

КУ
БИЗМ

КЛОД
МОНЕ

ГУСТАВ
КЛИМТ

ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ

НАЧНИ РИСОВАТЬ КАК

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

ВИНСЕНТ
ВАН
ГОГ

КАРА
ВАДЖО

ВЫРЕЗАЙ, РАСКРАШИВАЙ, РИСУЙ,
ИЗУЧАЙ И ПОВТОРЯЙ ШЕДЕВРЫ
МАСТЕРОВ ЖИВОПИСИ

ПОП-
АРТ

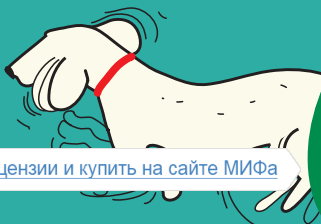

СЮРРЕА
ЛИЗМ

ВАСИЛИЙ
КАНАКИН

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ФУТУ
РИЗМ

МИФ
АЭСТЕТА

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Винсент Виллем Ван Гог родился в 1853 году в Голландии, в городке Грот-Зюндерт. В 16 лет он начал работать в фирме по продаже произведений искусства и постоянно разъезжал между Гаагой, Лондоном и Парижем. Через семь лет он решил бросить торговлю и стать священником, как его отец. Как-то раз Винсента направили проповедовать в одну деревню, где предложили поселиться в комнате с отоплением. Ван Гог с негодованием отказался: он не желал жить в комфорте, в то время как простые крестьяне не имеют никаких удобств. Собрав свои вещи, он отправился ночевать на сеновал. Ван Гог был слишком непохож на обычных священников, и вскоре стало ясно, что это дело тоже не для него. Еще служа проповедником в небольшом шахтерском поселке в Боринаже, Винсент много времени проводил за рисованием. В 1880 году он снова решил круто изменить свою жизнь и стать художником. Ему исполнилось 27 лет, и никогда прежде он не учился живописи. Но упрямого голландца это не остановило. Винсент поступил в Королевскую академию искусств в Брюсселе, но через год сбежал оттуда и стал учиться сам. Чтобы постичь секреты ремесла, он писал картины день и ночь. Младший брат Тео, к тому времени уже директор художественной галереи, поддерживал его увлечение живописью и каждый месяц присылал деньги, на которые Винсент покупал краски, кисти и холсты, снимал жилье и кое-как питался. В 1885 году Ван Гог написал свой первый шедевр — «Едоки картофеля», выполненный в очень темных тонах. На следующий год он приехал в Париж, где познакомился с Моне, Ренуаром и другими импрессионистами. В этот период его живопись стала более светлой и радостной. В феврале 1888 года Ван Гог отправился на юг Франции, в городок Арль. Его очаровало богатство красок и необыкновенный свет, характерный для тех мест. Весной он снял там домик с желтыми стенами и позвал собратьев-художников, чтобы вместе жить и писать. В конце октября к нему приехал Поль Гоген. Поначалу художники много и плодотворно работали, но вскоре отношения между ними стали портиться. В канун Рождества 1888 года после бурной ссоры Гоген убежал из дома, а Ван Гог пришел в такое расстройство, что схватился за бритву и отсек себе мочку уха. Этот припадок стал началом серьезной болезни. Ван Гог согласился пройти курс лечения в психиатрической больнице, но это ему не помогло. Через полтора года художник ушел из жизни. Ему было всего 37 лет. Уже будучи тяжело больным, он написал прекрасные картины: «Звездная ночь» и «Вороны на пшеничном поле».

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

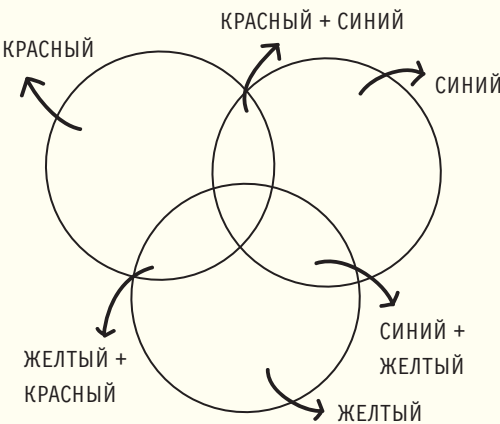
Для Ван Гога подсолнухи олицетворяли солнце и тепло Прованса. Уроженец Северной Европы, привыкший к темным цветам, он стал все чаще использовать в своих картинах светлые и яркие краски! Нарисуй несколько подсолнухов и развесь рисунки в одной комнате — она сразу станет более теплой и уютной. Рисуй подсолнухи пастелью, используя различные исторические цвета и нанося их короткими штрихами.

ВАН ГОГ

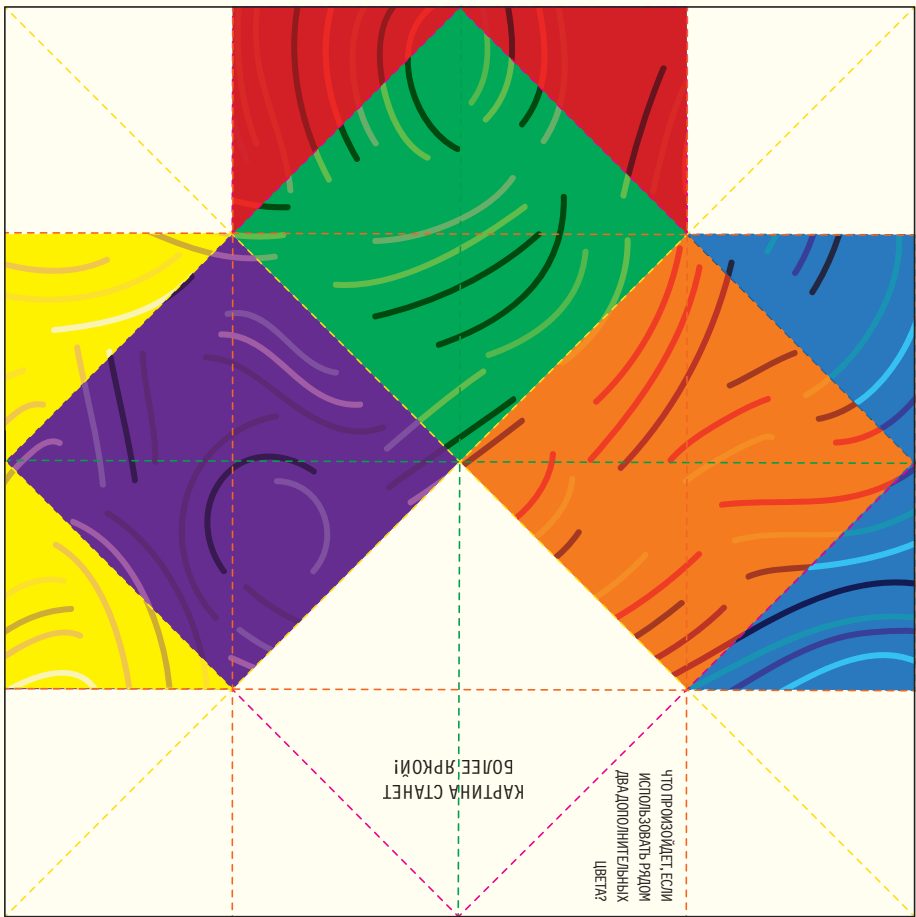
ТЕОРИЯ ЦВЕТА

В Париже Винсент Ван Гог увлекся импрессионизмом и освоил его яркую, полную света палитру живописи. Художники того времени смело сочетали в своих картинах первичные, вторичные и другие цвета. Со временем Ван Гог выработал собственный, неповторимый стиль. Он наносил краски стремительными мазками, похожими на штрихи и линии. Казалось, что поверхность его полотен оживает и движется, отражая чувства художника, а контрастные цвета подчеркивают состояние его души.

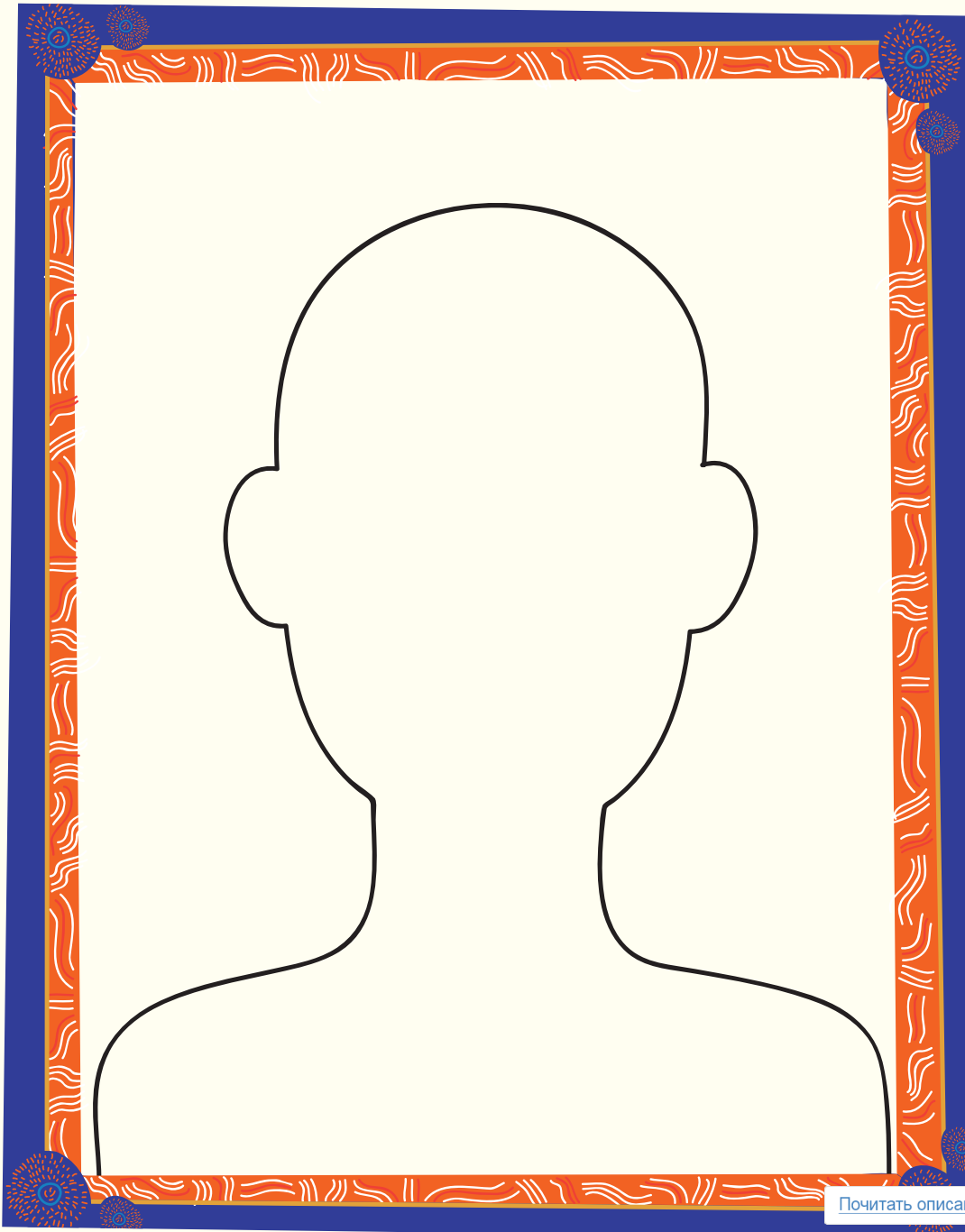
ВЫПОЛНИ УПРАЖНЕНИЕ НА РИСУНКЕ СПРАВА. ЗАКРАСЬ КАЖДЫЙ КРУГ ОДНИМ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ, ИЛИ ОСНОВНЫХ, ЦВЕТОВ: КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ И СИНИМ. ТЫ УВИДИШЬ, КАК В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЭТИХ КРУГОВ ВОЗНИКАЮТ ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ + ЖЕЛТЫЙ = ОРАНЖЕВЫЙ, СИНИЙ + ЖЕЛТЫЙ = ЗЕЛЕНый, КРАСНЫЙ + СИНИЙ = ФИОЛЕТОВЫЙ.

Ван Гог часто использовал сочетания дополнительных цветов. ВЫРЕЖИ ФИГУРУ И СЛОЖИ ЕЕ ПО ПУНКТИРНЫМ ЛИНИЯМ ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛСЯ ЦВЕТОВОЙ КВАДРАТ. УЗНАЙ, КАКИЕ ЦВЕТА ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЖЕЛТОГО, КРАСНОГО И СИНЕГО.

СОЗДАЙ АВТОПОРТРЕТ

На многих картинах Ван Гог изобразил себя. В живописи автопортрет имеет давнюю традицию. Художники прошлого часто обращались к этому жанру. Так они экономили на натурщиках, а кроме того, многократно повторяя свое изменяющееся с течением времени лицо, художник постигал тайну возраста. Караваджо, например, изображал себя на картинах с религиозными сюжетами, иногда в шутку, а иногда всерьез рисуя свое лицо в самых необычных видах — например, в виде отрубленной головы Голиафа! Автопортреты Ван Гога интересны тем, что по ним можно проследить душевное состояние художника в разные годы.

Вскоре после приезда в Париж Ван Гог написал автопортрет в соломенной шляпе. Портрет выполнен в импрессионистской манере. Попробуй раскрасить его (справа). Винсент смотрит на нас ярко-голубыми глазами, у него оранжево-рыжая борода, а на голове шляпа из желтой соломы — простой головной убор, который нередко надевали художники, отправляясь рисовать на пленэре, что означает «на открытом воздухе». Отныне Винсент чувствовал себя настоящим живописцем! Как и Клод Моне, он обожал японское искусство, в особенности гравюры — с их четкими контурами и плоскостным цветным фоном. На некоторых портретах кисти Ван Гога фоном служат яркие цветные обои, полностью лишаящие картину объема. Это видно, например, на полотнах «Портрет почтальона Жозефа Рулена IV» и «Колыбельная (Августина Рулен)», где изображены почтальон Рулен и его жена. НАРИСУЙ АВТОПОРТРЕТ В ПУСТОМ КОНТУРЕ ВНИЗУ СЛЕВА. ЗАТЕМ ВЫРЕЖИ ФОН ИЗ КАРТИНКИ ВНИЗУ И НАКЛЕЙ ЕГО НА АВТОПОРТРЕТ.

СЮРРЕАЛИЗМ

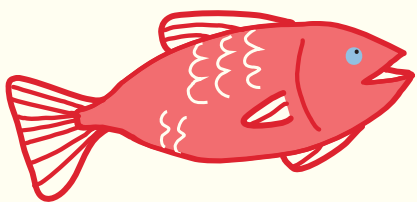
Сюрреализм — одно из направлений авангарда, возникшее в Париже в 1920–е годы, когда французский поэт Андре Бретон впервые издал свой «Манифест сюрреализма». Художники, которые разделяли эти идеи, взялись исследовать новое измерение — «сверхреальность», иначе говоря — мир фантазии! В эти же годы австрийский ученый Зигмунд Фрейд пришел к мысли, что, когда мы спим, наш мозг продолжает работать. И наши сны — это отражение наших тревог, страхов или пережитых событий, которые мы стараемся забыть. В это время человек находится во власти чувств, о которых почти не помнит, когда просыпается. Такие чувства называют «бессознательными». Художники-сюрреалисты в своих работах стремились стереть грань между реальностью и сном. Но изобразить красками то, что невидимо и существует лишь в человеческом воображении, — сложная задача, ведь для этого нужно вырваться за пределы своего сознания и проникнуть в область бессознательного. Как же это сделать? Каждый мастер изобретал собственный способ. Так, Андре Массон использовал метод «автоматического рисования»: он быстро, не задумываясь, переносил на лист бумаги или холст возникающие в подсознании фигуры и линии. Рене Магритт создавал неожиданные ситуации, соединяя в своих картинах предметы, которые в реальности никогда бы не оказались рядом, сталкивал фантазии и ассоциации. В результате в голове у зрителя должно было возникнуть что-то вроде «короткого замыкания».

Для Сальвадора Дали «истинная реальность» была заключена внутри человека. Его «параноидально-критический» метод состоял в том, что художник пытался изобразить мир через свои сновидения.

А для этого, по мнению Дали, надо было обладать разумом сумасшедшего. На его картинах каждое изображение имеет тайный смысл, который не так-то просто разглядеть и понять.

ТВОЙ ПЕЙЗАЖ ИЗ СНА

Поработай над морским пейзажем, изображенным ниже. используя пастельные карандаши и наклейки, создай картину, возникшую в мире грёз, где нет правил и царит лишь фантазия!

СЮРРЕАЛИЗМ

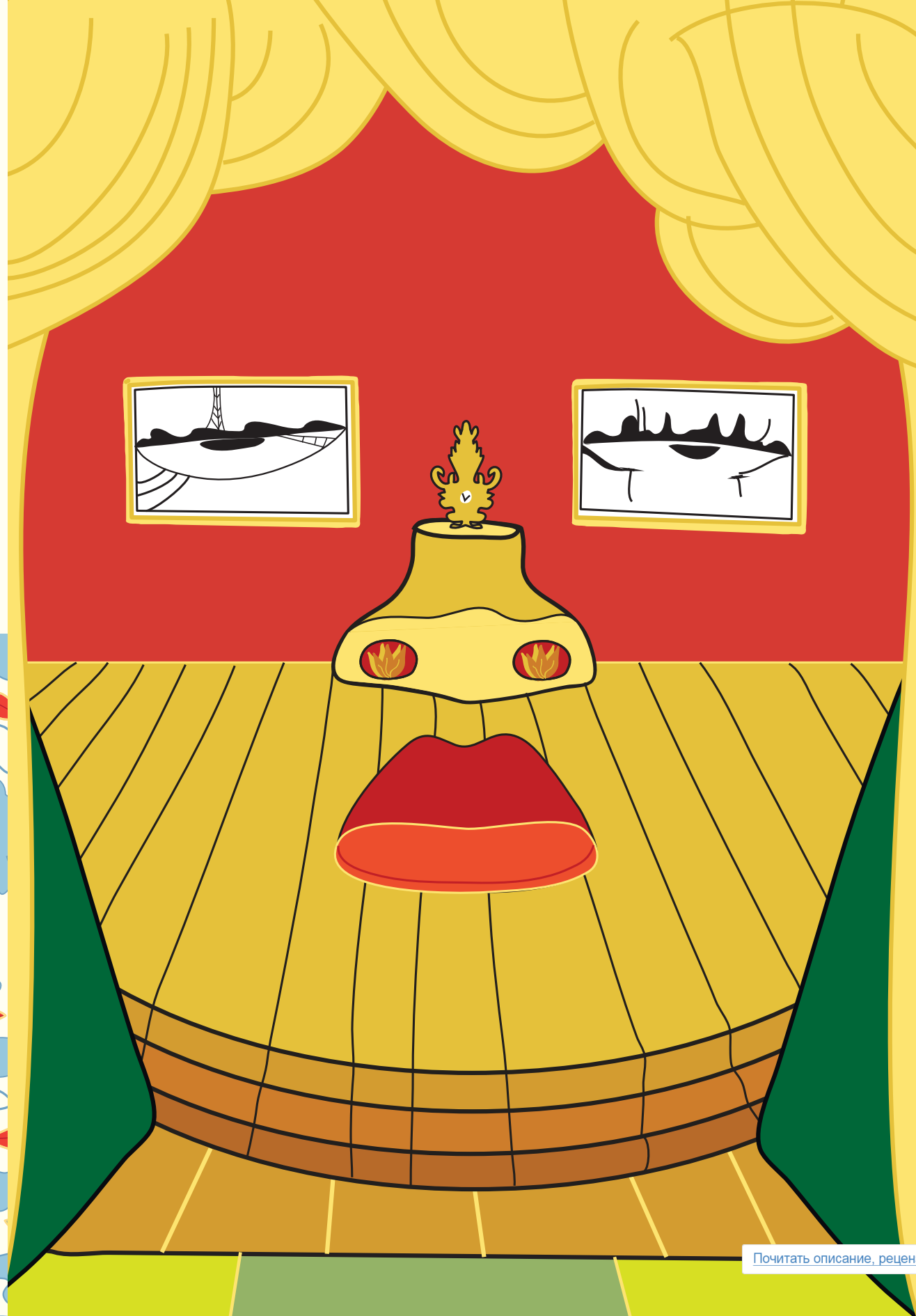

Ни одни усы в истории живописи не сравнятся по степени известности с усами Сальвадора Дали! Этот художник прославился своими чудачествами и странными выходками: к примеру, он любил фотографироваться, строя гримасы! Дали родился в 1904 году в городе Фигерас на севере Испании — сегодня там находится музей Сальвадора Дали, полный всевозможных диковинок. Учился художник в Королевской академии изящных искусств в Мадриде.

Приехав в Париж, Дали познакомился с Пикассо и подружился с сюрреалистами. А в 1929 году в его жизнь вошла Галя, ставшая для него всем — женой, другом, моделью, музой. В 1937 году Сальвадор Дали отправился в Голливуд, где с увлечением занялся модой, кино и дизайном. Но как же ему удавалось рисовать сны?

В чем состоит знаменитый параноидально-критический метод Дали? Параноик — это человек, который видит то, чего нет. Ему кажется, что его преследуют, он воспринимает действительность иначе, чем остальные люди. Дали считал, что паранойя — это особый дар, умение видеть за гранью реальности и раскрывать секреты, таящиеся в обычных с виду вещах. Результатом такого восприятия становятся двойственные образы: то, что мы видим в первый момент, при более пристальном рассмотрении оказывается чем-то совершенно иным.

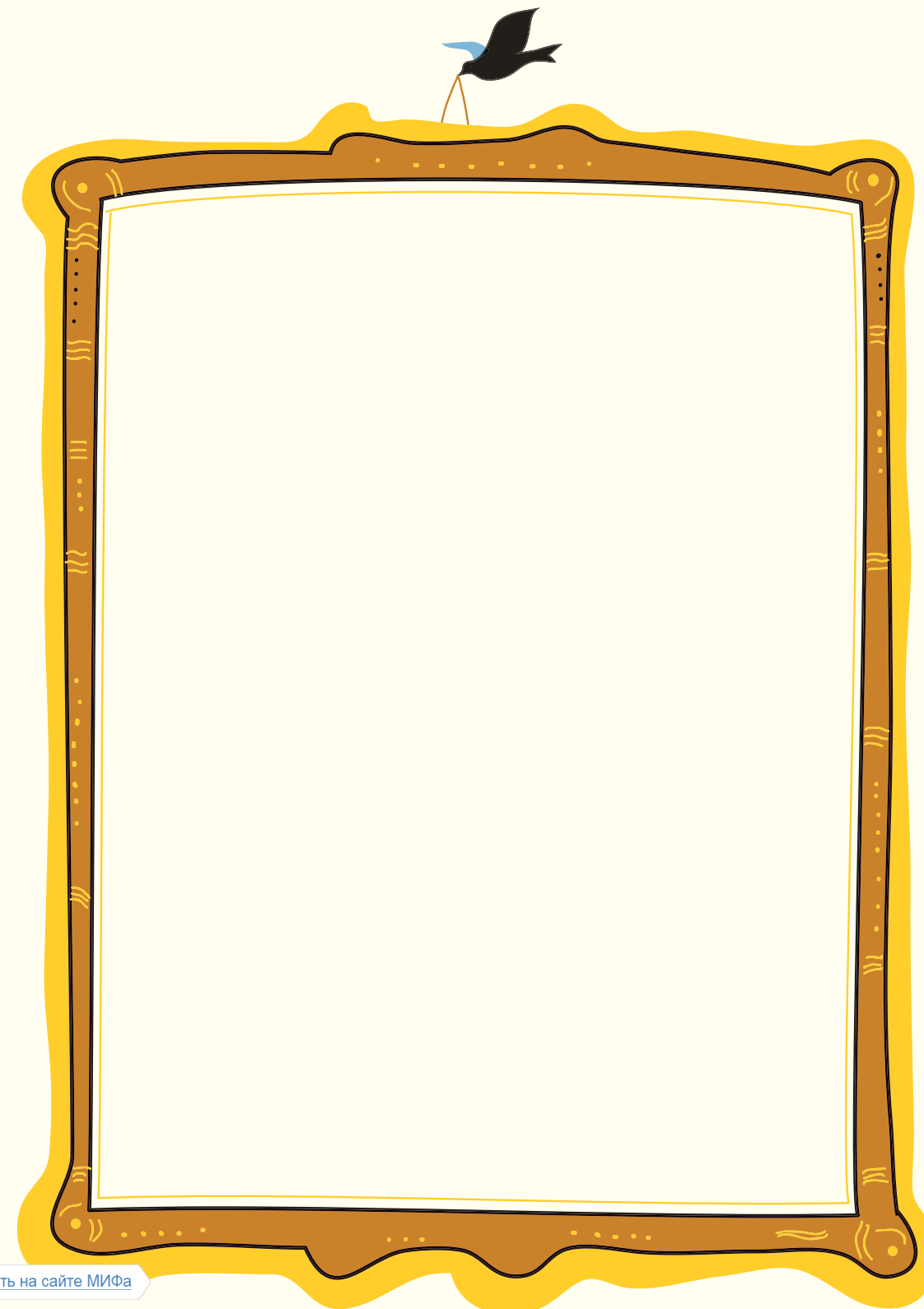
Видишь это лицо справа? На первый взгляд, это известный фотопортрет американской актрисы Мэй Уэст в красной полумаске. Но если всмотреться, окажется, что перед нами — изображение комнаты! Дали нарисовал ее в 1934 году, а много лет спустя, уже в 1970-х, воспроизвел у себя дома! Сейчас комнату с лицом Мэй Уэст можно увидеть в музее Дали в Фигерасе. Рот актрисы — это диван, нос — камин, а глаза — картины на красной стене, которая превращается в полумаску. Обрамляющие лицо волосы — это портьеры, ниспадающие складками. Так Дали вообразил себе «сон, который может навевать даже гостиная!»

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

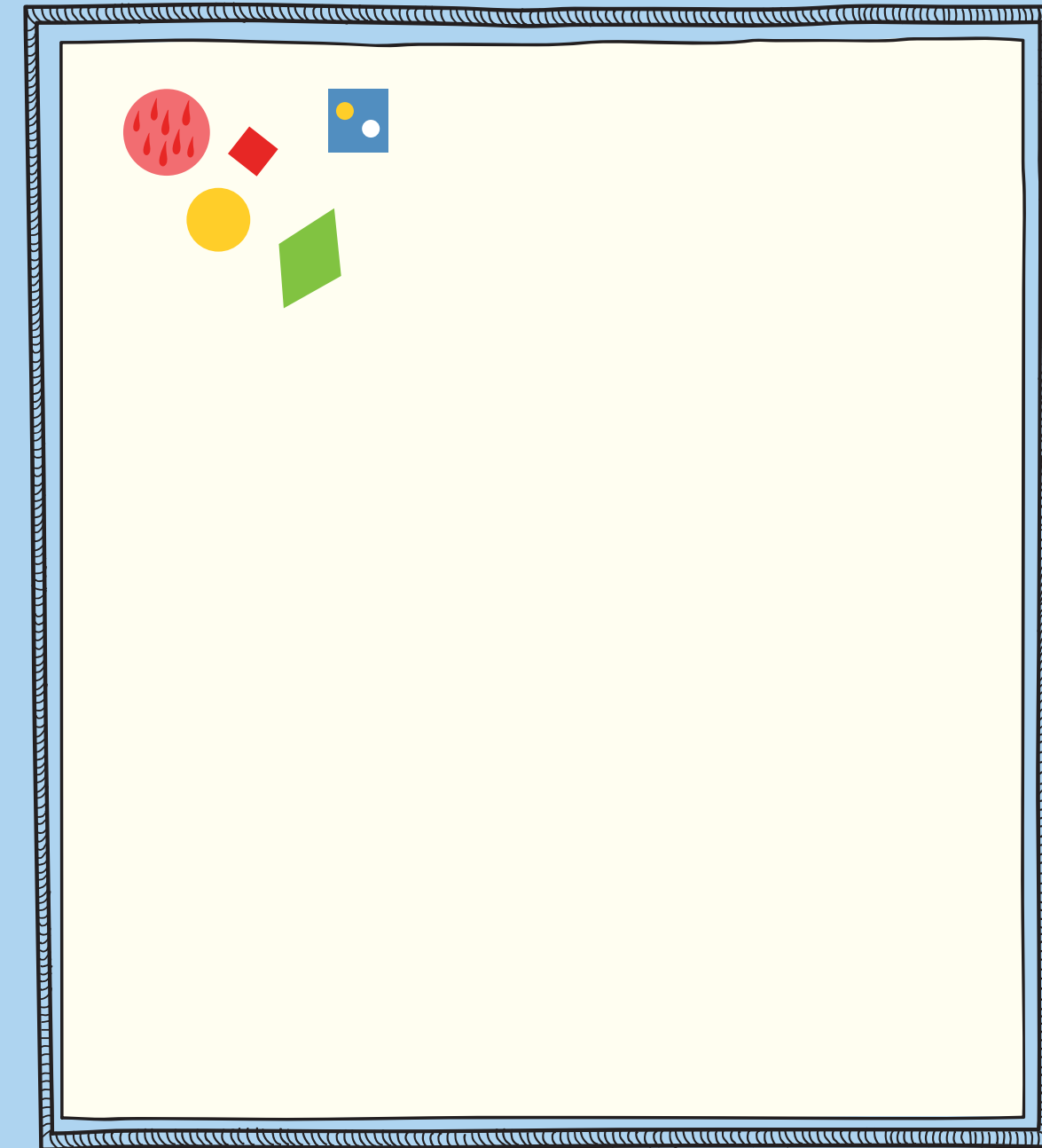
СОЗДАЙ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ АВТОПОРТРЕТ

ПРИКЛЕЙ В РАМКУ СВОЮ ФОТОГРАФИЮ, А ЗАТЕМ ТВОРЧЕСКИ ПОРАБОТАЙ НАД НЕЙ: СОЗДАЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЖА! ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗУЙ НАКЛЕЙКИ.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Случай — неотъемлемая часть нашей жизни. То и дело с нами происходят неожиданные вещи — что-то, чего мы не можем предвидеть или просчитать. Случайности меняют наши планы и вынуждают принимать неожиданные решения. ГАЗЕТУ ИЛИ ЦВЕТНУЮ БУМАГУ НАРЕЖЬ КУСОЧКАМИ И РАССЫПЬ ИХ ПРОИЗВОЛЬНО ПО БЕЛОМУ ПОЛЮ НИЖЕ. ЗАТЕМ ПРИКЛЕЙ ИХ ТАК, КАК ОНИ УПАЛИ. ВОЗЬМИ КАРАНДАШИ И ЗАВЕРШИ КАРТИНУ, СОЗДАВ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

