

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО МИКС-МЕДИА? ТЕХНИКИ И ПРИМЕРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

WHAT IS MIXED MEDIA ART? TECHNIQUES AND EXAMPLES IN CONTEMPORARY ART

Термином микс-медиа принято называть использование автором смешанной техники при создании работы. Данный подход позволяет раздвигать границы дозволенного, которые непременно сопутствуют строгому следованию какой-либо определенной художественной техники: к примеру, создание коллажа позволяет выходить за рамки двумерного восприятия работы, а использование различных текстур при создании скульптуры поможет передать настроение замысла скульптора. Обозначим основные подходы применения различных техник, поскольку очевидно, что это творческое решение допускает неограниченные вариации и эксперименты, а значит и любая классификация будет условной.

1. Будучи художником, я начну с наиболее органичного для меня варианта использования смешанной техники, при котором нет необходимости перехода из плоскости к объему, а именно — использование различных графических или живописных средств при написании художественной работы. В этом случае, автор имеет возможность грамотно использовать широкий спектр индивидуальных характеристик выбранных им техник. Текстура, прозрачность, плотность, яркость, способность подчеркнуть цветовые или световые нюансы — именно к этим качествам художник может обратиться для наиболее точной передачи творческой мысли. К примеру, для создания поглощающего свет черного пространства уместнее всего ис-

Круглова Анастасия, художник, член Международного Художественного Фонда, автор методики «Модульное построение в абстракции»

Anastasiia Kruglova, artist, member of the International Arts Fund, author of the methodology "Modular Composition in Abstraction"

The term mixed media usually refers to the artist's use of mixed techniques while creating a work. This approach allows one to push the boundaries of what is permitted, which certainly accompanies strict adherence to any particular artistic technique: for example, creating a collage allows you to go beyond the two-dimensional perception of the work, and the use of different textures when creating a sculpture will help convey the sculptor's intention. Let us highlight the main approaches to the use of various techniques, since it is obvious that this creative solution

allows unlimited variations and experiments, which means that any classification will be conditional.

1. Being an artist, I will start with the most organic option for me to use mixed media, in which there is no need to move from plane to volume, namely, the use of various graphic or pictorial means when painting an artwork. In this case, the artist has the opportunity to fully use a wide range of individual characteristics of the techniques he or she has chosen. Texture, transparency, density, brightness, the ability to emphasize colour or light nuances — these are the qualities that an artist can turn to for the most accurate conveying of his or her creative thought. For example, to create a light-absorbing black space it is most appropriate to use ink as the most pigmented material, while oil painting will teleport the viewer into the world of light multi-layer glazes.

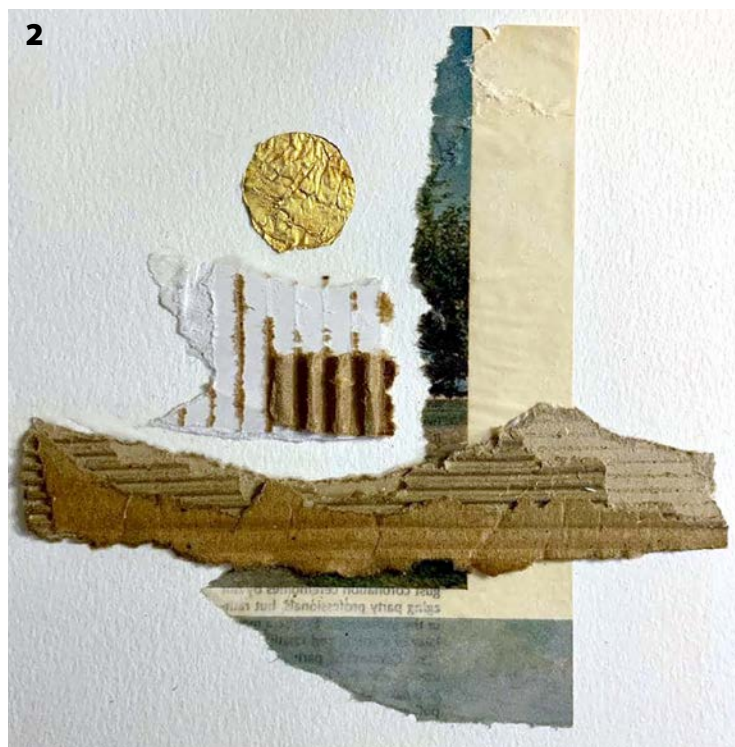
2. Collage involves the use of various materials (paper, fabric, photographic material, cardboard) to create a wholesome work on a plane. This technique allows to create depth and some volume through the visual comparison of materials of different qualities.

Анастасия Круглова. Выбор. Графика, смешанная техника. 35×45
Anastasiia Kruglova. Choice. Graphic art, mixed technique. 35×45
<https://www.anastasiia.kruglova.com/>

пользовать тушь, как наиболее пигментированный материал, в то время как масляная живопись позволит перенести зрителя в мир легких многослойных лессировок.

2. Коллаж подразумевает использование различных материалов (бумага, ткань, фотоматериал, картон) для создания цельного произведения на плоскости. Данная техника позволяет создать глубину, некоторый объем посредством визуального сопоставления различных по своим качествам материалов. Использование этой смешанной техники позволяет автору избежать монотонной работы, к примеру, если необходимо передать текстуру материала. Современная художница Marcia Conlon уверенно пользуется этой техникой при создании абстрагированных работ.

2
Marcia Conlon. Sunrise. Коллаж на бумаге, смешанная техника. 21×20
Marcia Conlon. Sunrise. Collage on paper, mixed technique. 21×20
<https://pariscollagecollective.com/Marcia-Conlon>

3. Ассамбляж: этот вид смешанной техники следует за вышеописанной техникой коллажа не случайно. Оба направления схожи по своей сути, однако при работе в этом творческом ключе автор использует объемные детали, части или предметы целиком, komponуя их на поверхности работы для создания визуального произведения. Работа как бы выпрыгивает из плоскости, воздействуя на сознание зрителя. Взглянув на работы современного автора J.N. Дое мы становимся свидетелем рождения нового жанра — перехода от изображения к скульптуре.

The use of this mixed technique allows the artist to avoid monotonous work, for example, if it is necessary to convey the texture of the material. Contemporary artist Marcia Conlon confidently uses this technique to create abstract works.

3. Assemblage: This type of mixed technique follows the collage one described above for a reason. Both genres are similar at its core, however, while working in this creative movement the artist uses three-dimensional details, parts or entire objects, arranging them on the surface of the work to create a visual piece. The work seems to jump out of the plane, influencing the consciousness of the viewer. When taking a look at the works of contemporary artist J.N. Doe we become witnesses of the birth of a new genre — the transition from image to sculpture.

3
J.N. Doe. Flesh of the Machine. Ассамбляж. 80×80
J.N. Doe. Flash of the Machine. Assemblage. 80×80
https://www.instagram.com/p/CYot_xgotCK/¹

4. Sculpture: In this case, the artist goes completely beyond the plane and creates art objects in three-dimensional space. Within the concept of mixed media, the sculptor chooses different materials while creating an artwork. For example, French contemporary visual artist Pascal Le Berre prefers to combine wood, stone and metal to realize his creative ideas. The use of various materials is an additional reference, an emphasis that helps the artist convey to the viewer the gist of his or her statement.

¹ Facebook*/Twitter**. Instagram**

Организация принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. ** соцсеть заблокирована в РФ

¹ Facebook*/Twitter**. Instagram**

The organization belongs to Meta, whose activities are recognized as extremist in Russia and are prohibited. ** the social media is blocked in the Russian Federation

4. Скульптура: в данном случае художник полностью выходит за рамки плоскости и создает объекты искусства в трехмерном пространстве. В рамках концепта смешанной техники скульптор выбирает различные материалы при создании произведения. К примеру, современный французский визуальный художник Pascal Le Berre предпочитает сочетать дерево, камень и металл для воплощения своих творческих замыслов. Использование различных материалов — это дополнительный референс, акцент, которые помогает автору донести до зрителя суть своего высказывания.

Франциско Инфанте-Арана. Душа Кристалла. Смешанная техника, стекло, металл. 30×30×30

Francisco Infante-Arana. Soul of the Crystal. Mixed technique, glass, metal. 30×30×30
<https://arzamas.academy/materials/2510>

5. Инсталляция. Этот вид современного искусства, которое может быть выполнено в тенденциях смешанной техники, представляет собой инкорпорацию скульптурной формы в пространство таким образом, чтобы оба эти элемента воплотили в себе единый художественный замысел. Одним из наших выдающихся современников, работающих в данном направлении, является Российский художник Франциско Инфанте-Арана, чьи инсталляционные работы с использованием зеркальной поверхности, пространства и металлических конструкций стали признанным достоянием культуры не только России, но и всего мира.

6. Эстамп (принт): печатная графика. Существует огромное количество техник данного способа тиражирования авторского произведения с сохранением художественной и культурной ценности результата. Техника гравюра подразумевает создание печатных форм (штампов) различными способами. К примеру, ксилография подразумевает использование дерева в качестве основы для гравировки; линогравюра, т.е. использование линолеума в качестве трафаретного материала, офорт — гравюра на металле и другие. Фактически, любой материал может стать основой для создания трафарета.

Также техники можно разделить и по способу нанесения тиражируемого изображения, как например: создание системы

5. Installation. This type of contemporary art, which can be executed in mixed media techniques, represents the incorporation of sculptural form into space in such a way that both of these elements embody a single artistic concept. One of our outstanding contemporaries working in this genre is the Russian artist Francisco Infante-Arana, whose installation works using mirror surfaces, space and metal structures have become a declared heritage not only in Russia, but throughout the world.

Pascal Le Berre. Un weekend à Cythère. Скульптура (дерево, металл, камень). Высота 70, основание 11×9

Pascal Le Berre. Un Weekend à Cythère. Sculpture (wood, metal, stone). Height 70, base 11×9
<https://leberrepascal.com/>

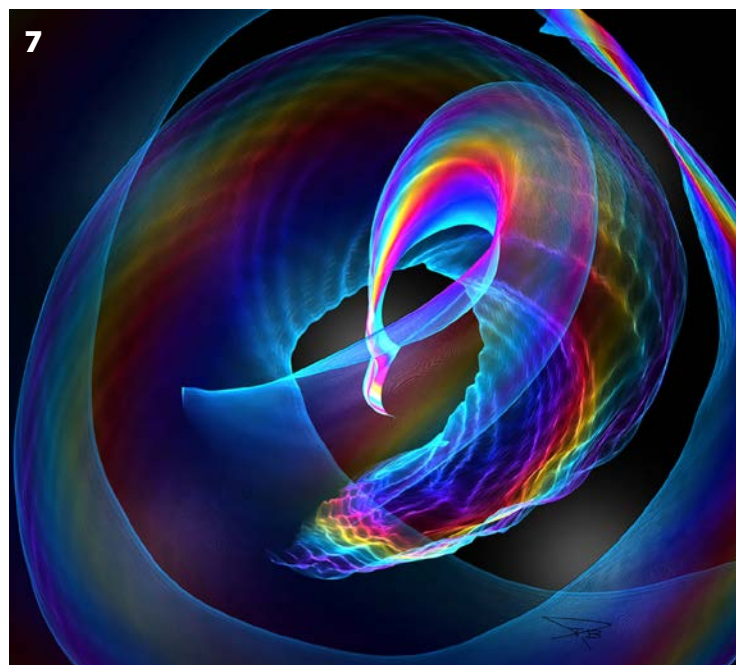
6. Stump (print): printed graphic art. There are a huge number of techniques for this method of replicating an original work while preserving the artistic and cultural value of the result. The engraving technique involves creating printing forms (stamps) in various ways. For example, wood cut printing involves using wood as a base for engraving; linocut — is the use of linoleum as a stencil material; etching — metal engraving, and others. In fact, any material can become the basis for creating a stencil.

Techniques can also be divided according to the method of applying the replicated image, such as: creating a deepening system to convey colour intensity (etching, silk-screen printing, engraving), smoothing light elements of the work on a grained board (mezzotint technique), applying colour combinations under pressure from various kinds of stone surfaces (lithography) or monotype, which originally appeared as a result of mixing techniques, and which allows to apply a picture with paints onto an ideal glass, plastic or metal surface, subsequently imprinting

углубления для передачи интенсивности цвета (офорт, шелкография, резцовая гравюра), выглаживание световых элементов работы на зерненной доске (техника-меццо-тинто), нанесение цветовых сочетаний под давлением с различного рода каменных поверхностей (литография) или изначально появившаяся как результат смешивания техник монотипия, позволяющая нанести на идеальную поверхность стекла, пластика или металла рисунок красками, в дальнейшем отпечатывая оттиск на увлажненном листе вручную или станковым методом.

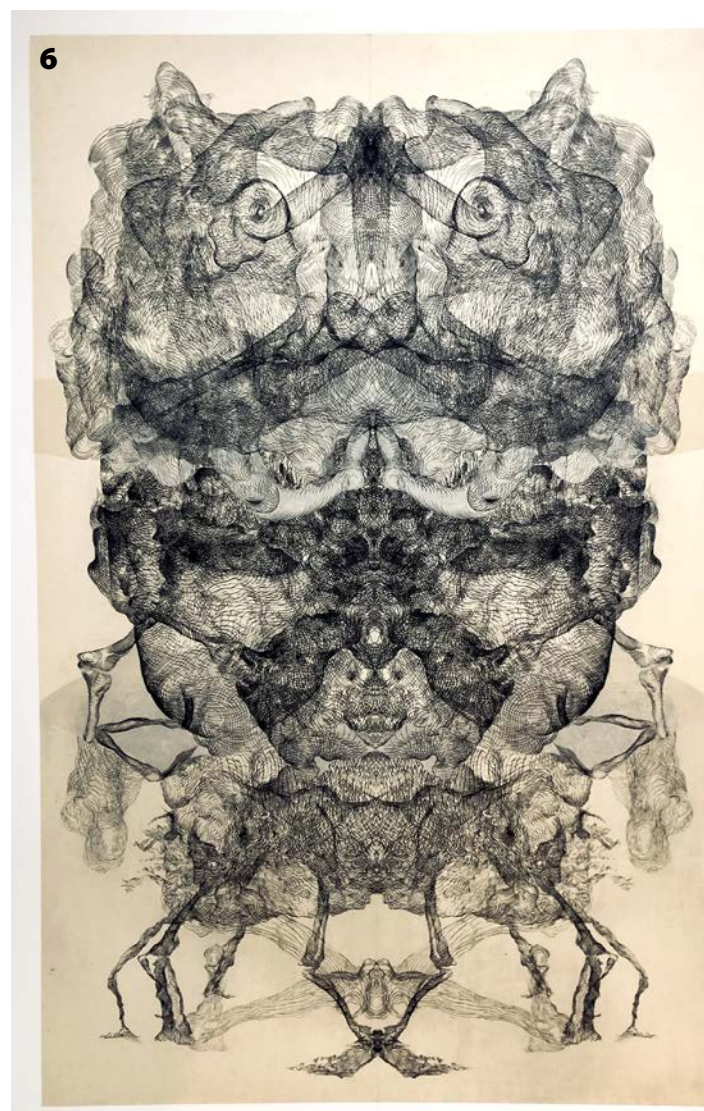
Любое сочетание этих техник позволит получить уникальный вариант принта. Данный вид смешанной техники сегодня традиционно используется современными японскими авторами, как например Koichi Yamamoto, что позволяет получать уникальные в своем роде произведения искусства, выполненного в стиле микс-медиа.

7. Диджитал арт или цифровое искусство. С развитием новых технологий этот вид искусства получает все больше внимания. В контексте использования смешанной техники стоит упомянуть о существовании направления дополненной реальности, изначально создаваемой при фиксировании окружающей среды (видео контент) и создаваемой художником новой реальности. Также любое сочетание различных цифровых продуктов (программ) и технологий (фотографирование, создание видеоматериала, анимация) свидетельствует об использовании автором смешанной техники при создании произведения. Современный французский художник Lotus20 создает пластичные диджитал композиции с помощью вариации технологических и художественных приемов.

Lotus20. Conseillez moi. Диджитал композиция, смешанная техника
Lotus20. Conseillez Moi. Digital composition, mixed technique
<http://lotus20art-abstrait.e-monsite.com/>

Смешанная техника, благодаря своей неограниченной вариативности, предоставляет художнику неисчерпаемые возможности для поиска уникального решения поставленной художественной задачи.

Koichi Yamamoto. Hari. принт, смешанная техника. 100×80
Koichi Yamamoto. Hari. Print, mixed technique. 100×80
<https://www.yamamotoprintmakin.com>

the stamp on a moistened sheet manually or using a machine method.

Any combination of these techniques will result in a unique print. This type of mixed technique is traditionally used today by modern Japanese artists, such as Koichi Yamamoto, which allows them to produce unique works of art made in the style of mixed media.

7. Digital art. With the development of new technologies, this art form is receiving more and more attention. In the context of using mixed technique, it is worth mentioning the augmented reality genre, initially created by recording the environment (video content) and a new reality created by the artist. Also, any combination of various digital products (programs) and technologies (photography, video creation, animation) indicates the artist's use of mixed technique when creating an artwork. French contemporary artist Lotus20 creates figurative digital compositions using a variety of technological and artistic techniques.

Mixed technique, due to its unlimited variability, provides the artist with infinite possibilities to find a unique way to reach a set artistic goal.