

АРТБУК

ВАША ЖИЗНЬ

В СЛОВАХ И КАРТИНКАХ

с наглядными примерами
и советами 27 художников

АРТБУК

ВАША ЖИЗНЬ

В СЛОВАХ И КАРТИНКАХ

Перевод с английского Анны Авдеевой

Кэти Джонсон

Москва
«МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»
2015

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4		
ГЛАВА 1		ГЛАВА 4	
НАЧНЕМ С НАЧАЛА	7	С ДНЕВНИКОМ ПО ЖИЗНИ	99
К чему вы стремитесь и как этого достичь?		Как найти время и развить привычку	
ГЛАВА 2		ГЛАВА 5	
ПРОБА ПЕРА	33	СОБИРАЕМ ВСЕ ВОЕДИНО	119
Экспериментируем с материалами		Чему вы научились? Как это пригодится?	
ГЛАВА 3		Ресурсы	138
ТАКИЕ РАЗНЫЕ		Об авторе	139
ДНЕВНИКИ	61	Благодарности	139
Какой тип дневника подходит для вас?			

Из дневников художников:

Вверху: Кэти Джонсон

Внизу слева: Элизабет Джонсон

Внизу справа: Кэти Джонсон

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ВВЕДЕНИЕ

Сразу оговорюсь, что, на мой взгляд, выражение «дневник художника» гораздо лучше подходит для описания того, о чем пойдет речь в этой книге, нежели «художественный дневник». Созданию художественного (а точнее – художественно оформленного) дневника уже посвящено множество пособий и семинаров. Аппликации, каллиграфические надписи, приклеенные марки и другие памятные мелочи делают страницы альбома своего рода произведениями искусства, а сам альбом – «художественным дневником». Так можно назвать видоизмененную книгу, которая складывается и раскладывается на манер оригами, или личный дневник, обложка или другие элементы которого делают сам предмет декоративным. Некоторые из них отделаны бусинами и кисточками; другие украшены в стиле стимпанк шестеренками и кусочками металла. Зачастую таким экземплярам место на выставках, музейных полках или в частных коллекциях.

Мы же поговорим о том, что значит вести дневник художника – функциональный личный дневник, который заполняет человек искусства: вы сами. Вы – художник, развитая личность и творческая натура, у вас есть планы, вопросы, ответы, нужды и цели, как бытовые, так и частные. Вы что-то исследуете, на что-то реагируете, волнуетесь, радуетесь – и у вас руки чешутся это запечатлеть. Что-то пробуждает ваш интерес – и вы пытаетесь найти разгадку, делая заметки и наброски по ходу. Вы отмечаете важное событие или фиксируете что-нибудь совершенно будничное. У вас заканчивается чай или молоко; вам нужно записать номер телефона или запомнить, о чем говорилось на встрече. Все это – в дневник! Именно в нем можно запечатлеть и выразить все вышеупомянутое. Конечно же, дневник художника может в то же время быть и «художественным дневником», если вам так захочется.

Люди сетуют, что в их жизни не происходит ничего важного или интересного настолько, чтобы записывать

это в дневник. Какая чушь! Они говорят, что все вокруг слишком обыденное, а зачем, мол, рисовать обыденное? Но ведь увидеть и запечатлеть что-то на страницах дневника – значит вычленить это «что-то» из серости и обыденности. Относясь к чему-то малому с вниманием и уважением, вы поднимете эту вещь или событие на новый уровень. Тот, кто ведет дневник, умеет видеть красоту во всем.

Вдохновение для ведения собственного «дневника художника» приходило ко мне в разных формах. Началось все с прекрасных иллюстрированных изданий, которые так нравились мне в детстве и нравятся до сих пор: это собрания сказок, рассказы о природе, детские энциклопедии, путеводители и путевые журналы. Сейчас я понимаю, что мои дневники – это естественное движение вперед, петляющий путь саморазвития, начавшийся на страницах тех самых книг, влияние которых я чувствовала всю жизнь, и приведший к наброску, который я делаю в дневнике сегодня.

Тридцать лет назад меня вдохновили книги Келси Мортон о «духовном дневнике». В конце 80-х годов прошлого века моя подруга Ханна Хинчман написала книгу, которая до сих пор остается моим любимым пособием на эту тему: «Жизнь в руках» (A Life in Hand: Creating the Illuminated Journal). По прочтении я изменила подход к ведению дневника, осознав, что под одной обложкой можно собрать зарисовки с натуры, чертежи, наброски-упражнения, даже списки нужных продуктов – все что угодно, выполненное из любых материалов.

Вышедшие позже книги Денни Грегори «Красота повседневности» (Everyday Matters) и «Художественная вольность» (Artistic License) помогли тысячам людей понять, что в повседневном (что бы мы ни сочли таковым) тоже есть прекрасное и достойное упоминания. Я по-прежнему черпаю в трудах Грегори вдохновение.

Ведение дневников изменило мою жизнь, и я занимаюсь этим уже более сорока лет.

Эта книга покажет и подскажет, как вести дневник творческого человека. Несомненно, вы выберете собственный способ запечатлеть на его страницах избранные моменты

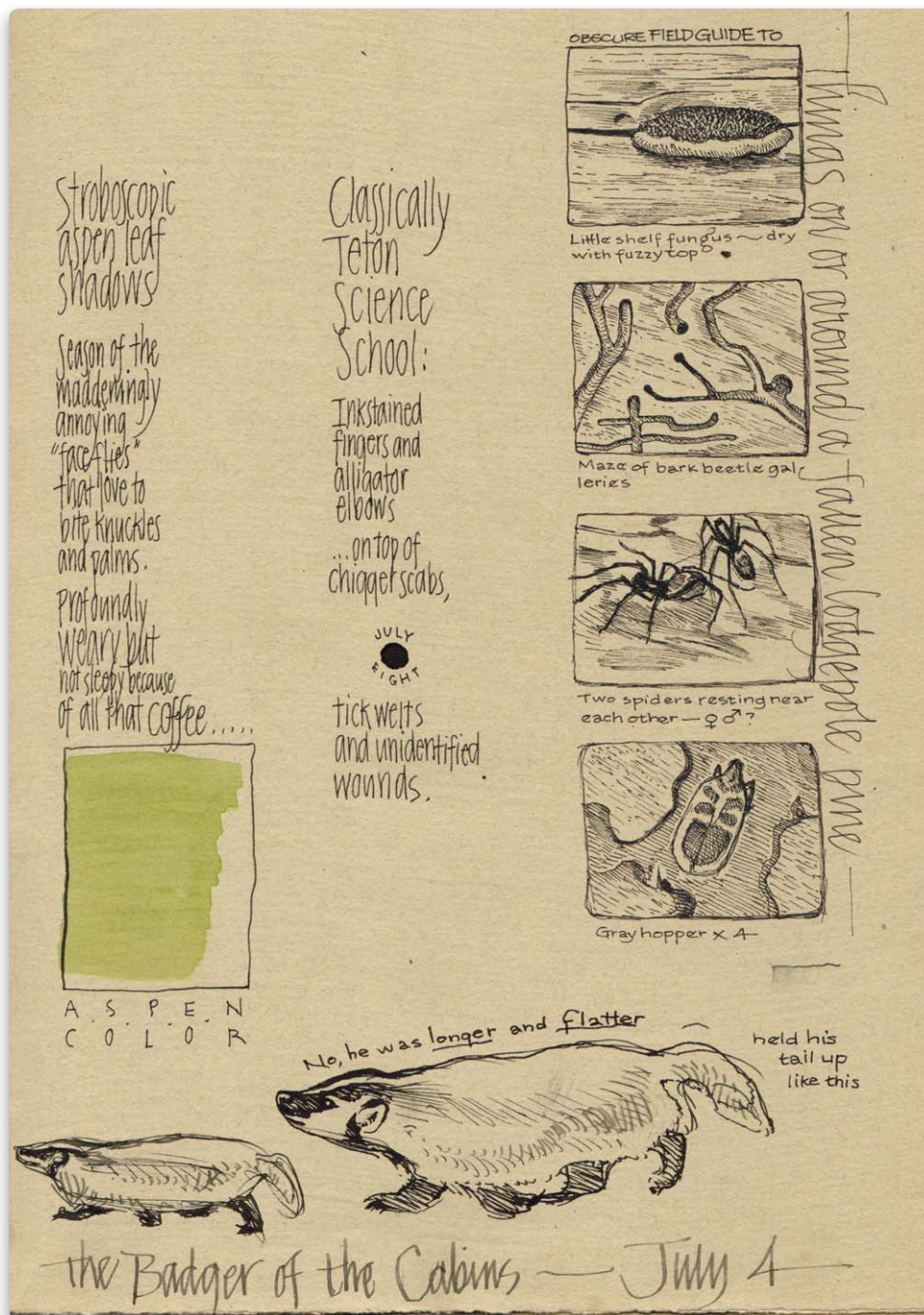
Рим в восприятии Денни Грегори

жизни. Возможно, вам больше понравится делать тридцатисекундные схематичные наброски, а может быть, вы предпочтете страницы со сложным оформлением, рамками, текстурами и многослойным текстом. Вместе мы будем искать – и найдем – наиболее подходящий вам способ выразить то, что вы чувствуете.

Ограничений и правил нет. Здесь невозможно допустить ошибку. В ваших силах сделать свой дневник таким, каким вам хочется его видеть. Эта книга – всего лишь карта с указателями, но путь выбираете вы сами.

В слове «дневник» заложена концепция ежедневности, повседневности. Я надеюсь, что привычка вести дневник поможет вам понять, насколько каждый прожитый день богат на события – крупные или совсем маленькие, – которые и делают его неповторимым и бесценным.

Кэти Джонсон,
artistsjournalworkshop.blogspot.com

Страница из дневника Ханны Хинчман

5 mars 2010 Liton bakagata i ghetto i Rom.

6 mars 2010. Lunch ombord på planet Rom - Riga, med rätt i full.

went to buy a teapot for a present and there was none...only this one...not sure...

Another K suggestion
CHILLI KISS
Luscious cinnamon tea and hot chilli in one great blend. A winter warmer with a spicy kick.

friday 08 january
my holiday is coming to an end soon... just one more weekend...

No idea what this is, but it makes lovely tea - this one is called "Crown Me" tea - my choice tonight. Atasko a bit like jasmine with a fruity after-taste...

"Crown Me" Tea

НАЧНЕМ С НАЧАЛА

Обычно руководства по ведению дневников начинаются с описания необходимых материалов и пары упражнений «для разогрева». У нас другой подход. Сначала мы зададимся вопросом: *почему эта книга оказалась у вас в руках?* Да, материалы важны, но гораздо важнее понять, чем является для вас дневник: как и когда вы будете им пользоваться, что планируете в него заносить – и каким видите результат.

Чем вас привлекает идея ведения дневника? Когда вы впервые этим заинтересовались? Как долго собирались завести собственный иллюстрированный дневник? Многие годами ждут от себя самих разрешения отправиться в это путешествие. Так почему вы приобрели эту книгу?

Полагаю, вы ищете вдохновения и советов, которые помогут действительно вести дневник (а если вы уже начинали это делать и забросили – рекомендаций, которые помогут на сей раз проявить большее упорство). Обещаю, что здесь вы найдете и вдохновение, и советы от создателей интереснейших дневников.

Вот зачем написана книга, которую вы держите в руках. Вопрос, занимающий нас, – чего именно вы хотите в данный момент и к чему стремитесь в будущем. Я не знаю ответа – и никто не знает. Эта книга поможет вам прийти к решению самостоятельно. Благодаря всем, кто принял участие в ее создании, она станет вашим надежным проводником в поисках ответов.

Из дневников художников:

Вверху слева: Нина Йохансон

Внизу справа: Лиз Стил

Внизу: Кэти Джонсон

ОСОЗНАЙТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ

Задайте себе три вопроса. Даже не так: запишите эти три вопроса в дневнике – или, если угодно, на отдельном листочке, который можно будет вклеить позже. Постарайтесь ответить на эти вопросы. Не удивляйтесь, если со временем ваши ответы изменятся: это будет означать, что ваше отношение к ведению дневника естественным образом эволюционировало.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ:

В чем смысл этого дневника?

С какой целью вы решили вести дневник? Возможно, в конечном итоге он получится совсем не таким, каким представляется сейчас (или вы сознательно сделаете его другим), но без плана, цели, некоей концепции вы не сможете начать.

Кармашек для памятных вещей

Приклейте на заднюю обложку дневника конверт для ответов на три вопроса. Потом будет интересно узнать, достигли ли вы поставленных целей или они изменились в процессе. В конвертик или кармашек также удобно складывать памятные бумаги: билеты, визитки, фотографии, пропуска и так далее – все, что позже вам, возможно, захочется вклеить в дневник.

Внезапно мне предлагают иллюстрировать детские книги, а местный ботанический сад попросил провести мастер-класс по ведению «журнала наблюдений». Передо мной открываются возможности, о которых я даже не думала. Интересно, что еще принесет мне ведение дневника?

– Вики Вильямсон

Страницы семейной истории

Эту страничку Вики Вильямсон посвятила шведской части своей семьи. Привычка записывать и зарисовывать самые разные явления открыла для нее новые горизонты.

ВОПРОС ВТОРОЙ:

Чем заполнять дневник?

Что вам ближе – выбрать какую-то одну тему или совместить на страницах дневника все что угодно: наброски и планы, фотографии и воспоминания?... Чего будет

больше: записей или рисунков? Или того и другого будет поровну? Некоторые художники ведут специальные путевые дневники, семейные хроники – или посвящают альбом мастер-классам, в которых им довелось принять участие.

История семьи

Алисса Дьюк посвятила дневник важным артефактам и памятным событиям в истории своей семьи. На этой странице Алисса зарисовала медаль своего прапрадеда. Рисунок выполнен акварельными карандашами – излюбленным инструментом этой художницы.

Я беру акварельные карандаши во все поездки. Это так удобно: в любое время и в любом месте можно сделать эскиз только ими – или подкрасить рисунок, сделанный ручкой.

– Алисса Дьюк

Музейные зарисовки

Посещая музеи, мы нередко делаем наброски, изучая чужие творения для достижения собственных художественных целей. Так, Фред Кроули, отставной полковник морской пехоты, анализирует работы Эдгара Дега, размещенные в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. В своем скромном, малоформатном дневнике Кроули использовал чернила и бледные разводы акварели.

ВОПРОС ТРЕТИЙ:

Как и когда, по вашим представлениям, вы будете вести дневник?

Видите ли вы себя делающим записи за чашечкой утреннего кофе или в обеденный перерыв? Быть может, вы хотели бы создавать эскиз прожитого дня перед тем, как лечь спать? Будете ли писать в домашней обстановке — или на свежем воздухе? Скрашивая время ожидания? В поездке? В каждой из этих ситуаций? Выделите определенное время на ведение дневника не только в воображении, но и в действительности. Это очень важно.

Определите свои цели

Подумайте над этими тремя вопросами. Быть может, вам давно хотелось поделиться через слова и иллюстрации своими наблюдениями о жизни, о человеческих стремлениях, о том, чему нас учит природа? Подумав, запишите свои планы и идеи, определите цель (или цели) ведения дневника. Работайте в выбранном направлении.

Встречи для скетчей

Вики Вильямсон с удовольствием посещает «встречи для скетчей», во время которых несколько художников собираются в заранее согласованном месте и работают каждый над своим дневником. Вики может рисовать и писать в любой обстановке.

На свежем воздухе

Мне самой очень нравится работать на природе.

СОВЕТ

Не останавливайтесь!

Чтобы научиться рисовать лучше, нужно рисовать постоянно. Перелистывая дневник, вы увидите, что встали на верный путь.

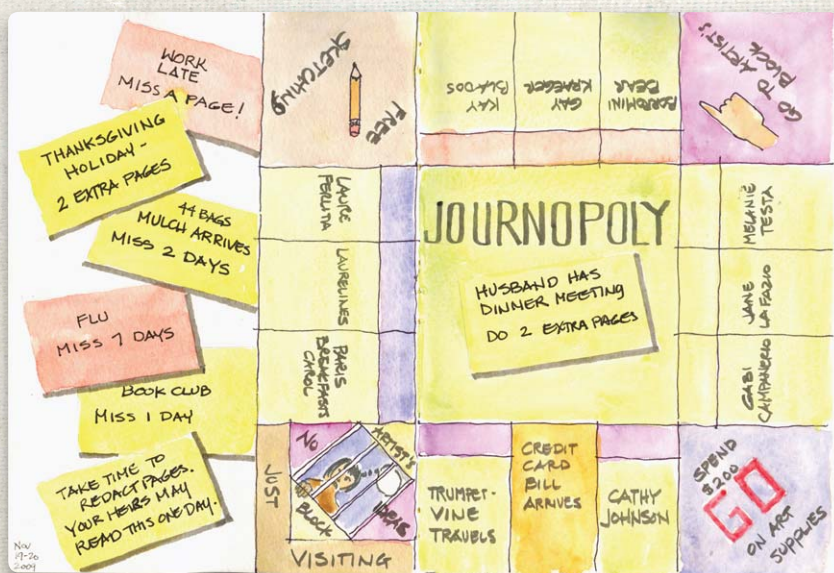
ИДЕЯ

Нарисуйте план своего дневника

Это может быть настоящая дорожная карта или топографический план местности; кому-то ближе карта острова сокровищ, кому-то – ветвящееся древо жизни; некоторые даже рисуют игральную доску. Пользуйтесь теми образами, которые вам ближе. Этот план – только для вас.

Он может касаться непосредственно ведения дневника (и вашего видения результата), помочь определиться с тем, чему вы хотите научиться в процессе, – а может быть, это будет разметка самой жизни со всеми ее перекрестками и указателями и дорогой из точки сейчас – в будущее. Нарисуйте возможные преграды и пути обхода.

Куда вы хотите отправиться? Быть может, вы хотите научиться лучше играть на пианино? относиться к жизни более философски? развить силу воли? стать профессиональным иллюстратором, хорошим учителем, креативным дизайнером? стать ближе своим детям или родителям? обрести уверенность в собственном творчестве – или наконец-то почувствовать себя настоящим художником? Это ваш план, вам и решать! Визуализируйте цели, используйте символы так, как вам нравится.

Дневниковия

Ваш план может выглядеть как угодно. Составьте подробный список, схему или, как Жанетт Склар, нарисуйте игровое поле, на котором будут отмечены определенные цели и возможные препятствия.

В моем случае профессия, несомненно, определяет творчество. Творчество несет в себе новые открытия и новое знание, и вполне естественно, что в нем отражается моя работа в сфере архитектуры, где так важно сделать визуально передаваемую информацию максимально понятной.

– Жанетт Склар

План сохранения рассудка

В любое время вы можете набросать в дневнике такой план, чтобы упорядочить в себе какие-либо воспоминания, идею, концепт или даже чувства. Этот план помог мне перестать нервничать в стрессовой ситуации.

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ

Первая страница нового дневника, возможно, внушает трепет. Вас сразу одолевают вопросы: как приступить? что писать и рисовать? как преодолеть боязнь чистого листа? (Поверьте, лист бумаги остается листом бумаги. Пока вы читаете этот текст, бумажные фабрики прессуют новые листы.)

Не бойтесь испортить свой прекрасный альбом, потому что... это невозможно. Это *ваш* дневник, и время, которое вы проведете на земле, гораздо ценнее чистого альбома. Я оформляла титульные листы в самых разных

стилях – но в последние годы просто открываю дневник... и начинаю делать записи.

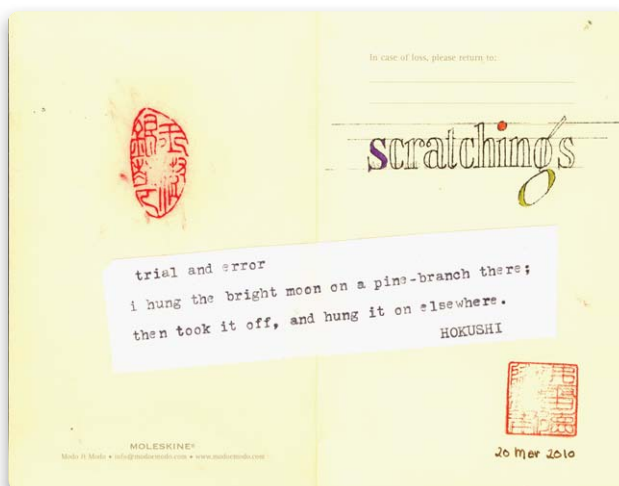
Где-нибудь на первой странице я указываю свое имя, домашний адрес, email и обязательно пишу: «Если вы это нашли, пожалуйста, сообщите на kate@cathyjohnson.info за небольшое вознаграждение», либо прикрепляю свою визитку с той же просьбой. Мне всегда удавалось самостоятельно найти случайно забытый, начавший собственную жизнь дневник, но некоторым из моих друзей везло меньше. К счастью, почти все смогли получить назад свои альбомы благодаря тому, что внутри была указана их контактная информация.

Поставьте дату на первой странице, потому что иначе спустя много лет вы будете ругать себя за то, что не можете вспомнить, когда именно отправились в то увлекательное путешествие, провели отпуск в чудесной гостинице, попали в больницу или встретили нового друга.

Уютное уплотнение

Гей Крайгер совмещает на первой странице все подряд: рисунки, каллиграфические надписи, свой адрес, заметки. Таким образом, очень просто начать и втянуться в процесс! Гей уже заполняет дневник № 56! Она прилежно ведет записи более двадцати лет.

Просто и ясно

Первая страница дневника Фреда Кроули ясная и простая: заголовок и цитата, дающая представление о том, что ждет внутри. Фред часто отмечает свои работы китайскими монетными клеймами, что придает им нечто экзотическое.

Иллюстрированный дневник изменил мою жизнь. Теперь я вижу, как регулярное ведение дневника оказывает то же влияние на моих учеников.

– Гей Крайгер

ИДЕЯ

Что может быть на первой странице

- Ничего! Первую страницу можно пропустить и вернуться к ней, когда в процессе ведения дневника вы нащупаете определенную тему или направление.
- Список поставленных вами задач.
- Составленное позднее содержание или предметный указатель.
- Фото, иллюстрация, набросок, который дает вам вдохновение.
- Цитата, отражающая ваш творческий метод.
- Посвящение.
- Фотомонтаж.

Палитра

Создайте собственную традицию, как сделала моя подруга Лиз Стил. Лиз – архитектор, живет в Австралии. Вести дневник она начала несколько лет назад. Когда Лиз заводит новый альбом, она изображает на первой странице тот набор для рисования, который носит с собой в данный момент. Получается и красочно, и живо – и не нужно ломать голову, что же написать или нарисовать на титульном листе!

Акварельные краски в кюветах я впервые увидела в переносном наборе у подруги. Они мне сразу понравились! Это было в декабре 2006 г. В январе 2007 г., вдохновившись акварельными рисунками и альбомами Денни Грегори, я завела собственный акварельный дневник, чтобы делать зарисовки во время осенней поездки в Европу. Я не только заполнила свой «европейский» дневник, но и приучила себя делать наброски почти ежедневно.

– Лиз Стил

ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯ

Вы хотите придумать дневнику название? Иногда я так делаю, а иногда нет. Можно вынести в заголовок тему или настроение, чтобы лучше на них сосредоточиться. А можно написать что-то просто для красоты! Название или заголовок помогут выделить ваш текущий дневник среди других и запомнить, чему он посвящен. Придумайте забавное название или напишите развернутое – все на ваше усмотрение. Можно написать заголовок от руки или же набрать на компьютере, распечатать, а затем приклеить на обложку. При этом неважно, сделан ли ваш альбом вручную или куплен в магазине.

Когда альбом закончится, можно отразить на обложке его содержание в виде коллажа. Эта идея также подходит и для магазинных альбомов, и для переплетенных вручную.

Обложка с датами

У меня скопилась целая стопка старых квадратных альбомов марки «Пеликан», которые я долгие годы использовала для иллюстрированных дневников. Чтобы вдохнуть в этот альбом чуть больше индивидуальности, я собрала нечто вроде «Содержания» в картинках. Для этого я отсканировала любимые рисунки из каждого законченного дневника, скомпоновала их в графическом редакторе, распечатала и приклеила получившийся коллаж на обложку. Немного надписей, даты, указывающие на временной промежуток, в который велся этот дневник, – и вот уже обложка стала гораздо симпатичней и информативней.

Обложка с фантазией

Я приклеила игральную карту и полоску красной фактурной бумаги на синий альбом. Немного краски «металлик» – и получилась веселая и необычная обложка. Я нередко использую полимерную глину и резиновые штампы для имитации сургучных печатей.

Обложка с намеком

Название «Слова и музыка» – дань уважения Энн Цвингер, моей наставнице, одной из тех, кто повлиял на мое творчество на ранних его стадиях. Энн говорила, что иллюстрированный дневник – как слова и музыка. «Музыка», конечно, здесь выступает как метафора искусства.

Я набрала заголовок шрифтом La Figura, распечатала и наклеила на корешок, а затем состарила, чтобы цвет сочетался с обложкой под старую «мраморную» бумагу.