстракции. Хотя большинство работ выполнены в классической черно-белой технике, многие художники добавляют в свои произведения цвет — кто-то чуть-чуть, а кто-то и помногу.

Какое бы направление этого искусства вас ни воодушевляло, мы надеемся, что вы найдете здесь то, что побудит вас покинуть свою зону комфорта и попробовать что-то новое. Вы обязательно увидите какие-то вещи под новым для вас углом, и пусть к вам придет вдохновение.

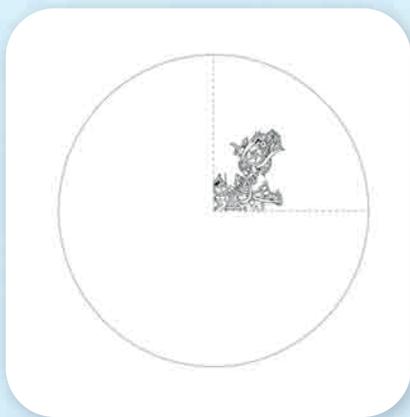
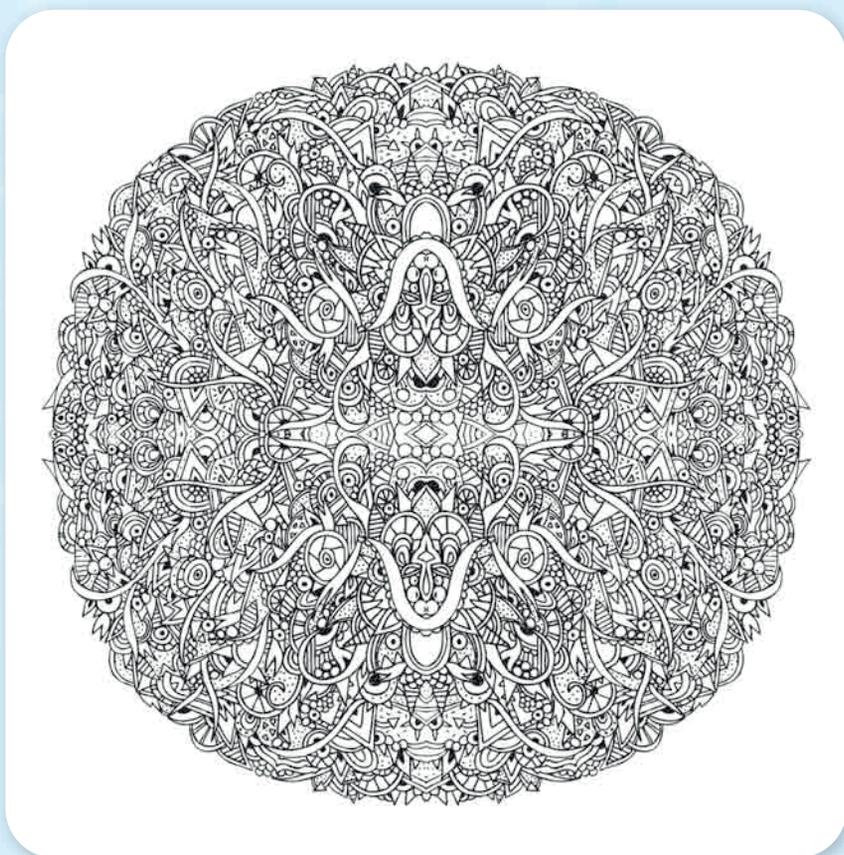
СФЕРИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ

Эби Фуллер

(25 × 25 см)

Печать черными чернилами
на плотной белой картриджной
бумаге

Мне нравится воспринимать свою работу как результат комбинации безумных идей, которые приходят мне в голову, и жизненного опыта. Дзен-дудлинг нравится мне тем, что конечный рисунок никогда не бывает похож на то, что я замышляла изначально.

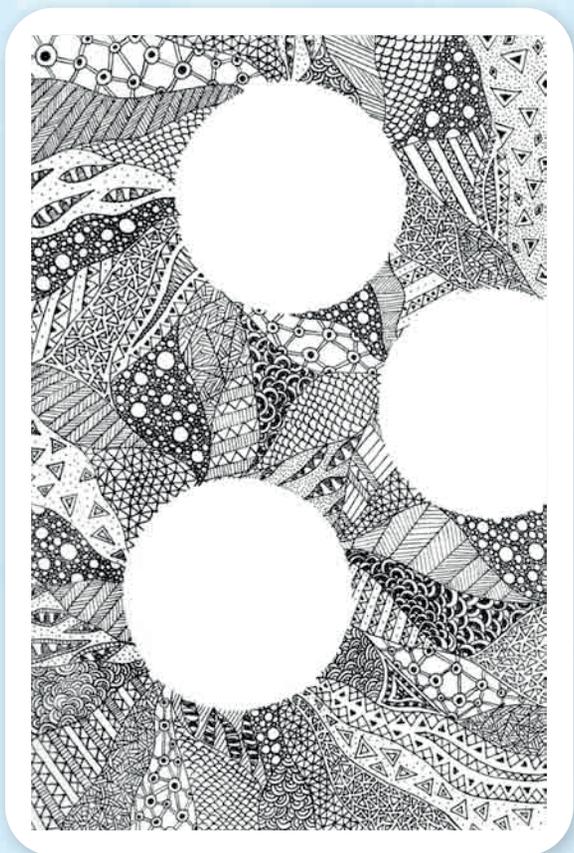
1 Карандашом вычерчиваем четверть круга, в котором будет размещаться композиция.

2 Тонкой черной ручкой, давая волю фантазии, рисуем различные формы и фигуры: треугольные, круглые и т. д.

3 Сканируем рисунок и с помощью компьютерной программы повторяем готовый сегмент в остальных четвертях круга. В результате получается идеально круглый и симметричный орнамент.

ПЭЧВОРК Эби Фуллер

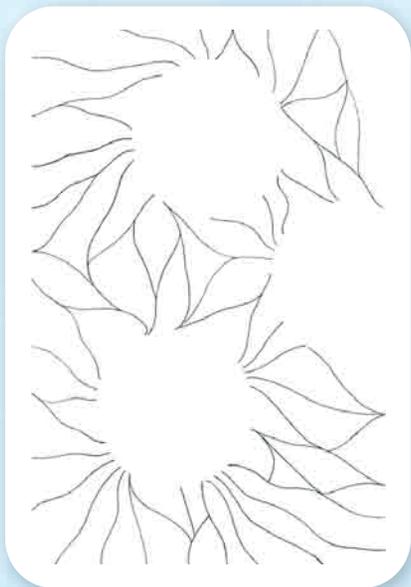
(20 × 30 см)

Черная ручка Stabilo 0,4 мм
на плотной белой картриджной бумаге

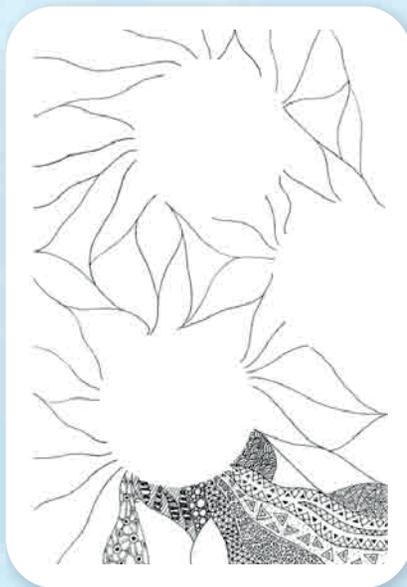
Источником вдохновения для этого рисунка стала техника лоскутного шитья, где сочетаются, казалось бы, несочетаемые кусочки различных материалов. Хороший дзен-дудл требует времени и терпения, поэтому, вырисовывая линии, никогда не спешите, даже если устает рука. Лучше сделайте перерыв!

Пользуйтесь всеми возможностями, которые предоставляет вам жизнь, потому что они обязательно вернуться в будущем, чтобы вам помочь!

Эби Фуллер

1 Начинаем с рисования карандашом серии фигур. Эти фигуры представляют собой негативное пространство, то есть те части, где ничего не будет нарисовано.

2 Делим пространство между волнистыми линиями на участки и каждый участок заполняем определенным узором. Постарайтесь не повторять узоры на соседствующих участках.

3 Чтобы дудл был более интересным, добавляйте как можно больше мелких деталей. Заранее распланируйте рисунок на черновике.

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Элис Хендон

(9 × 9 см)

Ручка Sakura Pigma micron 01
на плотной матовой художествен-
ной бумаге из 100-процентного
хлопка; тени нанесены маркером
Copic

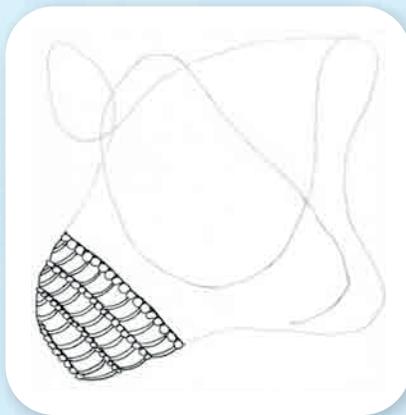
Соединение различных шаблонных танглов в единое произведение искусства дает мне ощущение цели и помогает сосредоточиться. Однако труднее всего выбрать, с чего начать. Чтобы преодолеть это затруднение, я иногда просто закрываю глаза и вслепую провожу извилистую, петляющую линию через весь лист. После этого, глядя на получившиеся фигуры, начинаю рисовать танглы так, как сердце подскажет. Призываю и вас поступать так же, занимаясь дзен-дудлингом.

*Чтобы рисовать, закрой глаза
и пой.*

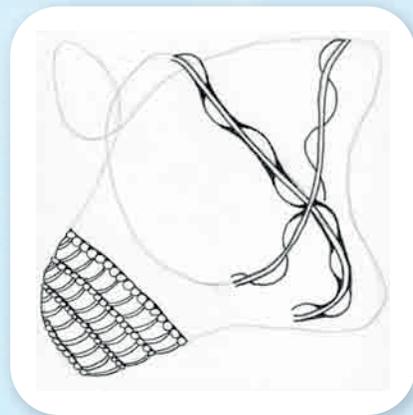
Пабло Пикассо

1 Держа в руке карандаш, закрываем глаза и проводим непрерывную линию через весь лист. Она может быть извилистой и петляющей или практически прямой. Эта линия разделит рисунок на зоны, где потом будут нарисованы узоры.

2 Заполняем один из участков, чередуя полосы, состоящие из мелких кружков, и поперечные двойные дужки.

3 Вдоль разделительной линии рисуем полумесяцы и сглаживаем острые углы, заполняя их чернилами.

ХИЩНАЯ ПТИЦА

Кэтрин Лэнгсдорф

(22 × 22 см)

Ручки Sakura Pigma micron 01 и 005, мягкий карандаш на бристольской бумаге

Основой для этого дудла стал контурный рисунок «Голубь мира» Пабло Пикассо. Завершив обработку контура голубя, я заполнила его изнутри случайными узорами. Я наслаждаюсь творческим процессом, когда принимаешь решения, реагируя непосредственно на линии, которые видишь перед собой. Меня всегда удивляет, как правило приятно, насколько неожиданно, иногда вразрез с первоначальными планами, разворачиваются события в процессе рисования. Я нахожу, что эта форма искусства, как ничто другое, придает мне уверенности в себе как художнику.

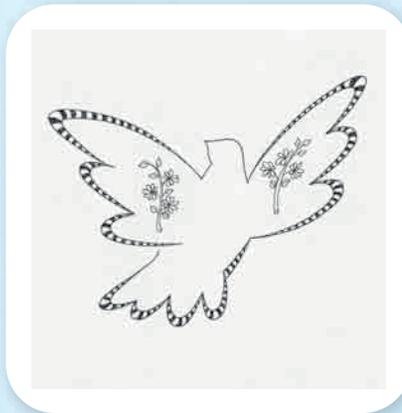

Искусство такого рода может быть чудесным духовным процессом, стоит только успокоить свои мысли и сосредоточиться.

Кэтрин Лэнгсдорф

1 Сначала создаем опорный контурный рисунок. Усиливаем контур, чтобы опорная фигура выделялась на детализированном общем фоне. В данном случае для усиления контура я выбрала простой полосатый тангл, но полосы старалась выгибать, чтобы придать изображению глубину.

2 Добавляем дополнительные элементы, вокруг которых будут формироваться новые узоры. Здесь я добавила оливковые веточки, чтобы акцентировать тему борьбы за мир.

3 Заполняем основную фигуру различными узорами. Чтобы рисунок получился гармоничным, выбираем танглы, имеющие определенное сходство и состоящие из изогнутых линий. Чтобы переход между разными участками был плавным, позволяем узорам-танглам частично накладываться на соседние, чтобы между ними не было резкой границы.

ЖИВАЯ ТРАВА

Элис Хендон

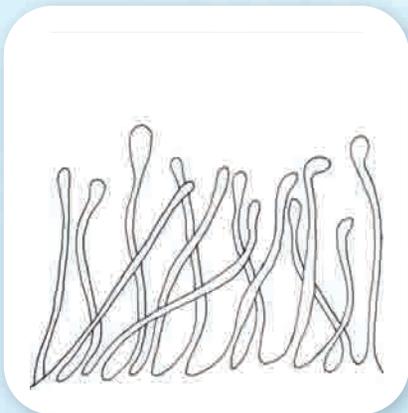
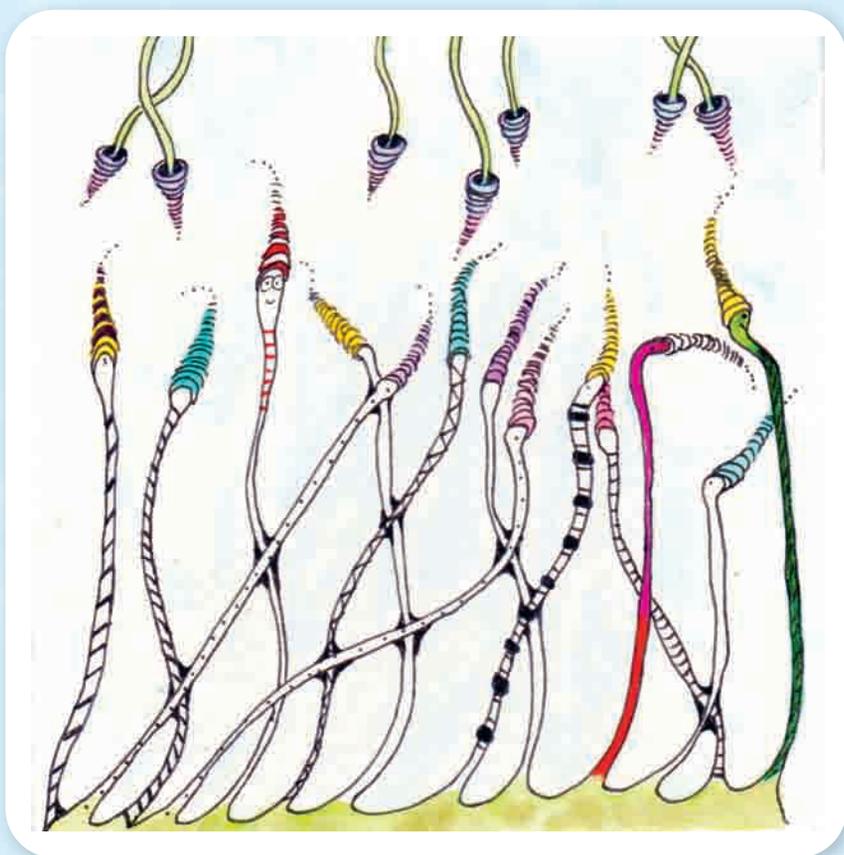
(9 × 9 см)

Капиллярная ручка Sakura Pigma micron 01, карандаши Derwent Inktenze, художественные ручки Faber-Castell Pitt, ручки Copic Atyou Spica на плотной матовой художественной бумаге из 100-процентного хлопка

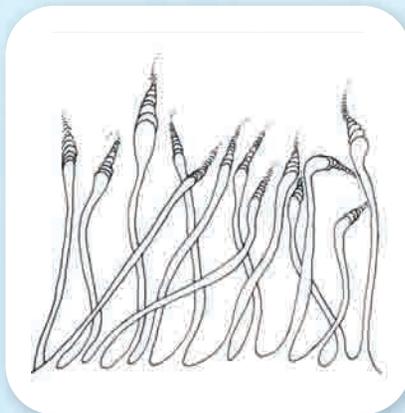
Однажды я экспериментировала, рисуя разные вариации травы, и не успела глазом моргнуть, как из-за травинок показались забавные существа. Я поняла, что травинки сами приобретают облик человечков и живых существ, мне нужно лишь немного помочь им в этом. Я надела на них шапочки и добавила парочку различных танглов, чтобы было интереснее. Можете ли вы узнать среди травинок двух известных персонажей и два вида животных?

Никому не позволяйте погасить ваш внутренний огонь.

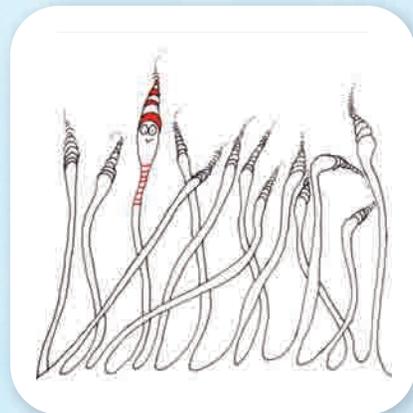
Элис Хендон

1 По нижнему краю листа рисуем ряд извилистых, червеобразных фигур-«травинок». Они могут пересекаться и накладываться друг на друга. Верхушку каждой травинки сделаем закругленной, выпуклой.

2 Поверх округлой «головки» каждой травинки рисуем сужающийся кверху ряд дужек, одну поверх другой. Они должны иметь вид вязаных шапок-колпаков.

3 Рассмотрите каждую травинку. Что вы видите? Угадываете ли вы в травинках человечков? Видите ли других живых существ? Раскрасьте их соответственно. (Я вижу Гарри Поттера, Уолли, фламинго и червяка.)