

Содержание

Предисловие с. 5

Инструкции с. 6

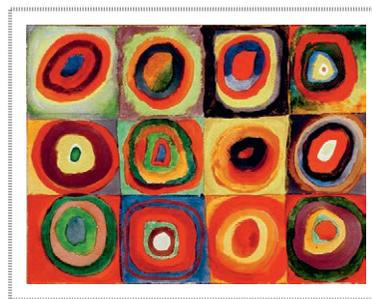
Василий Кандинский с. 9

Импровизация 3
с. 15

Импрессия V (Парк)
с. 19

*Цветной эскиз. Квадраты
с концентрическими кругами*
с. 23

Композиция VIII
с. 27

Желтая картина (La Toile jaune)
с. 31

Пестрая жизнь
с. 35

*Без названия
(Первая абстрактная акварель)*
с. 39

На белом II
с. 43

Несколько кругов
с. 47

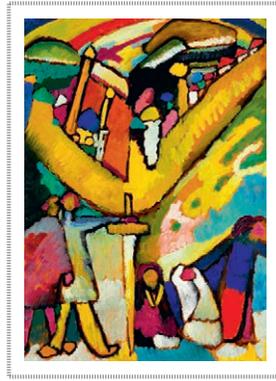
Картина с черной аркой
с. 51

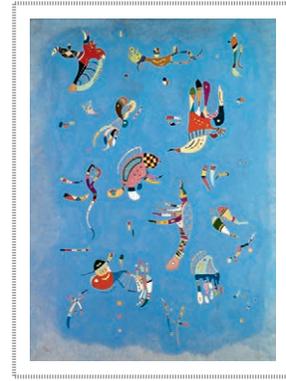
Желтый, красный, синий
с. 55

Фуга
с. 59

Эскиз к импровизации № 8
с. 63

Небесно-голубое (Синее небо)
с. 67

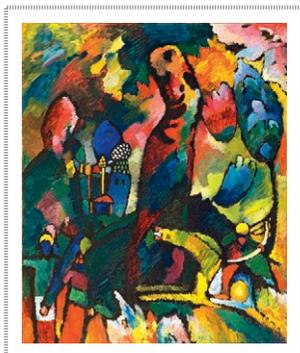
*Композиция IV
(Битва)*
с. 71

Композиция IX
с. 75

Сопровождающий контраст
с. 79

Картина с лучником
с. 83

Красное пятно II
с. 87

В сером
с. 91

Предисловие

В XVIII веке художники и педагоги почувствовали, что молодых людей нужно приобщать к изобразительному искусству. Тогда-то и появились первые «книги для рисования». С их помощью можно было развлечься и лучше узнать окружающий мир. Любителей рисования становилось все больше, потому что появились цветные карандаши, а в конце XIX века — и первые альбомы для раскрашивания. Их начало выпускать нью-йоркское издательство McLoughlin в 1879 году. А в 1930-х стали выходить раскраски для детей.

Раскрашивание доступно абсолютно всем. Оно увлекательно, помогает расслабиться, развить мелкую моторику и улучшить концентрацию. Нужно лишь одно — терпение. Вам его не хватает? Тем более стоит его развивать, а альбом для творчества вам в этом только поможет.

Мы дадим вам несколько советов, а прислушиваться к ним или нет — дело ваше. Ведь главная цель творческого процесса — получить удовольствие.

Инструкции

Для удобства нужно правильно организовать свое рабочее место. Соберите все, что вам может понадобиться, чтобы не отвлекаться во время творчества.

РАБОТАЕМ КРАСКАМИ

КИСТИ

Возьмите кисти разных форм и диаметров. Приобретите качественные инструменты: ничто так не раздражает, как постоянно вылезающие ворсинки!

КРАСКИ

Гуашь — идеальный вариант. Она хорошо смывается водой, а цвета остаются яркими, даже если краску немного развести. Цвета легко смешиваются. Достаточно всего трех красок: красной, синей и желтой. Вы можете смешать все остальные оттенки из этих цветов, черного и белого. Вам решать, приобрести ли набор или потратить время на смешивание.

СОВЕТЫ

Смешайте цвета на палитре. Подготовьте большие замесы для работы: довольно сложно несколько раз в точности повторить один и тот же тон. Количество воды рассчитывайте в зависимости от желаемой яркости. Не нажимайте на кисть сильно, пусть рука движется легко. Недостаточно ярко? Снова нанесите краску, сохраняя легкий нажим. Вы быстро поймете, как водить рукой, чтобы достичь нужного результата. Опробуйте на одном фрагменте кисти разной толщины.

РАБОТАЕМ КАРАНДАШАМИ

КАРАНДАШИ

Не используйте набор для школьников, лучше приобретите специальные карандаши для художников. Они менее жесткие и сухие и позволяют смешивать цвета, добываясь более ярких или нежных оттенков. Прежде чем купить целый набор, приобретите по одному образцу разных марок, чтобы опробовать и понять, что вам больше подходит. Хранить карандаши удобнее всего в пластиковом контейнере.

ТОЧИЛКИ

Лучше использовать механические точилки, чтобы в карандашах разных диаметров одинаково заострился грифель. Или возьмите металлическую ручную точилку хорошего качества: она подойдет и для коротких карандашей. Только не давите сильно, иначе сломаете грифель.

ЛАСТИКИ

Приобретите несколько виниловых ластиков разных размеров, чтобы при необходимости удалять мелкие детали или целые участки. С помощью ластика также можно смягчить цвета. Но будьте аккуратны, не давите слишком сильно, иначе повредите бумагу.

СОВЕТЫ

Для начала убедитесь, что карандаши остро заточены: от этого зависит единообразие линий.

Добавляйте цвет в несколько слоев, пока он не станет достаточно насыщенным. Первые два слоя наносите очень легко, затем можно постепенно увеличивать нажим. Тон каждого слоя должен быть равномерным.

Если хотите смешать цвета, чередуйте слои. Наносите разные цвета через один или два слоя: в такой технике хорошо передавать оттенки (например, неба).

Наносите цвет неширокими круговыми движениями, избегая резких штрихов, которые сложно растушевать. Вводите цвет равномерно, нажимая на карандаш с постоянной силой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Устойчивый стаканчик с водой, чтобы промыть кисти или разбавить краски.
- Воду нужно часто менять.
- Чистая тряпка, чтобы вытирать кисти, карандаши после заточки и... пальцы!
- Линейка для черчения линий.
- Бумажная салфетка, чтобы убирать излишки краски или растушевывать карандашные штрихи.

Василий Кандинский

Три основных цвета и их разнообразные оттенки, треугольники, квадраты, круги, прямые и изогнутые линии соединяются и расходятся на полотнах Василия Кандинского по особым законам. Вызвать эмоции, поговорить по душам — вот главная задача художника. Он первым понял, что важно не воспроизвести увиденное, а выразить суть, показать незримое. За 50 лет Кандинский создал жанр живописи, в котором главное — эмоции и чувства. Для их раскрытия он использовал формы, линии и цвета, создав новый мир — мир абстракции.

Детство в России

Василий Кандинский родился 16 (4) декабря 1866 года в Москве в состоятельной семье коммерсантов. В 1871 году Кандинские переехали в Одессу, где будущий художник провел детство. Там он получил блестящее образование: научился играть на пианино и виолончели, рисовать, говорить по-немецки. С детства Василий проявлял неординарные творческие способности, отличался тонкой восприимчивостью к цвету. В его воспоминаниях описаны первые впечатления от цвета. В 13 лет Кандинский купил ящик красок. Он называл их «странными существами», готовыми «смешаться друг с другом и создать нескончаемое число новых миров». Он обладал редким природным даром слышать цвета, их «перешептывания». Его очаровывали розовый, фиолетовый и голубой; красный казался ему жестоким, а желтый — вызывающим.

Следуя совету отца, 19-летний Василий вернулся в Москву и начал изучать экономику и право на юридическом факультете Московского университета. Образование открыло ему новые перспективы и дало интеллектуальную свободу, которая позже стала основой его творчества и метафизической проблематики. Его натура противилась материализму, который царил в искусстве конца XIX века.

В 1889 году Кандинский принял участие в этнографической экспедиции по Вологодской губернии, которую организовало Общество естественных наук. Ее целью было изучение сохранившихся языческих обрядов и правовых обычаев у коми-пермяков. Деревенская архитектура, народное искусство и переливы цвета на стенах домов и церквей навсегда врезались в память художника. Примитивное право крестьян также не оставило его равнодушным. Они верили, что мотив, а не само действие определяют разницу между добром и злом. Тогда у Кандинского появилось предчувствие, что стоит сделать невидимое зримым.

Позднее призвание

После успешной сдачи выпускных экзаменов в 1893 году Кандинский стал работать на юридическом факультете, а в 1895 году защитил диссертацию и женился на Анне Чемякиной. В том же году он посетил выставку французских импрессионистов в Москве и был потрясен «красочным треском» картины Клода Моне «Сток сена». Это перевернуло его жизнь. Несколько лет Кандинский писал под влиянием импрессионизма, основное внимание в своих работах уделяя цвету. Художник искал стиль, который отвечал бы его «внутренней потребности». Тогда же Кандинский бросил работу, чтобы целиком посвятить себя искусству. На следующий год он отказался от места преподавателя в Дерптском (Тартуском) университете и перебрался с женой в Мюнхен. Там он начал обучаться живописи.

Три десятилетия жизни в России сильно повлияли на творчество Кандинского. «Вы думаете по-европейски, а я — по-русски. Вы мыслите логически. Мы тоже, конечно, но не реже мыслим и образами», — заметил он однажды в разговоре с другом. Фольклор, легенды, сказки, традиционная живопись, Москва как символ русской души — эти мотивы пронизывали все дальнейшее творчество художника.

Путь к абстракции

Кандинские приехали в Мюнхен в 1896 году. Василий решил обосноваться в баварской столице, скорее всего, потому, что хорошо знал немецкий, и потому, что в Мюнхене кипела творческая жизнь. Там работали художники всех стилей и передовых направлений эпохи, в том числе группа «Сецессион». Четыре года Кандинский прилежно учился: сначала рисунку в студии словенца Антона Ашбе, затем — в академии художеств у Франца фон Штука, который, помимо прочего, обучил его искусству композиции. Затем Василий путешествовал и зарисовывал свои впечатления, создавая пейзажи под влиянием модного в те времена импрессионизма.

В мае 1901 года Кандинский вместе с учениками студии Штука основал группу «Фаланга» для продвижения искусства во всех формах. В 1901 году прошла их первая выставка. Афишу к ней нарисовал Кандинский. Вскоре «Фаланга» открыла одноименную художественную школу, и он начал в ней преподавать. Через год школа закрылась, но благодаря «Фаланге» Кандинский приобрел огромный опыт, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь. В «Фаланге» он встретил 24-летнюю художницу Габриэлу Мюнтер, которая стала его любовницей. В 1903 году они покинули Мюнхен и отправились в путешествие по Европе. За несколько лет они успели пожить в Вене, Венеции, Одессе, Москве, Берлине и Париже. Во французской столице они остались на год (1906–1907). Именно там Кандинский написал картину «Пестрая жизнь» (1907), ставшую вершиной раннего периода его творчества (с 1902 по 1907 год). Эти, по его выражению,

«разноцветные рисунки» изображают людей Древней Руси и полны тоски по родине. Кандинский изучал работы фовистов и набилов, Гогена, Сезанна и Матисса и искал свой путь в искусстве.

В 1908 году Кандинский вернулся в Германию. Вместе с Габриэлой Мюнтер он обосновался в маленьком баварском городке Мурнау и жил там до 1914 года. Именно там он стал истинным художником. В том же 1908 году Кандинский сделал открытие, о котором рассказал в тексте «Ступени», опубликованном в 1912 году: «Сумерки надвигались. Я возвращался домой с этюда, еще углубленный в свою работу и в мечты о том, как следовало бы работать, как вдруг увидел перед собой неописуемо прекрасную, пропитанную внутренним горением картину. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом приблизился к этой загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и состоявшей исключительно из красочных пятен. И ключ к загадке был найден: это была моя собственная картина, прислоненная к стене и стоявшая на боку. Попытка на другой день при дневном свете вызвать то же впечатление удалась только наполовину: хотя картина стояла так же на боку, но я сейчас же различал на ней предметы, не хватало также и тонкой лессировки сумерек. В общем, мне стало в этот день бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам».

В 1909 году Кандинский принялся за первый большой теоретический текст «О духовном в искусстве», опубликованный в конце 1911 года. В нем художник представил свое видение искусства, миссия которого — духовного порядка. Там же он высказал теорию об эмоциональном воздействии цветов на человека и об их внутреннем звучании. По его мнению, форму определяет только «внутренняя необходимость», а абстракция позволяет избежать стилизации, которая используется «для красоты» или бессмысленного эксперимента. «Прекрасно то, что возникает из внутренней душевной необходимости. Прекрасно то, что прекрасно внутренне», — писал он в своем манифесте.

В начале 1909 года вместе с друзьями из Мурнау Кандинский основал «Новое Мюнхенское художественное объединение». Они планировали организовывать выставки и продвигать разные течения современного искусства. Объединение подготовило три выставки. На них шедевры Пикассо, Брака, Дерена, ван Донгена, Вламинка соседствовали с картинами русских и немецких художников из Мурнау. Но из-за разногласий по поводу искусства Кандинский покинул группу.

Лирический период

В 1911 году Василий Кандинский, Франц Марк, Габриэла Мюнтер и Альфред Кубин объединились в группу «Синий всадник». Их первая выставка открылась 18 декабря. «Мы не пытаемся пропагандировать какую-то особенную форму. Наша цель — самим разнообразием представленных форм показать, как разносторонне проявляется внутренняя воля художника», — писал Кандинский в предисловии к ее каталогу. В Германии прошло еще несколько выставок, а в мае 1912 года был выпущен альманах «Синий всадник», придуманный Кан-

динским. Тексты создали участники объединения, а Кандинский нарисовал обложку, на которой красуется синий всадник — метафорический образ художника. Пока участники группы соперничали между собой, Кандинский двигался в сторону абстракции. В этот период его картины освободились от предметности и превратились в чистые конструкции форм и цветов, а черные линии стали самостоятельными графическими элементами. «Картина с кругом» (1911) и «Картина с черной аркой» (1912) — его первые абстрактные работы. Война 1914 года положила конец этому плодотворному периоду: из-за русских корней Кандинский был вынужден покинуть Германию.

Война и возвращение в Россию

На несколько месяцев художник задержался в Швейцарии, где начал очередное эссе «Точка и линия на плоскости», которое вышло в 1926 году. В 1915 году он отправился в Стокгольм, чтобы присоединиться к Габриэле Мюнтер, а в 1916-м окончательно порвал с ней. Кандинский вернулся в Москву и оставался там до 1921 года. С вынужденным возвращением на родину начался новый этап его жизни — как личной, так и творческой. Он познакомился с Ниной Андреевской и в начале 1917 года женился на ней.

После Октябрьской революции Кандинский стал заниматься реформой художественного образования. С 1918 по 1921 год он участвовал в культурной жизни России и реформе музеев, много преподавал. Помогал в создании отдела изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения (ИЗО Наркомпроса). Из-за большой занятости у художника почти не оставалось времени на живопись. В этот период рисовал он немного, в основном на бумаге. В нескольких крупных работах того периода снова возникли фигуративные мотивы, а в рисунках появились геометрические формы. Скорее всего, это объясняется влиянием ведущих художественных направлений СССР — конструктивизма и супрематизма, хотя Кандинский и старался от них отмежеваться.

Коллеги критиковали субъективную концепцию искусства Кандинского, и он вынужден был отказаться от всех должностей. Потом советские власти официально запретили абстрактное искусство и признали его вредным для идей социализма. Кандинский уехал в Германию и на родину уже не вернулся.

Годы Баухауса

В марте 1922 года Вальтер Гропиус пригласил Кандинского преподавать в Баухаусе в Веймаре. Баухаус — школа архитектуры и новаторского искусства, целью которой было совмещение изобразительного искусства с прикладным. Там поддерживали теорию цвета Кандинского, но с дополнениями о психологии формы. В 1926 году он опубликовал второй важный теоретический текст — «Точка и линия на плоскости».