

УДК 061.2:7.021.2]-042.3:37

*Острогляд Олена, старша викладачка;
Пономаренко Вікторія, студентка 2 курсу
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»*

ОСВІТНІЙ ВПЛИВ СПІЛЬНОТИ URBAN SKETCHERS У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК І КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Анотація: У цій статті розкрито поняття скетчингу та його різновиду – міського скетчу. Описана історія руху Urban Sketchers його принципи та важливість глобального поширення. Наведено приклади художників минулого, що неодноразово подорожуючи малювали в стилі міського скетчу . А також власний досвід автора у створенні проекту у цьому стилі .

Ключові слова: скетч, міський скетч, Urban Sketchers.

Аналіз джерел : Основним джерелом для дослідження був офіційний сайт Urban Sketchers , де є інформація про діяльність спільноти та її мета. Також було проаналізовано творчість сучасних представників спільноти, які активно беруть участь у щорічних симпозиумах та ведуть власні сайти і медія сторінки. Для історичного були обрані художники минулого, що подорожуючи малювали в стилі міського скетчу.

Постановка проблеми : У чому може полягати важливість міського скетчу та руху Urban Sketchers ?

Зараз ми живимо у час великої індустріалізації та змін всього що нас оточує, у такий момент, міський скетч стає дуже в нагоді, тому що фіксує буденні сцени, архітектуру чи ландшафти, якщо подивитися на представлені скетчі художників минулого Рис.1, то ми зрозуміємо, що такі скетчі стають «візуальним архівом», який зберігає культурну та локальну ідентичність . І тому я вважаю що рух Urban Sketchers у наш час є досить важливим.

Виклад основного матеріалу:

Urban Sketchers – це глобальна спільнота художників, що практикують малювання у локаціях як міста, містечка та села, де вони живуть або куди подорожують, але спочатку, що таке скетч?

Скетч - техніка швидкого малювання, яка може бути простою та стилізованою, не намагаючись відтворити деталі, а більш фокусуючись на загальному вигляді об'єкта .

Sketching is a quick drawing technique that can be simple and stylized, not trying to recreate details, but focusing more on the general appearance of the object.

Основними рисами скетчингу є : швидкість, простота, легкість і неперевантаженість, гнучкість, різноманітність технік та матеріалів.

Головним плюсом в цій техніці є те, що вона не створює жорсткі рамки для творців, в ній можна малювати різними матеріалами, будь то фізичні як олівці, маркери, акварель і інші, чи нефізичними як планшет, також ця техніка надає великий простір для виконання зображення будь чого і зараз ми поговоримо саме про один такий вид скетчингу, як міський скетч.

Міський скетч – це малюнок, створений на місці, в приміщенні чи на вулиці, який відображає те, що бачить художник під час його спостереження.

An urban sketch is a drawing created on location, indoors or out, capturing what the sketcher sees from direct observation.

Засновником Urban Sketchers є Габріель Кампанаріо - іспанський журналіст та ілюстратор, який у 2007 році зареєструвався на сайті обміну зображеннями «Flickr» та створив там онлайн – форум. Його метою було створити спільноту в якій ділилися б своїми скетчами, надихали одне одного та обмінювалися своїм досвідом . Згодом побачивши, що цей форум стає популярним , в наступному 2008 році він створює блог Urban Sketchers участь у блозі здійснювалася за запрошенням і була обмежена сотнею художників, яких запрошував сам Габріель, також було створено термін «Кореспондент Urban Sketchers». Вони регулярно публікували скетчі та супроводжували їх історіями, що надавали, так би мовити, передісторію до зображень , коли та де було створено скетчі, а також деякими деталями щодо змісту. У грудні 2009 року Габріель заснував Urban

Sketchers як некомерційну організацію у США, а у 2010 р. відбувся перший симпозиум Urban Sketchers у Портленді США в кінці липня.

Рис.1. Зліва направо: Ежен Делакруа «Сторінка з марокканського блокнота»; Едвард Лір «Верхній Ніл, Тоске, Єгипет»; Вінсент ван Гог «сільська вулиця»; Джон Раскін «Вежа кафедрального собору в Санс»; Тарас Шевченко «Вишгород»

На сьогоднішній день філії цього руху можна знайти більше ніж у 70 країнах світу, кожен рік проводиться симпозиум, вони мають власний сайт, маніфест та місію. Своєю місією вони вважають підвищення художньої, розповідної та освітньої цінності малювання на виїзді, популяризація цієї практики та об'єднання людей у всьому світі, що малюють там де вони живуть.

У своєму маніфесті вони мають такі пункти як:

- Ми малюємо на локації, в приміщенні чи на вулиці, фіксуючи те, що бачимо безпосередньо.
- Наші малюнки розповідають історію нашого оточення, місць, де ми живемо, і місць, куди ми подорожуємо.

- Наші малюнки – це запис часу та місця.
- Ми правдиві щодо сцен, свідками яких бачимо.
- Ми використовуємо будь-які види медіа та цінуємо наш індивідуальний стиль.
- Ми підтримуємо одне одного та малюємо разом.
- Ми ділимося своїми малюнками онлайн.
- Ми показуємо світові, один малюнок за раз.

На території України також можна знайти філії у таких містах як : Київ, Харків, Одеса, Рівне, Кам'янець-Подільський та Івано-Франківськ .

Міський скетч не є чимось новим, якщо ми подивимося у минуле, то побачимо, що художники неодноразово подорожуючи малювали у цьому виді скетчингу, такий приклад ми можемо побачити у таких людях як Вінсент ван Гог який подорожував і малював у своїх щоденниках міські скетчі з дописами, також використовуючи щоденник малювали Ежен Делакруа та Едвард Лір, а ще ми можемо побачити міські скетчі в альбомах Тараса Шевченка та Джона Раскіна.

Рис.1.

Рис.2. Скетчі «Архітектурні пам'ятки Полтавщини»

Під час мого навчання я мала предмет « Скетчінг» на якому я дізналася про такий вид скетчингу як міський скетч. Мене він дуже зацікавив та згодом я дізналася вже про рух Urban Sketchers та про його представників з медія . Маючи в кінці курсу проект на вільну тему , я вирішила, що хочу виконати архітектурні пам'ятки свого міста в стилі міський скетч Рис.2.. Під час виконання проекту мене надихнули такі творці міського скетчу як : Ніл Уайтгед, Зайнаб Тамбавалла та Сімона Рід'ярд.

Рис.3. Ніл Уайтгед

Ніл Уайтгед – британський художник який спеціалізується на урбаністичних пейзажах працюючи у змішаній техніці. Свої роботи він виконує лінерами, чорнилом та аквареллю створюючи пластичні лінії будівель. Рис.3.

Зайнаб художниця ілюстраторка з Мумбаї, на своїх роботах зображує вуличних торговців, архітектурні об'єкти та ремісників. В її роботах мене дуже надихнули їх яскравість та насиченість кольорів. Рис.4

Рис.4. Зайнаб Тамбавалла

Рис.5.Сімона Рід'ярд

А також Сімона Рід'ярд британська художниця архітекторка з Манчестера, вона як і Ніл працює у схожій техніці тільки має більш архітектурний та чіткий стиль виконання. Рис.5.

Рис.6.Продукція з авторськими скетчами

Також до свого скетч-проекту треба було, використовуючи свої скетчі, розробити продукцію: листівки, календар, шопер та інші Рис.6.

Висновки та Перспективи подальшого дослідження:

Міський скетч – це не лише мистецтво, а й форма культурної спадщини .

У добу цифрових технологій та швидких урбаністичних трансформацій особливого значення набувають практики, що дозволяють фіксувати та зберігати візуальну інформацію про наше середовище. Створені на місці скетчі, несуть в собі відбиток часу та простору, що зникає або змінюється. Таким чином міський скетч можна вважати «візуальним архівом», доступним кожному.

Мій власний досвід роботи у цьому напрямку показав мені, що міський скетч має не лише мистецьку, а й комунікативну цінність. Робота над скетч-проектом дозволила мені більше пізнати своє місто та передати особливе враження через візуальні образи.

Я і надалі планую використовувати цей вид скетчингу і розвиватися у ньому, дізнавшись про цю спільноту я хочу також подорожувати Україною та світом, зберігаючи візуальну пам'ять тих місць де я побуваю.

Література

1. The drama and rhythm of the urban landscape. <https://www.neilwhitehead.co.uk/>. URL: https://www.neilwhitehead.co.uk/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaftHyZCI_IeUbxDF066syxMBXZMNorxyFjD_KUFqN68-cbmO-s3HydIGz5-Bg_aem_WtKJ56TEbuLv93IJLE4ig.
2. Міські скетчі. <https://en.wikipedia.org/>. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_Sketchers.
3. Хто ми. <https://urbansketchers.org/>. URL: <https://urbansketchers.org/who-we-are/>.