

УДК 75.021; 004.921

Цифровая живопись. Когда холсты превращаются в пиксели

*Троянова А.А., студент
кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители»
Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана*

*Научный руководитель: Гаврилина Е.А.
кандидат философских наук, доцент кафедры «Социология и культурология»
Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана
gavrilina@bmstu.ru*

XXI век - век всевозможных технических разработок и компьютерных инноваций. Сегодня мы уже не сможем представить свою жизнь без различных «умных» приборов, которые значительно упрощают нашу жизнь. Современный человек находится под мощным влиянием передовых технологий, которые с каждым днем обретают все большую и большую силу, принимают новые формы, всячески модернизируясь, и, несомненно, играют значительную роль в жизни и деятельности людей.

Многие сферы современного общества попросту не могли бы существовать без внедрения в них компьютеризированных систем. Не секрет, что с появлением новых технологий, в том числе в промышленности и искусстве, границы человеческого сознания стали шире. Все чаще и чаще выход за пределы существующих принципов и стандартов приводит к появлению новых способов отражения и восприятия действительности, что, в свою очередь, привлекает общественное внимание и формирует новые тренды, позволяющие создавать все более совершенные технологии, расширяющие понимание обыденных вещей и задающие новый взгляд на деятельность в целом.

В большой степени это относится и к искусству. Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью его создания: кино, музыка, дизайн, живопись или архитектура уже не мыслимы без техники. Во всех видах искусства появились новые направления, основанные на цифровых технологиях. Это открыло невиданные ранее возможности воплощения даже самых безумных и, казалось бы, невозможных для реализации замыслов и идей, что с неизбежностью стимулирует человеческое воображение. Люди совершенствуют старые, традиционные технологии и создают на их базе новые отдельные виды творческого самовыражения, которые в свою очередь используют достижения современной науки и техники. Это приводит к ошеломляющим результатам. В последнее

время фиксируются всё более необычные проявления так называемого «modern art». Они вызывают массу неоднозначных эмоций и спорных мнений у зрителей [1].

Рассмотрим более подробно относительно недавно появившееся направление изобразительного искусства - цифровую живопись. Безусловно, она известна каждому и окружает нас везде: на экранах телевизоров, на просторах сети Интернет, в играх на ПК и консолях и др. Но что вообще есть цифровая живопись? Исходя из названия самого направления, можно сказать, что это получение электронных изображений, которые создаются с помощью имитаций настоящих инструментов художника. То есть рисунок от начала до конца создается на компьютере или аналоговом устройстве. Встает закономерный вопрос, все ли, что создано при помощи современных технологий, можно назвать живописью? И можно ли вообще так называть процесс, настолько отличающийся от традиционного? В ходе последующих рассуждений будет предпринята попытка разобраться в этом вопросе.

Для создания всего цифрового многообразия нужны немалые усилия. Однако считается, что рисовать на компьютере просто и это не требует специальных усилий, подготовки и таланта. На самом деле, люди, профессионально занимающиеся графикой и цифровой живописью, тратят на создание своих работ значительные ресурсы. К тому же, как правило, цифровые художники в своей практике успешно сочетают компьютерные и традиционные технологии [2]. Все они используют такие базовые компоненты рисунка как перспектива, цветовой круг, блики, рефлексы и т. д. Так ими реализуется идея о том, что новые возможности нужно рассматривать в комплексе с теми, которые существовали ранее. Конечно, появление новых технологий упрощает жизнь художникам. Например, выбор нужного цвета осуществляется значительно быстрее, в отличие от традиционной живописи, где для получения нужного оттенка требуется умение правильно смешивать краски и гораздо большее время. Выбор нужного инструмента - также почти мгновенная операция: не нужно долго выбирать кисть необходимого размера, примеряя мазки на черновиках. Возможность отмены своего действия, сохранения своей работы и возвращение к ней в последующем - тоже немаловажное преимущество цифровой живописи. По завершению компьютерной картины она сразу готова к использованию в виртуальном пространстве, например, в цифровых галереях, в то время как полотна, написанные маслом, необходимо еще оцифровать. Кроме того, для создания компьютерного изображения достаточно лишь графического планшета или ПК, а также пары лицензионных графических программ, а художнику традиционной живописи приходится постоянно пополнять запасы дорогостоящих инструментов и средств создания продукта своего творчества. Возможно, в том числе, и поэтому наблюдается скептическое

отношение к цифровой живописи. Художники традиционной живописи считают, что компьютерные картины эмоционально пусты, в то время как художники цифровые, уверены, что виртуальность не отменяет вложенных живых чувств и мыслей. Чтобы иметь возможность реального выбора, художнику следовало бы сначала изучить оба способа самовыражения и поработать в каждом, а потом уже сравнивать картины [3].

Отношения зрителей к новым формам создания живописных образов также сильно разнятся. Диапазон мнений здесь очень широк: от восторженно-рукоплещущих до отрицательно-негодующих. Приходя на выставку цифрового искусства, люди должны осознавать, что они не увидят здесь полотна, написанные маслом или акварелью. Но, к сожалению, всегда есть те, кто с самого начала, еще не поняв даже самой сути нового формата творчества, начинает осуждать цифровую живопись, упорно сравнивая ее с традиционной. Жаль, что некоторые люди не понимают, что это два принципиально разных вида творческой деятельности, хоть и имеющих общее начало. Есть и другие, кто начинает определять искусство только по использованным в нем технологиям, что тоже не представляется верным. Цифровое искусство - не только демонстрирует технологии, оно также нацелено на создание живых образов. Его нельзя рассматривать в каком-то одном направлении - это сложная система, где работает художественный образ, движение, звук и многое другое, но в цифровом виде.

Несомненным плюсом цифровой живописи, как уже отмечалось ранее, является то, что для самовыражения снимаются практически все ограничения, что позволяет стимулировать фантазию и воображение в разы интенсивнее. Огорчительно, что при всех возможностях, открываемых компьютерными технологиями, их реализация, в большей степени, доступна лишь молодому поколению. Эта та часть современного жизненного мира, излишней погруженностью в которую очень часто упрекают молодежь. Именно поэтому, на выставках Digital Art и/или Modern Art в целом, среди посетителей больше молодых людей. Это легко объяснимо. Человеческому сознанию, особенно настроенному консервативно, всегда было довольно трудно отказаться или отойти от чего-то привычного, того, что в течение долгого времени оставалось непоколебимым. Людям, жившим в то время, когда всего этого компьютерного многообразия еще не было или когда оно только начинало появляться, само собой, трудно адаптироваться к быстро изменяющемуся миру и новым веяниям. Отсюда и негативные оценки. Не видя, и может даже, не желая видеть в современных формах творчества чего-то необычного и уникального, они, тем самым, не дают возможности своему воображению по-другому, нестандартными способами взглянуть на процесс создания художественных

произведений. Иначе дело обстоит с молодыми людьми: они, как правило, больше стремятся к новому.

За последнее время было открыто и освоено множество новых, невиданных ранее технологий, за счет которых каждый день меняется наша повседневность. Было изобретено огромное количество предметов, без которых она уже не была бы такой, какой мы видим ее сейчас. Она была бы, наверное, спокойной и размеренной, без нашей ежедневной суматохи и уже привычного режима нон-стоп. Не было бы тех вещей, с которыми мы уже сроднились и уже не мыслим своей жизни без них. К примеру, без новых LED телевизоров с режимом 3D, который раньше был редкостью даже в кинотеатрах. Без нового кино, построенного большей частью на компьютерных технологиях. Ведь теперь, когда мы смотрим старые фильмы, они все больше кажутся нам смешными и примитивными, потому что в них нет того буйства красок, необыкновенной четкости картинки и обилия спецэффектов, к которым за последние годы уже изрядно привык наш взгляд. Да, с одной стороны, немного грустно, что современному человеку для счастливой жизни нужно куда больше, чем человеку, жившему без всех этих инноваций. Но с другой стороны, человечество уже движется в этом направлении. Осваивая новые методы и применяя различные «умные» достижения техники, люди прикладывают их ко многим сферам своей жизни, не обходя стороной и сферу искусства. С их помощью, действительно, можно добиться того, чтобы скрытые человеческие способности воплощались в жизнь, чтобы фантазия становилась реальностью, чтобы сознание расширялось и порождало нечто, в том числе, ошеломляющее консервативные умы.

Возвращаясь к поставленным вопросам, поразмышляем над тем, что вообще есть искусство? Для поверхностного наблюдателя - это нечто красивое или эксклюзивное. Для тех, кто стремится разобраться во всех тонкостях способов самовыражения, искусство представляет собой нечто иное. Можно ли воспринимать цифровую живопись как искусство? Можно ли ставить цифровых художников в один ряд с такими великими мастерами живописи как, например, Леонардо и Рафаэль?

В искусстве, наряду со всем прочим, помимо уникальности произведения, важно и умение обращаться с материалом. Так что одним из критериев искусства может быть названа технологичность - чем больше ее, а, следовательно, меньше эмоциональной компоненты и оригинальности, тем меньше работа относится к искусству. В цифровой живописи существует также немало направлений, некоторые из которых можно отнести к искусству.

Когда картина полностью создана руками человека, пусть даже и с использованием

графических устройств, когда каждая деталь в ней прорисована, когда в каждую линию вложено чувство, когда, смотря на компьютерную картинку, дух захватывает от умения и таланта мастера - вот тогда можно вести речь об искусстве. Если же технологии ограничивают свободу мысли и выражения его автора, то здесь уместнее говорить о ремесленничестве.

Часто путают понятия цифровой живописи и компьютерной обработки изображений. А сравнивать их даже и не стоит. Для компьютерной обработки современное общество изобрело немало упрощений, таких как различные предустановки, специальные узкоспециализированные плагины, где даже думать не надо, как применить к изображению графические инструменты, нажал на кнопку - получил нужный эффект, люди попросту комбинируют их между собой для достижения нужного результата. Все «искусство» сводится к созданию коллажа путем склейки окон в программе Photoshop или других редакторах. Никакого нового продукта тут нет, а есть технологически усовершенствованная форма мультипликации изображений, так как используется принцип наложения одного слоя на другой. Это можно назвать лишь искусством владения софтом и воспроизводимостью достигнутого результата, но не более того. Вообще говоря, по мнению многих консервативно настроенных людей, даже опираясь на выделенные критерии, все цифровое искусство нельзя до конца определить как настоящее искусство. Они полагают, что любой рисунок на компьютере - всего лишь имитация настоящей живописи и графики. Мастерски исполненная, высокохудожественная, но имитация. В ней нет уникальности хотя бы потому, что любая копия с нее ничем не отличается от оригинала, да и делается такая копия путем обычного нажатия клавиш «copy», «paste». Так что скорее все это цифровое многообразие можно определить как высокохудожественное ремесло, но не искусство. Но с другой стороны, с точки зрения людей более восприимчивых к новому, цифровая живопись есть форма цифрового искусства. Даже в переводе с латыни искусство означает – «опыт, проба», то есть образное осмысление действительности, процесс и итог выражения внутреннего или внешнего мира его создателя. В первую очередь ценятся оригинальность и мастерство. Замысел - поиск – воплощение – впечатление зрителя - вот составляющие искусства. И если цифровая живопись может быть описана с помощью них, то почему же она не искусство?

Тяжело называться художником, не имея никакой практической школы. Умея рисовать на компьютере, но, не имея навыка что-то делать своими руками вживую, еще нельзя называться художником. А вот переход от кисти и мольберта к монитору сопряжен только с трудностями в освоении определенных компьютерных графических программ. Но мастерское владение кистью или мышкой - это еще не означает, что ты художник.

Настоящего мастера должно отличать что-то свое. Его произведение ни с чем не спутаешь, оно западает в душу, задевает сердце, вызывает какие-то эмоции, заставляет размышлять, но ни в коем случае не остается незамеченным, его не обходят стороной. Есть способные люди, которые могут успешно использовать накопленные ими навыки при создании цифровых картин, но все же чего-то им не дано, их работы не вызывают того настоящего восхищения, огонька внутри, они не могут чего-то донести, как работы людей, по-настоящему талантливых. В последнее время истинных художников становится все меньше, появляется больше ремесленников, которые все чаще выдают себя и свое ремесленное мастерство за художество. Повторить работы таких величайших мастеров эпохи Возрождения как Тициан или Микеланджело, даже используя те же материалы, что и они, много кто пытался, но, увы. Хорошо, но не то. А полотна того же Сальвадора Дали или Ван Гога? Это были настоящие художники, с искрой таланта. Их картины вызывали, до сих пор вызывают, и еще будут вызывать бурю эмоций, вокруг их полотен всегда разворачиваются споры и ярые обсуждения. Вот, что действительно затрагивает человеческие сердца и сознания.

Как можно назвать человека художником, если он никогда не видел перед собой чистое полотно и не сталкивался с великим страхом его испортить или наоборот обогатить? В целом соглашаясь с тем, что цифровые художники - это художники, все же не привычно осознавать, что современные создатели картин не пахнут красками и не перетаскивают свое холсты с места на место, а только из одной компьютерной папки в другую. Да, вот она иллюзия настоящей живописи и графики [4].

Но с другой стороны, по большому счету, есть ли разница на чем творить? Да, конечно, есть. Но главное ведь - эстетический эффект. Безусловно, графический редактор и холст по-разному задают форму отображения действительности. Но что именно помогло художнику, что натолкнуло его на мысль - неважно.

Задача цифровых художников, также как и не цифровых, состоит в том, чтобы доносить до зрителей свое видение мира, но с помощью технического прогресса. Главное - создание у зрителей волшебного, сказочного чувства и позитивного настроения. Digital Art, безусловно, вовлекает зрителя во взаимодействие с ним. Электронные произведения тоже передают энтузиазм и эмоции, с которыми художник берется за работу [5].

При создании своих творений цифровые художники тоже не спят ночами, также вкладывают в свои произведения душу и увлечены процессом. И порой у авторов уходят на создание одной работы многие месяцы. Как отмечалось ранее, цифровые технологии дают более широкие в некоторых аспектах возможности – иногда для создания некоторых образов или идей, только физических способностей недостаточно. К примеру,

фрактальная графика - математические уравнения воплощенные визуально - без компьютера можно лишь понять ее базовый смысл. Но для построения сложного и красивого фрактала, человеческого воображения просто не хватит, потому что фрактал - четкая, упорядоченная структура бесконечно повторяющихся итераций, а в 3D графике подкупает сложность геометрических форм, некоторые из которых изобразить в реальности руками просто невозможно. Но чтобы ощутить эту работу, она должна быть визуализирована, для чего и используются все эти инновации. И это далеко не так просто, как кажется на первый взгляд.

Все-таки цифровая живопись - искусство. Для кого-то она так навсегда и останется чем-то необъяснимо глупым, по сравнению с традиционной живописью, где все зиждется на традициях и естественности, в то время как цифровая началась с белого листа и не имеет с ней никаких связующих элементов. А для кого-то цифровые технологии станут настоящим открытием, мощнейшим прорывом в области живописи в будущее и настоящей фантастикой создания произведений.

Ведь все когда-то начиналось с чистого листа - кинематограф, фотография и др. Краски, холсты или компьютер - все это лишь инструменты в руках создателя. Главное - голова и руки и то, как полученное произведение взаимодействует со зрителем. Выражаясь словами Василия Кандинского - художник является «рукой, которая приводит в вибрацию человеческую душу». А какая она там эта рука, настоящая с кистями и палитрой или искусственная с графическим редактором - по сути, не так уж и важно.

Список литературы

1. Википедия. Свободная энциклопедия - статья "Компьютерное искусство".
2. URL.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата обращения: 20.11.2013).
3. Искусство. Наука. Технологии - статья "Цифровые формы искусства". URL.
4. <http://art.igni.urfu.ru/index.php/iskusstvo.-nauka.-tehnologii/tsifrovye-formy-iskusstva.html> (дата обращения: 20.11.2013).
5. Википедия. Свободная энциклопедия - статья "Цифровая живопись". URL. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C (дата обращения: 20.11.2013).

6. Блог "Данидара" - статья "Цифровое искусство, как настоящее открытие"
URL. <http://www.danidar.ru/2013/03/cifrovoe-iskusstvo-kak-otkrytie.html> (дата обращения: 20.11.2013).
7. Interview - статья "Цифровые художники о цифровом искусстве". URL. <http://www.interviewrussia.ru/art/2073> (дата обращения: 20.11.2013).