

СОДЕРЖАНИЕ

Герои этой книги — люди, которые любят делать что-то руками. Они расскажут, как они мастерят, что их вдохновляет, поделятся своими секретами. Вы сможете сравнить их произведения с работами других мастеров, выполненными в той же технике. И попробовать свои силы в чем-то подобном.

6	Предисловие	32	Вид с высоты
	<i>Дэйл Доэрти</i>		<i>Крис Бентон</i>
9	Введение	40	Физиологические фотограммы
	<i>Леа Бьюкли</i>		<i>Ли Энн Лэнгвел</i>
10	Вступление	49	Стробоскопические приключения
	<i>Роб Семпер</i>		<i>Николь Катрет</i>
13	Несколько слов от Карен и Майка	58	Свящиеся инсталляции
14	Установка на творчество		<i>Барри Андервуд</i>
16	Инструменты для работы	67	Электрические схемы из теста
18	Наша команда		<i>Эннмари Томас</i>
20	Как мастерят в других странах	75	Электронные 3-D книги
24	Небесный календарь		<i>Чжи Ци</i>
	<i>Кен Мерфи</i>	82	Волшебная одежда
			<i>Грейс Ким</i>

91
Гаджеты и фелтинг
Мокси Либерман

100
Пять слов
или меньше
Пол Ноза

109
Мир из проволоки
Артур Гансон

117
Четвероногий
друг или еда
Тим Ханкин

124
Аниматронные
зверушки
Азия Уорд

133
Картонная девушка
Дакс Тран-Кафи

140
Механический
театр абсурда
Пол Спунер

150
Закон сохранения
чувств
Берни Лубелл

159
Музыка прибора
Уолтер Китунду

167
По инструменту в день
Ранджит Бхатнагар

175
Технические формы жизни
Ши Цзе Хуанг

185
Модная одежда из пластика
Карен Уилкинсон

192
Картонный супертрек
Институт картонных технологий

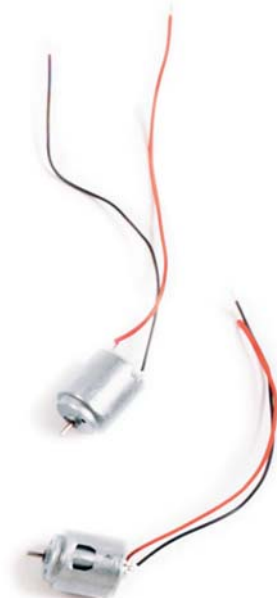
201
Спускаясь к заливу
Скотт Уивер

209
Тапигами
Дэнни Шайбл

218
Алфавитный указатель

222
Список иллюстраций

223
Благодарности

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕ, КУЛЬТУРЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ.

Многие думают, что рукоделие давно ушло в прошлое. Но немало и тех, кто для души мастерит разные вещи, не думая о том, как это называется, и не осознавая, насколько здорово у них это получается. Какова же ценность ручного творчества сегодня и каково его место в нашей жизни и культуре?

Искусство мастерить — это умение разбирать на части и собирать вновь физические объекты в целях от чисто практических до самых фантастических. Это и ручной, и умственный труд, и любимое дело. Создавая что-то своими руками, мы учимся влиять на мир пусть почти неощутимо, но значимо и подстраивать его под наши личные потребности. Это немного сродни хакерству из мира программирования и компьютеров. В прикладном творчестве часто используются традиционные приемы и материалы в сочетании с достижениями цифровых технологий.

Наша книга знакомит всех, кто любит делать что-то своими руками, с мастерами-энтузиастами и их произведениями. А еще она представляет Творческую мастерскую музея «Эксплораториум», созданную Карен Уилкинсон и Майком Петричем. Карен и Майк давно занимаются популяризацией ручного творчества, организуют практические занятия для людей всех возрастов, поддерживают художников и мастеров-любителей, которые помогают нам увидеть мир в новом свете.

Я наслаждаюсь сотрудничеством с Карен и Майком уже давно — со времени основания журнала

для любителей мастерить Make Magazine и Ярмарки мастеров. Наша общая миссия — развивать творческие способности и стремление созидать, а не потреблять. Мы ищем энтузиастов, чьи проекты радуют и вдохновляют других людей на творчество. Об их проектах, о Творческой мастерской музея «Эксплораториум» и Ярмарке мастеров вы прочтете в этой книге. Мастерить может каждый, наша задача — показать, как это делается. Поэт Фрэнк Бидарт говорил: «Мы существа, рожденные с потребностью к созиданию». Подъем творческого движения в наши дни означает, что люди заново открыли в себе способность делать что-то своими руками и поняли, насколько важен этот процесс и для них самих, и для общества. В нашей жизни становится все больше виртуального общения, но, к счастью, искусство мастерить не дает нам разучиться взаимодействовать с реальными вещами и реальными людьми. Ведь именно так человек познает себя и мир.

Дэйл Доэрти,
редактор и издатель
журнала Make Magazine

ВВЕДЕНИЕ

СОЗИДАТЬ ДАНО НЕ ТОЛЬКО ХУДОЖНИКАМ И ИНЖЕНЕРАМ.
ЧИСТАЯ РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ДОСТУПНА ВСЕМ.

Я тепло вспоминаю тот день из детства, когда отец притащил со свалки старую пишущую машинку и вручил ее нам с братом. Вооружившись отвертками и гаечными ключами, мы сразу же разобрали на части эту удивительную штукювину. Сколько счастливых часов провели мы, превращая ее латунные шестерни, изящные пружины и гладкие черные клавиши в ювелирные изделия, крошечные машинки, кукольную мебель и разные фигурки!

Вспоминая о той волшебной пишущей машинке, я часто думаю, что потребность мастерить идет от сердца. Люди с упоением разбирают старые вещи, чтобы сделать из них новые. Мы увлеченно работаем над нашими произведениями: гигантскими горками для катания шариков, хитроумными игровыми автоматами, яркими лоскутными одеялами и марионетками из картона. И делая все это, мы открываем себя для окружающих с новой стороны.

Мне повезло, что моя профессия связана с творчеством. Как преподаватель и руководитель группы в Медиалаборатории Массачусетского технологического института, а теперь и как независимый дизайнер, я и сама делаю многие вещи. Разработка наборов инструментов и проведение семинаров позволяют мне делиться своей радостью: удовольствие от физического и умственного труда, чувство торжества при победе над трудностями, ощущение творческой свободы — все это приходит вместе с осознанием, что ты сам создал нечто совершенно новое.

Творческая мастерская музея «Эксплораториум» была местом моего вдохновения с тех пор, как я узнала о ней почти 10 лет назад. Мне посчастливилось провести там месяц в качестве приглашенного художника; тогда и произошло мое становление как молодого педагога и творческой личности. Там же я обратила внимание на два важных условия, которые легко упустить из виду: помнить, что творчество сродни игре, и оставлять время для спокойного и иногда довольно длительного размышления над тем, что вы делаете.

В книге «Искусство мастерить» очень точно отражены и волшебный дух студии, и тонкости процесса созидания. В ней собраны описания уникальных конструкций (одна удивительнее другой), много внимания уделяется творческому процессу и его результатам. И конечно, в ней раскрываются заветные тайны о материалах, технологиях и перспективе. После того как я прочитала ее, у меня возникло множество идей для новых проектов, и я уверена, что и с вами произойдет то же самое.

Леа Бьюкли,
художник, дизайнер, конструктор

ВСТУПЛЕНИЕ

«ЭКСПЛОРАТОРИУМ» ВСЕГДА БЫЛ ПОЛОН ЛЮБОПЫТНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ.
В ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ЧТО-НИБУДЬ СВОЕ.

Я впервые встретил Майка и Карен в 1995 году. Они вернулись с исторической ветроэнергетической станции Воллиса Симпсона в Северной Каролине и привезли массу фотографий и видеосюжетов об увиденных там ветряных двигателях. Глядя на эти чудесные устройства, мне захотелось построить свое, и в голове у меня возник целый вихрь вопросов со словом «как»: «Интересно, как это работает?» Или: «Интересно, как бы это сделал я?» И мне стало ясно, что я задаю научные вопросы — именно те, которые лежат в основе процесса познания.

С момента открытия «Эксплораториума» в 1969 году его задачей было дать посетителям возможность познавать. В нашем музее они могут проводить исследования самостоятельно. Однако до недавнего времени все экспонаты делались руками наших сотрудников. С переездом на улицу Пир, 15, в Сан-Франциско у нас открылась Творческая мастерская, и теперь этим могут заниматься и наши посетители.

В Творческой мастерской можно «поколдовать» с материалом и сделать именно то, о чем вы мечтали. Это место слияния науки, искусства, технического и художественного дизайна в единое целое. В студии применяется новый подход: посетители работают с экспонатами с инструментами в руках.

Есть мнение, что мастерить — пустое занятие, бесцельная игра. Уверяю вас, это очень серьезный

процесс, благодаря которому ученые, художники и не только они проводят свои опыты и получают важные результаты. Он развивает навыки конструирования и учит решать практические задачи, позволяет лучше почувствовать материалы, узнать их свойства и найти способы работы с ними. Но самое главное, что этот процесс стимулирует личную любознательность и исследовательский интерес и ведет к бесчисленным вопросам, поиск ответов на которые в науке, искусстве и собственной голове часто занимает целую жизнь.

Мастерите на здоровье!

Роб Семпер,
исполнительный директор
музея «Эксплораториум»

the tinkering studio

