

Руководитель проекта *Дмитрий Савченко*

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:
Luvricon, TierneyMJ, CARACOLLA, ElenaFetisova, colnihko, leonori, djero.adlibeshe yahoo.com, COLOA Studio,
VolodymyrSanych, Chursina Viktoriia, Mia Stendal, ss_comm, Alena Kazlouskaya, Volodymyr Krasnyuk, coldsun777,
Mari Dein, ArtKio, Djjeep_Design, Anton Starikov, Jekatarinka, Zambala,
photo_korobko_olya, Siarhei Kuranets / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com;

© kate_sun, graya, ElenaMedvedeva / iStock / Getty Images Plus / GettyImages.ru

В оформлении переплета использована фотография:

Djjeep_Design / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Ф73 Флюид-арт : создание картин в современных техниках интерьерной живописи / автор текста **Е. Гаврилова**. — Москва : Эксмо, 2021. — 144 с. : ил.

Флюид-арт — направление в современной абстрактной живописи, набирающее невероятную популярность в последние годы. Автор этой книги — Екатерина Гаврилова, художница и основательница популярной школы современного искусства @fluidart.ru. Благодаря советам Екатерины новички легко научатся создавать уникальные картины, а опытные художники смогут освоить новые необычные техники. Вы узнаете все тонкости рисования жидким акрилом, эпоксидной смолой, спиртовыми чернилами и даже нитью. С помощью пошаговых техник, советов по колористике и подбору материалов вы украсите дом необыкновенными картинами, созданными своими руками. Попробуйте, результат вас приятно удивит!

УДК 75.023

ББК 85.14

© Текст. Е. Гаврилова, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

ISBN 978-5-04-114243-8

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

ФЛЮИД-АРТ

СОЗДАНИЕ КАРТИН В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИКАХ ИНТЕРЬЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

Гаврилова Екатерина

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*. Ответственные редакторы *Д. Крашенинникова, И. Мещерякова*
Руководитель направления *М. Терёшина*. Младший редактор *Н. Дьяконова*
Художественный редактор *Е. Анисина*. Корректоры *Е. Никулина, О. Степанова*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, д. 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Фандрайзинг: «ЭКСМО» АКБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 жинақтар, 20 кабинет, офис 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасының импорттық «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасының дистрибуторы және өнім бойынша арыз-талпалтарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Дембровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC@rdc-almaty.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат: сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

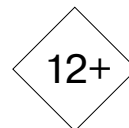
Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 15.06.2021.
Формат 82x100¹⁶/. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,67.
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-114243-8

9 785041 142438 >

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

Мы в соцсетях:

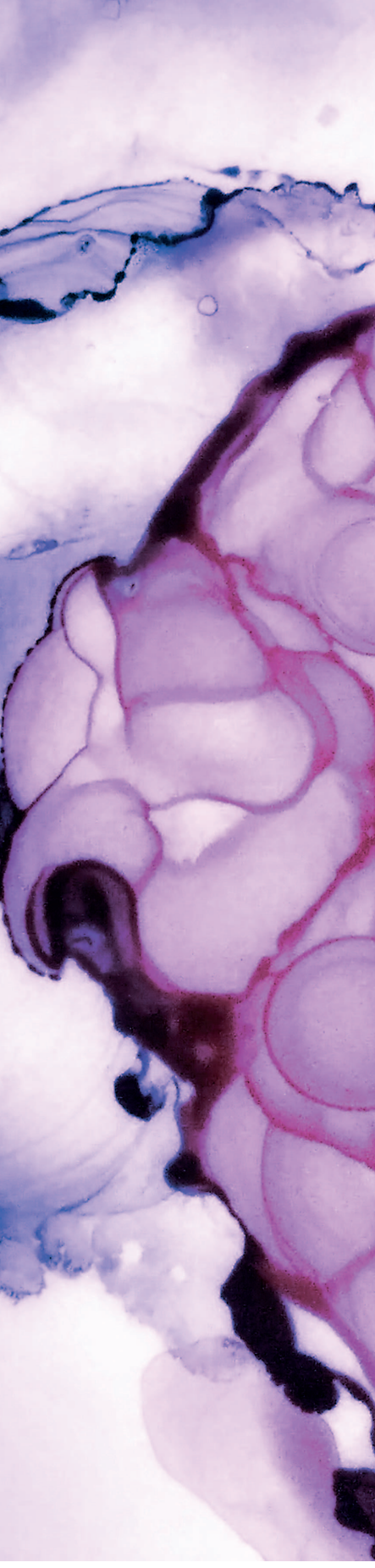
bomborabooks **bombora**

bombora.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
ЭКСПО-НСТ

book 24.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ФЛЮИД-АРТ	7
Предисловие.....	8
История возникновения	14
Колористика.....	17
Материалы	22
Для работы потребуется	22
Дополнительные материалы (по желанию).....	23
Добавки	26
Поверхность для работы	30
Заливка жидким акрилом деревянной поверхности.....	33
Техники.....	34
Подготовка холста	38
«Грязный стакан».....	41
Циклический способ заливки	44
«Картина-клон»	50
БОНУС — РИСОВАНИЕ НИТЬЮ	53
Высыхание и движение краски.....	60
Размещение картин в интерьере.....	63
Обрамление и багет.....	70
Размещение в интерьере модульных картин	73

РЕЗИН-АРТ 77

Резин-арт — рисование эпоксидной смолой..... 78

Как рисовать и кто это придумал.....	81
Окрашивание смолы.....	82
Техника безопасности.....	84
Материалы.....	86
Для работы потребуется.....	87
Процесс.....	89

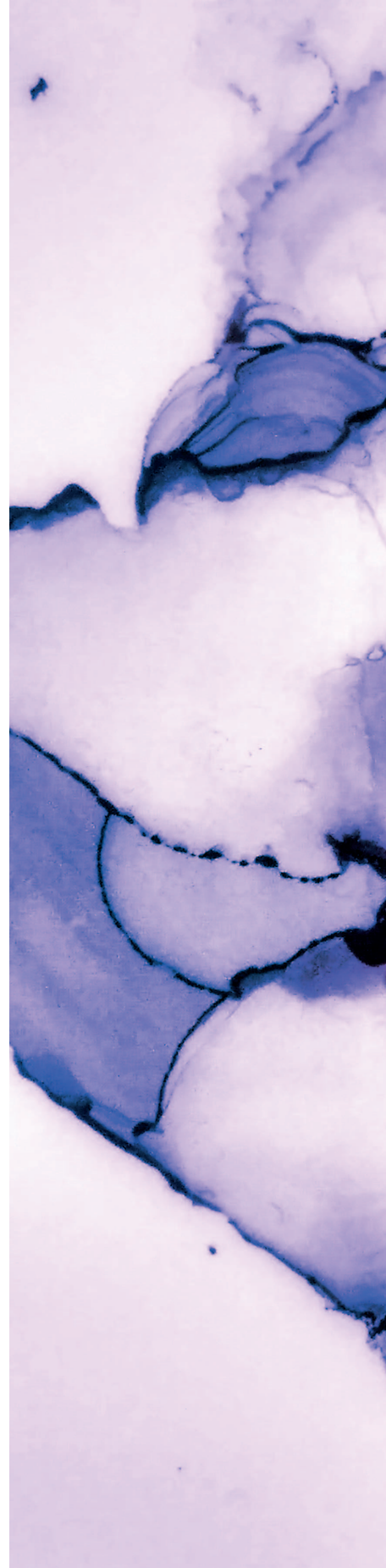
Техники 94

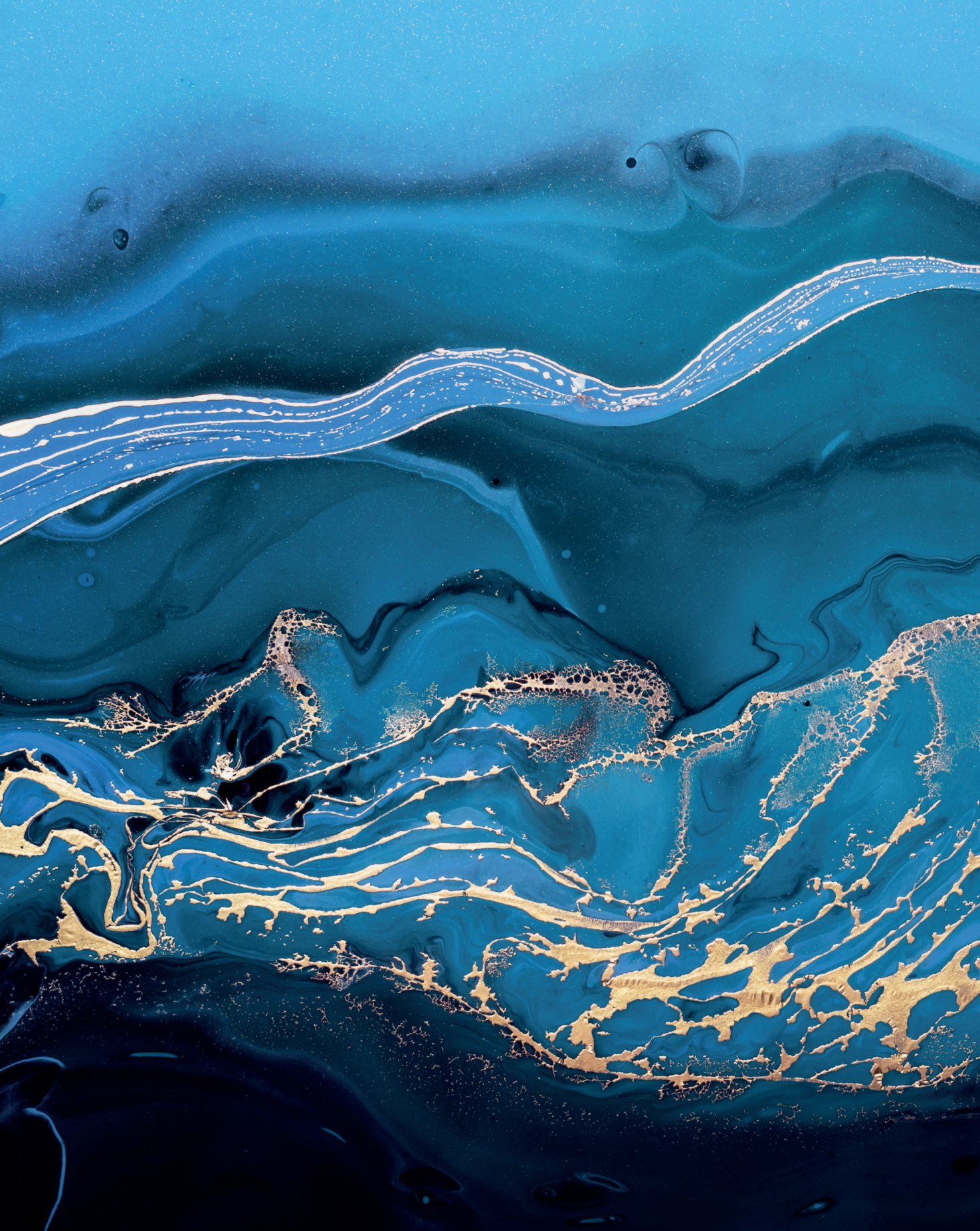
«Море».....	94
«Грязный стакан».....	99
«Срез камня» (имитация).....	104
Завершение работы.....	110
Бонус — костеры (подстаканники).....	111

ИНК-АРТ 119

Спиртовые чернила 120

Что нужно, чтобы начать рисовать?.....	122
Для работы потребуется.....	125
Поверхность для работы.....	125
Техника.....	127
Завершение работы.....	133
Бонус — бесшовная печать.....	135
Послесловие.....	136

The background is a fluid art composition. It features a rich palette of blues, ranging from a deep, dark navy at the bottom to a bright, clear sky blue at the top. Interspersed throughout are intricate, organic patterns of gold and light blue. These patterns resemble marbled paper, with some areas showing a cellular, honeycomb-like structure. The overall effect is one of dynamic movement and organic complexity.

ФЛЮИД-АРТ

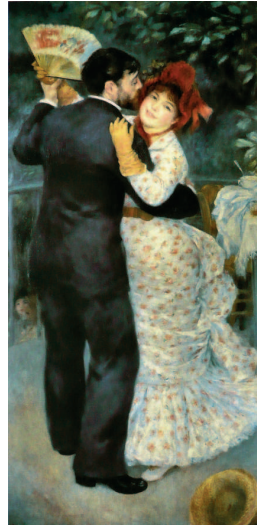
Предисловие

Большинство людей считает, что искусство достигло своей вершины много лет назад. Сикстинская капелла, монументальные полотна Рубенса, загадочная и притягательная Мона Лиза, танцующие фигуры Пьера Огюста Ренуара...

Что же в сравнении с этими непревзойденными шедеврами предлагает современная живопись? Выливаешь стакан краски на холст и можно считаться художником? Флюид-арт, как одно из направлений современного искусства, сложно не критиковать, даже если поставить его рядом с весьма посредственным творением самого захудалого художника XVIII века. А если сравнить картины, выполненные в этой технике, с черным квадратом Малевича? Уже не так все однозначно, правда? Многие считают, что и черный квадрат — это вовсе не искусство, здесь можно спорить бесконечно.

Предлагаем подойти к этому вопросу проще, хотя за простоту как раз и будут ругать и флюид-арт, и, возможно, эту книгу. Но в современном мире с его бешеным ритмом спрос на доступные объяснения как никогда высок. Итак, мы с вами решили, что мировое искусство достигло своей вершины давным-давно. Представьте, что стоите на пике Эвереста, и теперь перед вами только один путь — вниз. Вот так

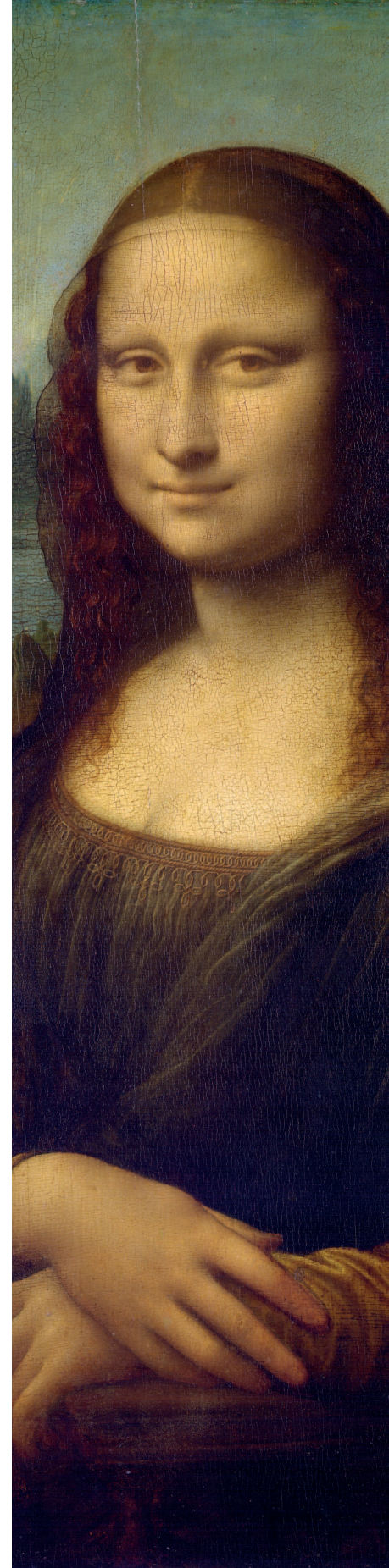
Питер Пауль Рубенс, «Самсон и Далила» (фрагмент), 1609

Пьер Огюст Ренуар, серия картин «Танцы», 1882–1883:
«Танец в Буживале», «Танец в городе», «Танец в деревне»

и художники могли двигаться только вниз в определенном смысле. Импрессионизм вначале мало кто воспринимал всерьез. Дадаизм — это вообще что такое? И тут необходимо задать важный вопрос: можно ли искусство отделить от времени, вычленив из контекста так, чтобы оно по-прежнему считалось искусством? Возьмите в руки кисть, черную краску и нарисуйте квадрат. Предположим, произведения Малевича на сегодняшний день не существует, но вы все равно не станете знамениты благодаря покрашенному в черный цвет холсту. Потому что нельзя отделить контекст от искусства и оценивать его как отдельный объект. Малевич обозначил новый подход к художественной форме, «Черный квадрат» стал переломным произведением в истории не только российского, но и мирового искусства. Обыватель стал ближе к мысли, что искусство — это не только пейзажи, портреты, натюрморты.

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза», 1503

Казимир Малевич, «Черный супрематический квадрат», 1915

Хороший пример для иллюстрации — развитие абстрактных направлений после Первой мировой войны. Многие среди творческих людей и не только считали, что одной из причин войны стал излишний милитаристский рационализм общества. Искусство поспешило на помощь и противопоставило рационализму себя в виде абстракции — самого иррационального проявления живописи. Кандинский, кубисты, дадаисты — все они, как и полагается людям искусства, были бунтарями и протестовали против общественного уклада. Поэтому, отражая свое время, но меняя правое на левое, плюс на минус, они рождали странные на тот момент времени произведения, которые сегодня мы считаем

искусством, хоть и неспособным существовать вне контекста своего времени.

Но вернемся к теме книги. Флюид-арт как направление абстрактной живописи, не претендует на масштабы противостояния последствиям мировой войны. Сегодня у мира, к счастью, чуть меньше проблем, чем было в XX веке, даже несмотря на надетую на всех людей корону. Но все же флюид-арт отражает в себе время и даже кое-чему противостоит. Флюид-арт — это ярко, быстро, здесь и сейчас, красиво, китчево, не это ли символы времени? «А в чем противостояние?» — спросите вы. Ответ на этот вопрос содержится в форме и сути картин. Плавные линии — основной атрибут флюид-арта — противостояние острым углам лабиринта, в котором живет современный городской человек. Стресс, вызванный нынешним образом жизни, психотерапевты предлагают снимать цветотерапией и медитацией с помощью процесса создания и созерцания картин, выполненных в технике флюид-арт. Если искусство начала XX века боролось на макроуровне с последствиями мировой войны, то сегодняшнее искусство сражается на микроуровне со стрессом, сидящим внутри каждого из нас. Одни скажут, что искусство измельчало, но другие, несомненно, признают флюид-арт одним из направлений современной живописи, которое все же отражает наше время, противостояит его трудностям, а значит, имеет право считаться искусством.

Когда вы смотрите на картину Моне, вы словно в очках с сантиметровыми диоптри-

Клод Моне, серия картин «Мост Ватерлоо», 1899–1905

ями, что отражает и художника (Моне плохо видел), и слепоту мира, который шел к катастрофам XX века.

Рассматривая картину, созданную в технике флюид-арт, вы будто смотрите глазами наркомана под кайфом, что далеко не всегда отражает состояние художника, но прекрасно показывает состояние общества, находящегося под дозой массмедиа, масскультуры, масспотребления. Флюид-арт — это фастфуд

с признаками высокой кухни. Это как бургер с фенхелем и крутонами. Контраст красок — контраст сути, словно жизнь в большом городе, где все рябит от рекламных щитов, где вы устаете от колючих слов окружающих и ищете то, что вас успокоит и будет близко по духу. Это и есть секрет успеха флюид-арта. Картины в этой технике не будут стоять в одном ряду с Сикстинской капеллой, но они на это и не претендуют. Зато они займут почетное место на вашем комодe. И это неизбежно.

История возникновения

Техника флюид-арт обрела популярность в нашей стране совсем недавно, хотя ее мировая история насчитывает уже около 70 лет. В 1930-х годах XX века мексиканский художник Хосе Давид Альфаро Сикейрос заметил, что жидкие краски очень необычно взаимодействуют между собой при смешивании. Обнаруженный эффект Давид назвал «случайной живописью».

Художник наливал краски всевозможных цветов на деревянную поверхность, позволяя им растекаться, сливаться друг с другом и создавать необыкновенный рисунок. Простота процесса и вместе с тем потрясающий результат завораживали. В этих работах будто отражалось слияние искусства и науки. Говорят даже, что эта техника оказала большое влияние на становление некоторых очень известных художников (например, Джексона Поллока).

Историк искусства из Национального автономного университета Мексики Сандра Зетина пишет, что Сикейрос очень хотел разобраться, как создаются эти удивительные картины с научной точки зрения, и даже привлекал к своей работе ученых, которым, правда, сложно

Давид Альфаро Сикейрос, «Марш человечества» (фрагмент), 1971

было понять, чего художник от них хочет. Сама Сандра решила все-таки разобраться в этом виде научного искусства до конца и пригласила для этих целей специалиста по гидродинамике, физика Роберто Зенита¹.

Сандра и Роберто также, как и Сикейрос, наливали краски разных цветов на плоскую поверхность, позволяя им растекаться и сливаться друг с другом. Правда, они выбрали не деревянную, а прозрачную основу для своих экспериментов, что позволило производить видеосъемку процесса в высоком разрешении. Изучив полученный материал, Роберто Зенит убедился, что краски разных цветов смешиваются необычным образом из-за разной плотности. Если более плотную краску наливать поверх менее плотной, первая устремится вниз, смешиваясь со второй.

Разную плотность краски имеют из-за того, что пигменты отличаются по составу. Так, например, белая краска плотнее черной. А значит, желаемый эффект будет достигнут, если наливать белую краску поверх черной, а не наоборот. В физике эта разница плотностей называется неустойчивостью Рэлея – Тейлора.

Кроме плотности красок на результат влияют также их другие физические качества. Так, вязкость (густота) определяет, насколько далеко краска растечется по поверхности,

прежде чем полностью высохнет.

Таким образом, можно сказать, что этот вид искусства подстегивает интерес к науке, к изучению составов разных материалов и их физических свойств.

Но если вернуться к банальному вопросу — почему флюид-арт так быстро завоевал сердца многих, — то будет не менее банальный ответ: этот вид искусства намного проще освоить, нежели классическую живопись. Здесь не потребуются ни карандаши, ни кисти. Все, что необходимо сделать, — это добиться нужной консистенции акриловой краски и начать выливать ее на холст. Переливы и узоры будут образовываться сами собой. Контролировать процесс сначала довольно сложно, с опытом это становится реальнее, но жидкие краски все равно создают собственный неповторимый рисунок. Результат зависит от многих факторов: влажности помещения, малейшего наклона холста, консистенции акрила. Все, абсолютно все влияет на красоту и композицию рисунка. Сначала все кажется непонятным, приходится преодолевать страх «белого холста», но в дальнейшем сложно остановиться. А закончить вовремя — залог удачной картины.

¹ Красивое видео Зенита и Зетини, в котором подробно рассказывается об их исследованиях. Лучше всего смотреть прямо на YouTube

