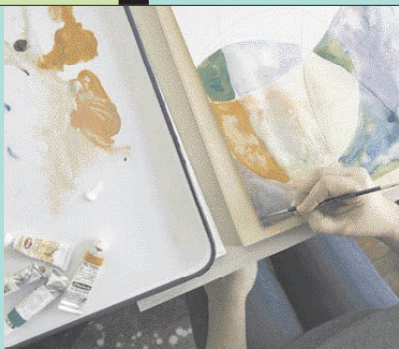

По мотивам работ Пауля Клее: Цветовые пятнышки

- бумага для акварели
- акварельные краски
- несколько маленьких кистей
- карандаш

Совет

Делая мазки, старайтесь смешать цвета основного слоя, чтобы общий тон был гармоничным, трансформировался и передавал волшебную глубину картины.

Швейцарский художник Пауль Клее был талантливым мастером, создавшим большинство своих работ в первой половине XX века. Мы поэкспериментируем в его манере с визуальным наложением цвета и текстуры.

Подъем. Акварель и гуашь

Начали!

Рис. 1.

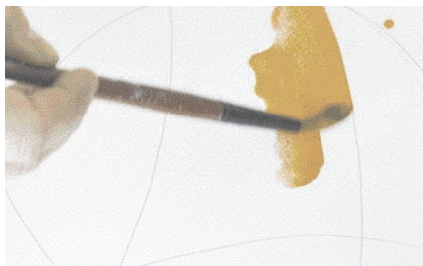

Рис. 2.

1. Создайте простую композицию на листе бумаги для акварели. Начните с окружности, затем нарисуйте четыре пересекающиеся линии (рис. 1).
2. Получившиеся сегменты раскрасьте акварельной краской. Поэкспериментируйте с наложением цвета (рис. 2, 3).
3. Когда рисунок высохнет, нанесите штрихи по окрашенному верхнему слою (рис. 4).

Рис. 3.

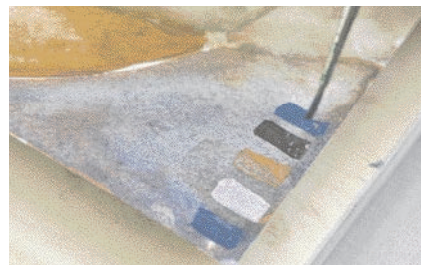
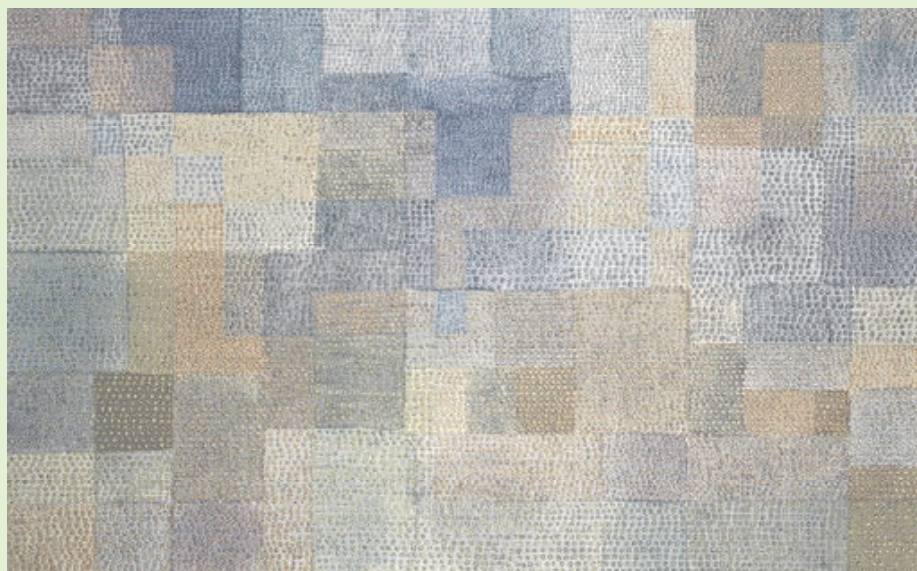

Рис. 4.

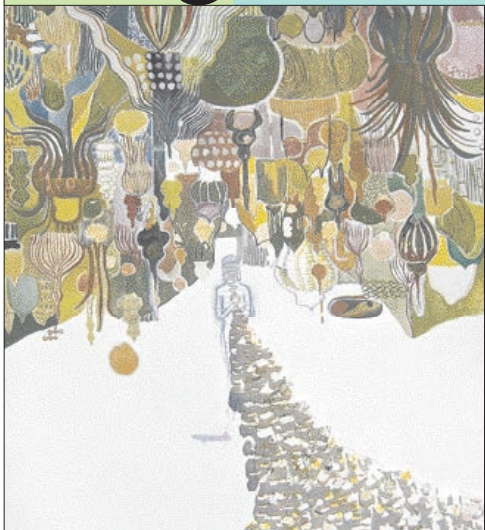
Пауль Клее

Клее обучался европейской классической живописи, но отказался от нее после посещения Туниса. Там он познакомился с традиционным искусством нанесения узора на керамическую плитку, очень распространенным в этой части света. Вернувшись в Германию совсем другим человеком, он всю свою жизнь посвятил абстракции в искусстве, придавая особое значение цвету, геометрии, текстуре и символам.

Выше: Пауль Клее. *Полифония*. 1932. Темпера

УРОК 3

Представляем художника. Керен Кроул: Мечты

Выше: *Это возможно*, акварель, бумага «Arches»

Справа: *Застывшая красота*, акварель, бумага «Arches»

*«Сон — это маленькая
потайная дверь в самые
сокровенные и секретные
тайники души».*

Карл Юнг

Художница Керен Кроул выросла в Израиле и на Коста-Рике. Сейчас она живет в Миннеаполисе, США. Роскошные, вычурные и таинственные образы, которые она создает в своих картинах, многослойны, так как она ищет вдохновение в мечтах и подсознании.

Процесс

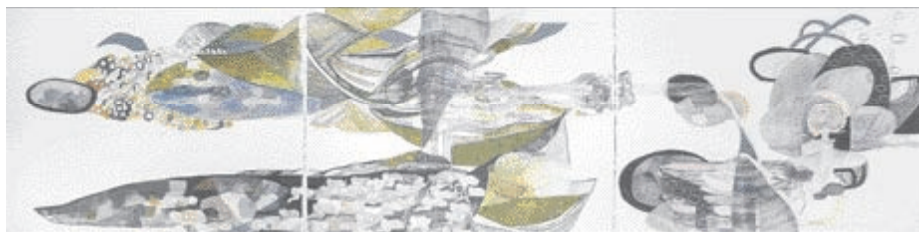
Процесс создания произведения искусства непредсказуем. Образы и цвета перекликаются друг с другом — распространяются, умножаются или растворяются. Работа с акварелью предполагает спонтанность, что позволяет передавать образы такими, какие они есть, и «разговаривать» с их помощью. Повторяющиеся мазки и нанесение акварели слоями похоже на то, будто вы погружаетесь в свою память и пытаетесь отразить воспоминания.

Образы

Образы приходят из воспоминаний, снов, впечатлений и эмоций. Переживание материнства — стирание границы между своим телом и ребенком, постижение величайшей истины, единение с природой и временем — проявляется в работах живыми эмоциональными образами. Воспоминания об одиночестве, отчуждении, погружение во тьму представлены холодными архитектурными элементами и фигурами, плывущими в пустом пространстве.

Значение и содержание

Противоречие между архитектурными и природными элементами в работах Керен отражает взаимодействие места и воспоминания, упорядоченного и примитивного, логики и интуиции. Рисунок, открытый и уязвимый, является и источником, и сосудом для этих элементов, объединяя в себе противоположности. Творчество Керен — это поэтическое приключение, в котором единение и отчужденность перетекают друг в друга, будучи связаны одним рисунком.

Сверху слева и внизу в центре:

Все возвращается на круги своя.

Акварель, бумага «Arches»

Сверху и снизу справа: *Как материя становится сознанием.*
Акварель, бумага «Arches»

Начали!

Держите у кровати специальный блокнот и записывайте утром образы из ваших снов. Эти образы станут затем идеями для ваших рисунков.

УРОК 6

По мотивам работ Свенски Вакстер: Ботанические иллюстрации

Материалы

- растения
- острый нож
- бумага
- любая краска

Флорилегия

Флорилегия — это ботанический каталог с изображениями красивых, редких или экзотических цветов вашего региона или других мест. Впервые такие книги были созданы в XV веке и получили распространение в XVII веке. Они часто создавались по заказам богатых людей или ботанических садов. Художники должны были запечатлеть детали и красоту этих экзотических растений. В настоящее время такие коллекции создаются для вымирающих видов или растений определенной местности.

В моей гостиной раньше висел ботанический постер шведской художницы Свенски Вакстер, который мне очень нравился. Такие исторические постеры были в изобилии в европейских школах начиная с 1800-х годов до середины XX века. Меня притягивала взаимосвязь науки и искусства, образа и смысла. Не обязательно рисовать что-то на тему биологии: советую просто поработать с растительными формами, попутно изучая композицию и цвет.

Cryptocarya Aromatica. 1789. Акварель

Начали!

Рис. 1.

1. Выберите растение, которое вам нравится. Возьмите лист, ветку, стручок или цветок. Я выбрала амбровое дерево (рис. 1) и шиповник (рис. 2).
2. Разрежьте растение острым ножом, чтобы были видны интересные внутренние части и сделайте наброски разных элементов (рис. 3).
3. Разложите эти части на большом листе бумаги в различных комбинациях для создания интересной композиции и придумайте, как их раскрасить (рис. 4, 5).

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4. Амбровое дерево, бумага, гуашь

Рис. 5. Шиповник, бумага, гуашь