

Мордвинова Юлия Валерьевна

педагог цифровой живописи

МУДО «ДЮЦ «Максимум»

г. Магнитогорск

ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ КАК НОВОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Современные компьютерные технологии за последние несколько лет проникли буквально во все сферы жизни человека. «По мере перехода от индустриальной эпохи к эре электроники художники стали проявлять все больший интерес к пересечениям искусства и техники», – пишет профессор визуальных искусств К. Пол. Этот интерес способствовал появлению новых форм изобразительного искусства, одной из которых является цифровая живопись.

Цифровая живопись – в отечественной терминологии, понятие относительно недавнее. Оно представляет собой изобразительное искусство, созданное с использованием компьютерных технологий, в основном с помощью графических редакторов. Понятие возникает в 1990-х гг. в США, а к 2000 гг. распространяется по всей Европе и Азии. Относительная новизна понятия является причиной неоднозначности в его классификации и структуризации. Об этом находим в исследовании И.С. Шпагиной и Л.И. Габриэлян: «Невзирая на огромное количество работ по цифровому живописному искусству или другим проблемам, обусловленным цифровыми инновациями, в данной системе исследований отсутствует единая научная гипотеза. Кроме того, не выработана точно сгенерированная система классификации форм и направлений цифровой живописи, а также структура системы изобразительного искусства в соотношении с уровнем использования компьютерных технологий в процессе создания художественного произведения». Если обращаться к значениям данного понятия в английском языке, то среди них фактически нет деления на цифровую живопись и цифровое искусство, однако, можно найти такое понятие, как CG-живопись

(от англ. computer graphics – компьютерная графика), что определяется как способ создания изображений с помощью компьютерных программ.

Графические редакторы создают изображения на основе разных принципов, в том числе, имитирующих традиционные техники и материалы, такие как масляная или акварельная краска, мягкие или твердые графические материалы и т. д. Цифровая живопись во многом является результатом развития и трансформации традиционного искусства, и как подмечает в своей статье Любовь Трулюн, «средствами компьютерной графики создается цифровой образ, который может быть изменен в любое время и с которым можно производить разные манипуляции, сохраняя при этом разные варианты, что ранее было невозможно сделать в традиционных формах изобразительного искусства».

Так какие произведения мы можем отнести конкретно к цифровой живописи? Ольга Исаева, исследователь цифрового искусства, по этому поводу пишет, что «к цифровому искусству относятся все произведения, или арт-объекты, созданные или подвергнутые модификации, либо цифровой обработке с использованием компьютерных (дигитальных, цифровых) технологий и существующие по преимуществу в цифровой форме». Отчасти с этим высказываем можно согласиться, учитывая значительную размытость понятия цифровой живописи, что обусловлено гибридностью типов и форм цифровых искусств. Однако, на наш взгляд, понятие «цифровая обработка», употребляемое автором, предполагает охват в том числе и примитивных форм обработки изображений, исключающих любую творческую инициативу. Более емкое определение понятию цифровой живописи дают в своей статье Олег Белозеров и Алина Селина, которые пишут: «Цифровая живопись - это создание электронных изображений, которое осуществляется с помощью использования человеком компьютерных инструментов художника». Так же одно из определений цифровой живописи дает исследователь В.Ю. Шепелев. «Под цифровой живописью обычно принято понимать направление цифрового изобразительного искусства, представляющего собой создание

изображений посредством использования компьютерных имитаций традиционных инструментов художника без использования рендеринга – процедуры преобразования векторной структуры данных математической модели трехмерного изображения в двухмерное». Другими словами, цифровую живопись автор ограничивает созданием изображений исключительно идентичными традиционной живописи способами, а именно, рисованием «от руки». На наш взгляд, это наиболее верная интерпретация понятия «цифровая живопись», однако, на практике мы бы не стали ограничиваться в использовании инструментов и способов создания живописных произведений.

Художнику исправить то, что он рисует в традиционной живописи может быть не всегда легко. Достаточно просто, например, стереть карандашные или угольные штрихи, или соскрести масляную краску с холста. Но исправить акварель или перманентные маркеры будет намного сложнее. Если нарисовать слишком большую первую часть рисунка, то будет трудно сжать все остальное на листе. Если появится надобность переместить элемент в другую часть картины, или поменять его цвет на другой, это может потребовать больших затрат энергии, времени и материалов. Именно поэтому современные художники отдают все большее предпочтение цифровой живописи.

О преимуществах цифровой живописи можно говорить много и долго, однако, не стоит забывать и о минусах этого направления. Основная проблема, с которой сталкиваются CG-художники, заключается в том, что на сегодняшний день большое количество людей отрицают компьютерную графику как проявление искусства как такового, и «не готовы восхищаться «пикселями на бумаге», что пока представляет собой цифровая живопись». Одним важно видеть блеск краски на свету и натуральность мазков, содержащих в себе энергетику художника, другие убеждены, что в работе, созданной с помощью компьютера невозможно передать чувства. На это можно возразить развитостью нынешних технологий до такого масштаба,

чтобы цифровой художник мог использовать те же инструменты, что и в традиционном искусстве. С помощью выразительных живописных средств он мастерски передает эмоциональное состояние, а используя нажим, жесткость и прозрачность мазка вкладывает собственные переживания, эмоции, умения и старания, как и в традиционной манере письма. Неблагоприятным моментом в данном случае является лишь сложность с качественным переносом изображения на холст или бумагу, так как неудачно выбранная печать может существенно повлиять на цветовые отношения произведения. К аргументам в защиту цифровой живописи добавить в том числе то, что фотоискусство так же является переносом цифрового (в большинстве случаев) изображения на материальную поверхность, что никак не влияет на возможность восприятия зрителем эмоционального посыла творца, как и художественной составляющей.

Надо сказать, что иностранные зрители, не считая стран СНГ, все же более лояльны в этом вопросе и аудитория, тех кто сознательно подходит к творческому восприятию цифрового искусства значительно больше, чем среди отечественных ценителей искусства. Отсюда вытекает следующее отрицательное явление в практике цифровой живописи: отсутствие на отечественном поприще приемлемых онлайн-галерей и площадок, поддерживающих CG-художников. Как замечает в своей статье Ольга Исаева, «с учетом факта, что цифровые художники работают в глобальном культурном пространстве, где искусство давно существует за рамками национальных границ и традиций, на данный момент для российских цифровых художников приемлемыми (и предпочтительными) площадками являются зарубежные сайты». Также о западных площадках упоминается в исследовании Олега Белозерова и Алины Селиной: «Они лучше предоставляют широкие возможности для создания своих персональных галерей и помогают коммуникации художников со своими заказчиками». Данные сайты решают и проблему с отсутствием оригинала работ, которая обусловлена потерей их ценности в системе офлайн галерей и музеев,

закупающих подлинники произведений. «С развитием компьютерного изображения стал важен процесс, а не результат. Проходят попытки организовать выставки цифрового искусства, но организаторы сталкиваются с некоторыми проблемами. Одной из которых является отсутствие оригинала» - пишет в своем исследовании Елизавета Воложанина.

Таким образом, цифровое искусство, а в частности цифровая живопись, является совершенно интересным и перспективным направлением. Несмотря на то, что данный вид изобразительного искусства имеет ряд недостатков, это не умаляет его преимуществ. Напротив, все проблемы, с которыми сталкивается цифровая живопись - это своего рода «вызов» и проверка нового направления на прочность. А современные реалии доказывают, что решение подобных проблем - лишь вопрос времени.