

Жизнь в искусстве

№3

электронный журнал

Магия
пятна

Письмо

РЕДАКТОРА

Дорогой друг!

Очень часто я слышу от своих учеников завистливое: «Да, Марина, Вам хорошо, Вы то умеете рисовать... А я...»

И далее — масса «комплиментов» собственным способностям — мол, и руки-крюки, и растут они не оттуда, и вообще, Бог, раздавая таланты, про этого человечка забыл.

И слыша подобное, я всё думаю: «Это они серьезно? Или наговаривают на себя? Прибедняются, чтобы в ответ

услышать нечто лестное?»

К сожалению, многие люди действительно так думают о себе. Они считают, что обделены способностями, и им никогда не достичь того, что могут художники.

И очень зря! Ведь практика показывает, что если человек начинает идти дальше нытья и жалоб на собственную обделенность, то добивается потрясающих результатов!

Марина Трушникова
художник, педагог

Содержание

№3

ОБЛОЖКА

«Не теряющая интереса»

Тема номера:

Магия

ТВОРЧЕСТВО

МАСТЕР КЛАСС

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

05 Художника обидеть
может каждый... История 1

07 Графика пятна

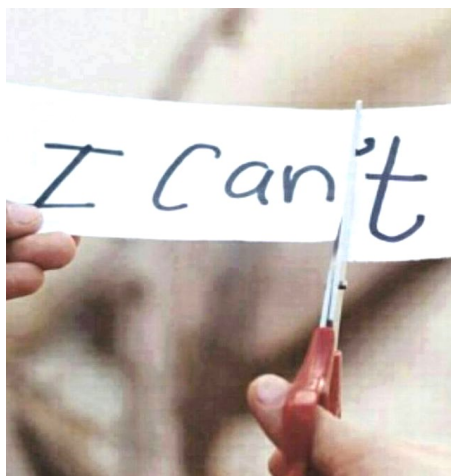
14 Кляксография

17 Прием кляксографии
в акварельных
зарисовках

19 Го-хуа—что это?
А гунби? А суми-э?

23 Электронная книга
М.Трушниковой
«Удовольствие рисования»

26 Авторский курс М.Трушниковой

ТВОРЧЕСТВО

Художника обидеть может каждый...

/история первая/

В каждом из нас живет Художник.

Я это точно знаю.

Даже если он забился в дальний угол души, схоронился так, чтоб не нашли, и не кажет совсем носа. Есть Художник внутри каждого, есть!

Помните себя детьми?

С каким упоением пыхтели над рисунками? Как разрисовывали книжки и обои? Как придумывали свои истории в картинках? Это ведь внутренний Художник играл цветом, линией, образами.

Что заставило его уйти? Спрятаться так, что ты уверовал – нет во мне

Художника, нет, и никогда не было!

Внутри мы прекрасно знаем ответ. Мама ли отругала за испорченные обои, учительница ли вклеила «трояк» за «неудачный» рисунок, или сверстники посмотрели косо... Художника обидеть может каждый!.. И он, Художник, вполне может после этого уйти навеки.

Хорошо, если он еще проявляет какие-то признаки жизни. Тогда человека притягивает все красивое, гармонично сложенное, он любит чужие творения, он способен наслаждаться ими. А вот творить сам...

«О, только не я!»

«У меня руки-крюки!»

«Я рисовать совсем не умею!»

и т.д. и т.п. в самых обидных эпитетах – сколько я слышала от людей таких обвинений в адрес самих себя!

И хорошо, если человек таки поддается тяге к искусству и преодолевает стеснение, старые обиды, комплексы, и начинает рисовать. Он дает своему Художнику реальный шанс ожить. Он дает себе радость творчества, ощущение внутренней свободы.

Но... Это только начало истории. Потому что... Художника обидеть может каждый! И будучи однажды изгнанным, он может уйти вновь.

А вы не позволяйте! Вы же уже не ребенок, вы – взрослый человек, а значит, можете дать отпор критике, косым взглядам и собственным страхам!

Наращивайте внешний панцирь! Пусть он будет надежной защитой снаружи. Но оставайтесь мягкими и открытыми внутри. Будьте восприимчивы, но надежно защищены.

Фильтруйте всю критику, которая приходит снаружи и изнутри. И помните, что критика внутри – это то, что вы

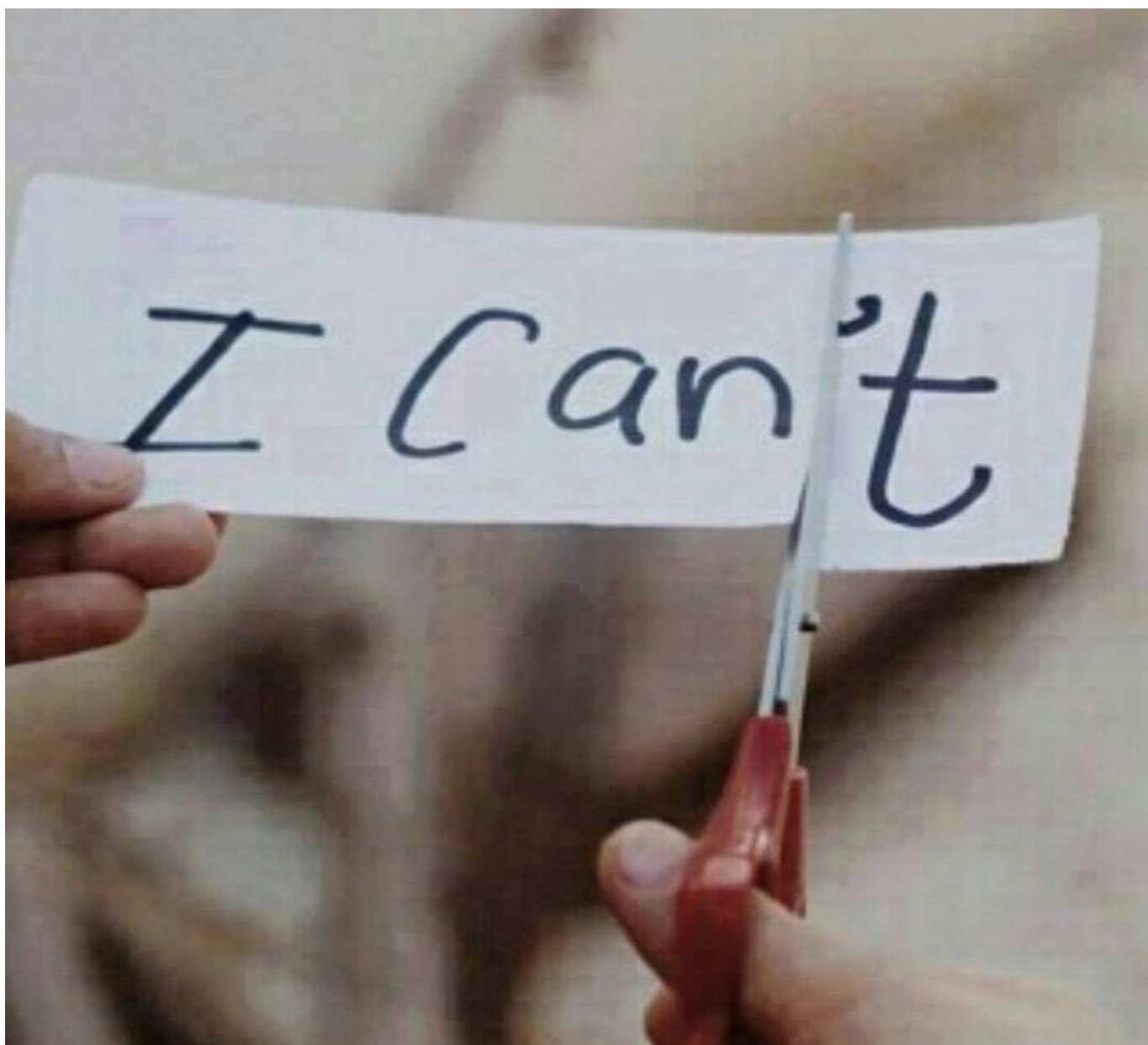
получили извне. Но было это так давно, что вы срослись с этим и принимаете теперь чужую критику за свою. Вы способны отбросить её.

Любите своего внутреннего Творца!
Холите и лелейте его!

Давайте ему шанс.

Давайте ему свободу.

И тогда он даст вам ничем не измеримое наслаждение и радость

Графика пятна

Любите ли вы графику, так,
как люблю её я?

Любое графический рисунок можно отнести либо к пятновой, либо к линейной графике. Либо к линейно-пятновой. В каждой из них есть своя особенность для восприятия, свой смысл и красота.

Сегодня мне хотелось бы рассказать о графике, где главное действующее лицо – ПЯТНО.

Самый простой пятновой вариант черно-белых композиций – СИЛУЭТ, черное изображение на белом фоне

или белое на черном. Такая графика двухмерна, очень условна и лаконична.

Искусство силуэта имеет древнюю историю и восходит к фигуративной росписи на сосудах Древней Греции. Помните те прекрасные изображения на амфорах: мифологические сцены, Олимпийские игры, фигуры греческих красавиц и атлетов?..

Настоящий же бум искусства силуэта пришелся на 18-19 века. Можно сказать, что тогда изготовление силуэтов было повальным увлечением. Многие художники отдали дань этому виду графики и создали прекрасные образцы силуэтных работ. Где только не находили им применение: иллюстрации, портреты, рисунки на ширмах,

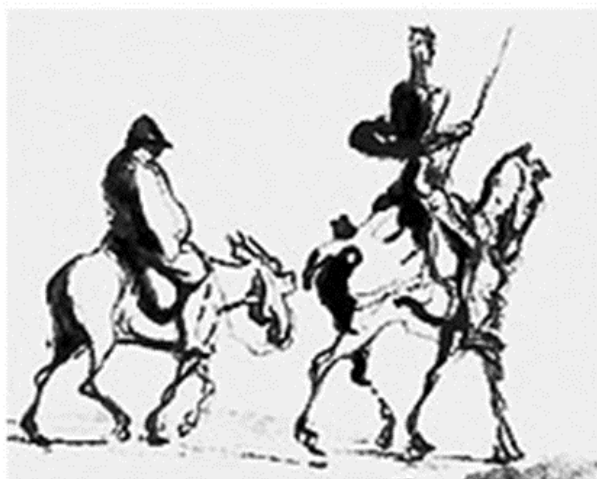
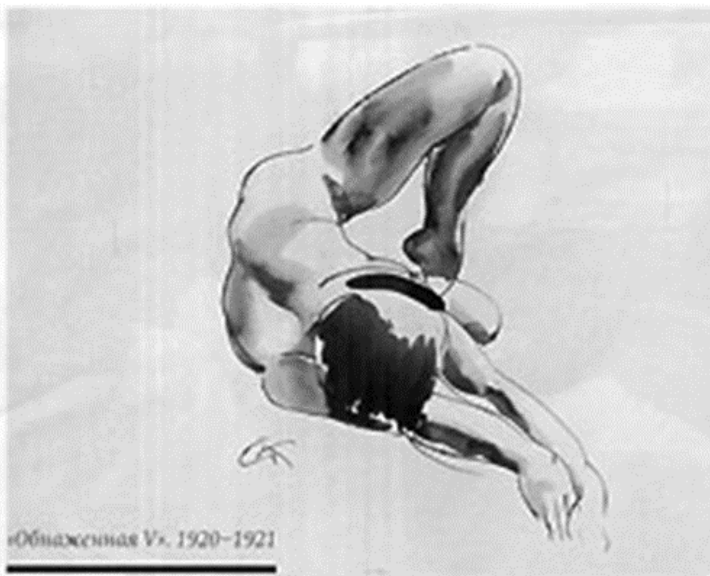
Традиционно силуэтные портреты вырезались из черной бумаги и наклеивались на белый фон. Контраст черного и белого давал возможность точно и быстро передать черты облика, ведь профиль человека в силуэте очень легко узнаваем. Легкость исполнения и, соответственно, дешевизна сделали такой вид графики очень популярным. Однако, чтобы картинка была выразительной, важно очень точно подметить особенности очертаний формы того или иного персонажа, дать характерные её детали.

Лет десять назад я и сама занималась силуэтными портретами. Острые

ножницы, черная бумага, намётанный глаз - и через 10-15 минут твой натурщик будет запечатлен на века. Хорошее развлечение на вечеринке или приработок в голодный год... :) Хотя, конечно, силуэтные композиции могут быть гораздо более сложными и притягательными для рассматривания, нежели просто портреты. Помимо тех, что представлены выше, рекомендую посмотреть коллекцию на сайте

Русский силуэт
russiansiluet.ru

Там собраны силуэты трёх столетий - от 18 века до нынешнего. Есть, чем вдохновиться.

Однако кроме локально черного пятна в графике могут использоваться и все оттенки серого. Мы видим эти градации в рисунках углем, соусом, пастелью, тушью.

В этом случае изображение уже может быть объемным, реалистичным, очень достоверно передающим реальность. Но как бы то ни было, и здесь пластика и выразительность пятна имеют немаловажное значение. Особенно виртуозны во владении выразительностью пятна художники Китая и Японии.

При всей простоте мотива их графические листы необыкновенно притягательны. Игра размытых и четких пятен, красивое перетекание серых цветов, совершенство и гармония форм. И вот мы уже всем нутром ощущаем нежные, утонченные, такие хрупкие листки орхидеи, мягкую шерсть кошки, скорость стремительного бега лошади, радость полёта птицы... На примере этих работ мы можем понять, что пятно - это нечто большее, чем узнаваемый силуэт.

Вот это очень важный момент, который мне хотелось бы донести до вас.

Выразительность изображения может быть заложена НЕ ТОЛЬКО в узнаваемости силуэта (что изображено), но и В САМОЙ ФОРМЕ пятна (как изображено).

Давайте возьмем для примера разные пятна.

Даже если наш глаз не находит в каком-то из этих пятен знакомых очертаний (а он очень пытается), то мы можем связать форму пятна с определенными ощущениями. Например, мы можем сказать, спокойное это пятно или подвижное, агрессивное или дружелюбное, нежно-утонченное или монументально-массивное. Какие ассоциации вызывают у вас те или

иные пятна? Можете ли вы их почувствовать?

Из основных форм пятна мы можем выделить четыре, каждая из которых по-разному воздействует на зрителя:

Квадрат и прямоугольник

Законченная, устойчивая форма, готовая выражать утверждающие образы. Квадрат наиболее статичен и тяжёл, не склонен к движению.

Круг

Замкнутая компактная форма, сосредоточенная на себе. Не имея выраженного основания, круг всегда неустойчив. Для человека круг ассоциируется с понятиями "добро", "счастье", "жизнь".

Треугольник

Самая подвижная, динамичная форма, устойчива только в случае, если одна из сторон горизонтальна. Треугольник - символ движения, энергии, иногда даже агрессии.

Форма "амёбы"

Её текучесть выражает неустой-

Современные художники активно используют пятно именно в качестве "пятна". Полюбуйтесь!

Russ Mills

Раис Гаитов

Суми-е
Тацуо Ямагучи

У Тацуо Ямагучи я бы посоветовала посмотреть еще другие картины:

youtube.com/results?search_query=sumi-e+painting+by+tatsuo+yamaguchi+&aq=f.

А теперь давайте попробуем сделать работу на основе пятна сами!

— МАСТЕР КЛАСС —

Кляксография

Для того, чтобы заниматься кляксографией, нужна бумага. Много бумаги. Ибо процесс захватывает, и хочется "запятнать" как можно больше пространства. Поэтому берите кипу бумаги попроще - серой для письма или белой для принтера.

Ещё нужна тушь или чернила. Если оных нет, то подойдут акварельные краски. Кисть берём покрупнее. Подойдет даже малярный флейц.

Перед началом процесса застелите поверхность стола газетами или плёнкой. Возможно, всё вокруг тоже придется прикрыть, дабы брызги, летящие во все стороны, не испачкали интерьер. Хорошо бы и свою одежду обезопасить фартучком - тушь практически не отстирывается.

Теперь, когда всё готово, можно начинать впадать в безумство. :) Наберите тушь на кисть и стряхните её на бумагу, чтобы получились кляксы. Красота?

Можно импульсивно водить рукой по бумаге, можно просто капать тушь, можно наклонять лист, чтобы тушь текла в разные стороны. А еще на капли краски можно дуть, и они будут растекаться красивыми потёками. Для этого удобно брать коктейльную соломинку.

Суми-е Юлии Кошелевой

Вот парочка пятен, которые при этом получились у меня. Первое напоминает мне цветок. А второе вызывает какие-то неприятные ассоциации с внутренними органами... Правда, это еще похоже на боб с ростком...

Я предлагаю и вам бездумно поиграть со своими кляксами. Это как раз то, что запрещали в детстве. А теперь то мы взрослые люди и можем себе позволить немного пошалить и впасть в безумство... :)

Отпустите свою руку и дайте ей малевать всё, что она захочет. Пусть подсознание через движения тела выплеснет наружу то, что ему нужно.

Спонтанные брызги и "дутые" кляксы, конечно, к работе подсознания имеют мало отношения, зато они хорошо украшают графический лист.

Поэтому попробуйте и то, и другое. В разных вариантах, и на одном листе одновременно.

После того, как наиграетесь, отдохните, разглядывая работы. Выберите те, которые о чем-то говорят или представляют собой интересные композиции из пятен.

Теперь можно включить своё воображение и завершить картины несколькими аккуратными мазками.

Вот что получилось у меня.

Вторую работу с "органом" я сначала оживила прорастающим из семени цветком. Результат все равно не радовал, а потому я оттенила черно-белое изображение цветом. В графике это вполне допускается.

Картинка эта явно несёт арт-терапевтическую направленность. Такие работы важны не своей художественной стороной, а тем, что они значат для нас лично. Они требуют, чтобы мы вносили в них коррективы до тех пор, пока не удовлетворимся произошедшими в них изменениями. Таким образом, мы как бы даём своему подсознанию путь решения проблемы.

А вот картинка с цветком была важна именно как изобразительный мотив. Я доработала её, нарисовав стебель цветка, тычинки, стрекозу-ручейника.

Такую и на стену можно вешать. :)

Ну и напоследок - ещё один лист суми-е с кляксой от художницы Юлии Кошелевой, которая помогла мне в подготовке практической части этой темы. Надеюсь, что и тебе, мой дорогой, подобный способ создания графических изображений придется по душе. Ведь в них есть то, что так привлекает внимание - энергия движения, игра спонтанности и осознанности.

Приём кляксографии в акварельных зарисовках

На программе "Скетчбукинг во Франции" мы изучили 5 способов работы акварелью в кратких этюдах.

И, пожалуй, самый простой, и при этом эффектный - приём кляксографии. Открою вам его секрет в своем видео!

Замечу, что это не единственное применение приёма кляксографии. Более подробно я рассказываю о нём в курсе "Акварельные Фантазии".

А сейчас покажу видео, записанное в процессе написания мной еще одного пейзажа.

Работа велась на пленэре, этюд с натуры. Здесь вы можете посмотреть, как пятна кляксографии замечательно ложатся в основу реалистичной картинки. Именно они создают в готовой акварели образ игры солнечного света на стенах зданий.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

<https://www.youtube.com/watch?v=FVnx0YXd8A4>

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

<https://www.youtube.com/watch?v=9iWC779UGvU>

Работы участников программы «Скетчбукинг во Франции»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гохуа – что это? А гунби? А суми-э?

«Гохуа», «гунби», «суми-е», «суйбоку»...

Куча иностранных слов, наводнивших мир живописи.

Что они значат, в конце концов?

Вы не задавались таким вопросом?

Признаюсь, я хоть и изучала историю искусств,
но в этих понятиях особо не разбиралась.

Вся китайская живопись называется ГОХУА. Это достаточно новое понятие для Китая. Оно возникло лет сто назад. Когда в Китай проникла западная живопись. И вот тогда, чтобы обозначить, что китайская живопись – это нечто иное, её называли «гохуа». Если дословно – «живопись (нашей) страны». А западная, заморская живопись, стало быть, будет «сиянхуа».

Слово «хуа» в данном случае означает «живопись», «рисовать». Вообще словечко это очень распространенное и означает совсем разные понятия. Цветок, например.

Думаю, отличить китайскую и японскую традиционную живопись сможет любой человек. С западной её сложно спутать.

Главную роль в ней играет не цвет и объем, как в масляной живописи, а линия и тон. И рисует художник гохуа

тушью и жидкими минеральными красками. Для западного искусства это – признак графики. Странно, да? Вот такая она загадочная, живопись Востока. Графичная. :)

В Китае нет привычного понятия «картина». Гохуа традиционно не оформлялось в рамы. Живопись в Китае наклеивается на тканевую основу и оформляется в свитки.

Вертикальный свиток – для стены. Горизонтальный – для разворачивания на столе. И никакого стекла и рам! А что, очень удобно, на мой взгляд. Места занимает мало, и оформление интерьера можно менять в течение нескольких минут...

Изображение в гохуа может быть не только прямоугольным, но и имеющим форму веера. Раньше это действительно была роспись вееров, а теперь может быть и картина такого формата.

В восточной живописи есть три жанра:

Жэньу – «люди»

Хуа-няо – «цветы-птицы» (вот оно, «хуа» опять)

Кстати, животные тоже к этому жанру относятся.

И третий – Шань- шуй – «горы-воды».

Нужно сказать, что любой художник в Китае проходит специализацию по какому-либо одному жанру. А потом и вовсе, всю жизнь пишет какой-нибудь один сюжет. Только сливу, например, или только креветок...

Такая «специализация» позволяет достигнуть художнику небывалого совершенства, рисовать, пусть одно, но лучше всех. Так, например, знаменитый художник XVIII в. Чжэн Баньцяо всю жизнь рисовал лишь бамбук, орхидеи и камни. И современные художники следуют этому тоже. Наш учитель гохуа пишет, в основном, пионы. Хотя учился жанру "горы-воды".

Еще одна важная особенность восточной живописи по сравнению с западной – её взаимосвязь с каллиграфией, поэзией и граверным искусством.

Картина гохуа практически всегда включает в себя поэтические строчки, написанные красиво и изысканно, а также оттиск печати. Хорошо выпол-

ненная каллиграфия ценится на Востоке больше, чем рисунок.

Печать на картине – это миниатюра с иероглифами или изображением. В ней может быть отображено имя автора или символическая фраза. Дизайн печати – это отдельное искусство.

В китайской живописи есть два стиля: «гунби» и «сеи». Вот еще два мудреных слова, требующих расшифровки. Но о них – в другой раз.

Упомяну лишь еще один термин – **«суйбокуга»** или **«суми-э»**. Суми-э сейчас очень популярное словечко. Это японская живопись черной тушью. В ее основе лежит китайская живопись, заимствованная японцами в древние времена. Поэтому суми-э и гохуа – близнецы-братья. Нет, скорее, сестры...

Конечно, в каждой из них есть свои отличительные черты, но нам, европейцам, думаю, они не так уж приметны. Это китайцам и японцам важно – какой школы мастер, какой традиции, рисует ли он в канонах его клана или нет. Ну а мы – космополиты. Давайте брать в восточном искусстве лучшее и внедрять его в собственное!

«Удовольствие рисования»

Электронная книга-курс с медитациями

Если Вы только начинаете рисовать,
то эта книга поможет Вам
преодолеть Страх и открыть свое
Творческое начало.

внутреннему художнику?

Книга "Удовольствие рисования" способна стать таким Учителем. Она действительно может открыть в Вас творческое начало и дать мощный импульс для самоизменения.

Что представляет из себя

книга "Удовольствие рисования"

Это электронная книга в формате .exe, для чтения которой не нужны дополнительные программы. Однако "книга" - это лишь форма. На самом деле содержание книги - это полноценный курс рисования, проверенный на практике многими людьми на очных тренингах.

Курс состоит из

15 практических занятий

Человек, испытывающий тягу к рисованию, зачастую, не осознает, ПОЧЕМУ он желает рисовать. Он просто хочет, и всё тут. И хорошо, если это желание реализуется. Чаще же потребность рисовать вызывает во взрослых людях массу вопросов:

"Я не умею рисовать!"

"Это просто смешно - взрослый неумеха с кистью в руках!"

"У меня нет времени маяться дурью!"

КАК РАЗРЕШИТЬ себе делать то, что хочется?

ГДЕ НАЙТИ учителя, который поможет преодолеть неуверенность, поддержит и покажет путь к твоему

Курс выполняет несколько задач:

- Снимает ряд комплексов, зажимов и страхов.
- Показывает Вам на практике, что рисование - это, в первую очередь, получение удовольствия от самого процесса.
- Учит Вас слышать, видеть и ощущать себя, свои чувства, эмоции и желания.
- Раскрывает в Вас Художника, воспитывает доверие к чувству гармонии, которое уже содержится в Вас и только ждет проявления.
- Даёт Вам в руки ряд интересных методик, чтобы пробудить Вашу фантазию и творческое рвение.
- Дополнительно к главам-занятиям в книге есть информация о символике цвета, чисел и объектов рисунка. Это, без сомнения, пригодится Вам для расшифровки своих рисунков и создания картин с заданными качествами.

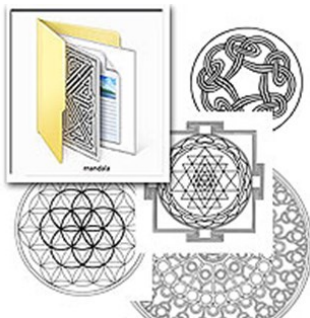
ЗАКАЗАТЬ КНИГУ

<http://izo-life.ru/book.html>

Кроме того, в дополнение к книге Вы получите:

- **11 медитаций, описанных в книге, в виде аудиофайлов.** Вы сможете просто включить нужную для занятия медитацию и следовать голосу ведущего. Это поможет более эффективно расслабиться и настроиться на творческий процесс. *Медитации записаны в формате MP3/*

- **Подборку из 10 изображений мандал разных традиций** для раскрашивания и медитаций. К каждой мандале есть описание: её предназначение и способ раскрашивания. Вы сможете легко распечатать эти мандалы в черно-белом

Что Вы Узнаете, прочитав книгу?

- Вы узнаете, какую роль играют левое и правое полушарие мозга в жизни человека, чем важно развитие правого полушария, и как рисование может помочь активизировать его.
- Вы познакомитесь с рядом приёмов и техник: монотипией, коллажом, спирально-ленточным орнаментом, мандалами и др.
- Вы узнаете, как воздействует на человека тот или иной цвет, и как это использовать.
- Вы изучите символику цвета, форм, чисел.

Чему Вы Научитесь, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЯ книги?

- Вы не только УЗНАЕТЕ, но и начнёте ПРАКТИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ всё вышеизложенное!
- По своим рисункам Вы сможете провести самодиагностику, узнать нечто новое о своих состояниях и внутренних переживаниях.
- Вы научитесь гармонизировать свое внутреннее состояние, избавляясь от усталости и негатива, наполняя себя радостью, творческим вдохновением,

ЗАКАЗАТЬ КНИГУ

<http://izo-life.ru/book.html>

Рисуй, наслаждайся, познавай себя!

«Акварельные фантазии»

Авторский курс М.Трушниковой

Каждому, Кто Хочет Начать
Рисовать Картины Акварелью,
но Не Знает, с Чего Начать

Если Ваш опыт рисования акварелью печален, если однажды взяв её в руки, Вы зареклись это делать вновь, НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ, это не конец!

Вас просто не научили элементарным правилам обращения с этим материалом.

Акварель - особый материал.

Капризный. Непредсказуемый. С ним даже художники порой заходят в тупик. Да-да... Можно быть хорошим Худож-

ником, но плохим Акварелистом...

Но есть хорошая новость - Виртуозом Акварели можно быть, и не имея академического художественного образования!

Красивая заливка, эффектные пятна, потёки, брызги - и даже простенький сюжет уже смотрится шедевром!

А кроме того, техника акварели включает в себя множество различных приёмов, которые будят фантазию, помогают раскрыться Вашему внутреннему Художнику.

Я, хочу, чтобы Вы тоже попробовали свои силы в акварели и полюбили этот чудесный материал поэтому и создала для Вас этот курс!

Для кого этот курс?

Для взрослых и детей от 9 лет. Для тех, кто только пробует себя в рисовании, и для тех, кто уже хорошо владеет кистью.

Начинающим курс даст основы работы материалом, снимет страх рисования, пошагово проведет через все трудности. В данном курсе не требуется умение хорошо рисовать. Сложные образы выполняются по шаблонам-рисункам педагога.

А для мастеров живописи курс

ЗАКАЗАТЬ

<http://izo-life.ru/fantasy.html>

В программе курса:

- Цветная графика. Сочетание аквафельной заливки с линией
- Кляксография в рисовании деревьев
- Возможности монотипии
- Эффект «недосказанности» в а-ля прима
- Многослойная аквафель. Использование негативных пространств

Что Вы получите в итоге:

- Безусловно - Избавление от Страха рисования Аквафелью!
- Владение техническими Приёмами работы и Правилами обращения с материалом.
- Вы узнаете, как управляться со всем этим хозяйством: красками, кистями, бумагой, палитрой, тряпкой и множеством других необычных подручных средств, чтобы результат радовал.
- Познакомитесь на практике с различными аквафельными Техниками: многослойной живописью и техникой "а-ля прима", с монотипией и кляксографией, техникой работы с негативными пространствами.
- Ваша фантазия получит мощный толчок, начнёт развиваться!
- А самое главное, Вы получите Удовольствие от Живописи и Творчества! И минимум 6 картин, которые не стыдно показать друзьям.

Оформляя заказ
прямо сейчас,
Вы получите

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

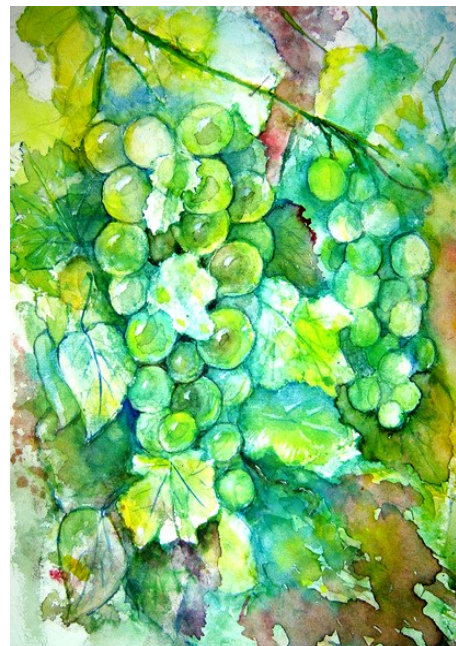
<http://izo-life.ru/fantasy.html>

Галерея работ

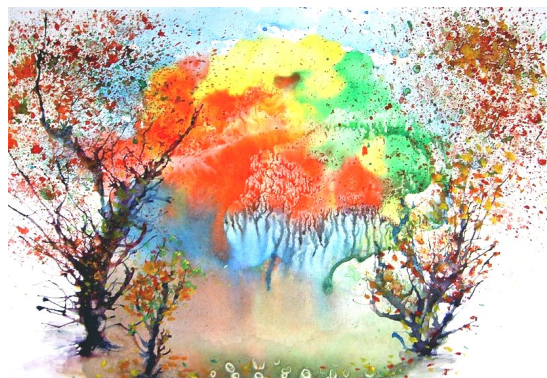
участников курса
«АКВАРЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ»

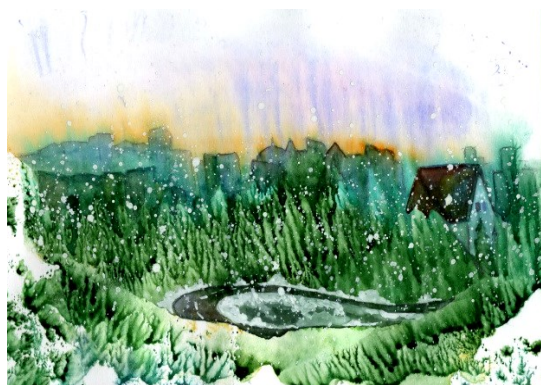

Галерея работ

участников курса
«АКВАРЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ»

Галерея работ

участников курса
«АКВАРЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ»

До новой встречи!

izo-life.ru

Если этот номер попал к Вам СЛУЧАЙНО,
И Вы хотите получить
все предыдущие выпуски БЕСПЛАТНО
