

Рудольф Кютцли

Рисование форм

*Перевод Зарубиной Е.Н.
г. Ростов-на-Дону*

Содержание

Введение

Раздел 1

- *Представление предмета.*
- *Практические приготовления.*
- *Объяснения к упражнениям.*
- *Особая задача.*
- *Упражнения первого раздела.*

Раздел 2

- *Объяснения к упражнениям.*
- *Упражнения второго раздела.*

Раздел 3

- *Объяснения к упражнениям.*
- *Упражнения третьего раздела.*

Раздел 4

- *Объяснения к упражнениям.*
- *Упражнения четвертого раздела.*

Введение

Что это такое - рисование форм?

Давайте посмотрим на источники форм и на процесс их развития. Формы - это отражение нашего особенного мира и бесконечного многообразия его проявлений, особенно в живой природе.

Возьмите для начала в руку кусок горной породы или кристалл. Вы почувствуете его вес, твердость. При сжатии его форма не меняется. Много веков назад закончился процесс его формообразования.

В мире растений все иначе. Жизненные силы возобновления творят в вариациях, превосходящих наше воображение. Здесь вы можете ощутить элементы ритма, например, в изменении формы листа в различных стадиях роста растения. В умирании и возрождении мир растений демонстрирует ритм сезонов года.

Особенно хорошо видны ритмы в движении воды: в бурлении ручья, бушевании реки, приливе и отливе волн. На морском берегу вы можете наблюдать как вода оттягивается назад, сгущая себя в силу энергии, которая завивает потом струи воды в самые прекрасные формы; как рушится потом на песок и проливается на предельном пространстве; как договаривается опять для следующей волны в бесконечной активности сотворения и распада.

А воздух вокруг нас, который мы вдыхаем. Здесь мы можем наблюдать формирование облаков. Прекрасный дар для фантазии. Кто не сможет, как ребенок увидеть слона или верблюда в небе? Облака демонстрируют нам игру света и тени, влияют на наше настроение. Формы в этой среде постоянно меняются, растворяются и являются наиболее яркой демонстрацией движения. Трудно найти лучший пример энергии в движении.

Но и в сверкающем кристалле мы можем обнаружить удивительное движение вперед. Законченная постоянная форма оживает затем в ритмическом элементе, выражающемся в движении внутри формы, и в завершении возникает энергия огня, которая по своей природе разрушает форму

Можно увидеть аналогию между четырьмя элементами стихии, описанными ранее и творческими процессами человеческого существа. Сначала мы зажигаемся вдохновением, но прежде, чем перерасти в разрушающий организм огонь, оно приводит внутри нас в действие нашу творческую силу, окутывает нас теплом и энтузиазмом к действию. Далее перед нами открывается множество вариантов. Мы свободно проходим через них и, когда определяемся с направлением к цели и выстраиваем наше намерение, появляется ритмический элемент, который трансформирует нашу сущность, пока все не успокоится в законченной новой форме.

Законченные формы окружают нас со всех сторон: предметы в нашем жилище, орудия труда и инструменты для их изготовления, предметы, используемые как украшения...

Во времена древней Греции такие предметы имели очень выразительные и ритмичные формы, как в очертании, так и в украшении. Например, вазы для сладостей и благовоний и устанавливаемые на могилах вазы, расписывались формами, отображающими процесс расширения души во вселенной.

В наше время формы имеют совсем другие критерии. В каждом отдельном случае, будь то дизайнер или ремесленник, его процесс творчества интересует нас с точки зрения рисования форм.

Возьмем для примера стул. Мысленно проведите перед глазами все стулья, на которых вы сидели или которые вы видели. Какой путь проходит дизайнер, чтобы придать стулу желательные качества, такие как прочность и комфортность? Сначала, активизируя творческое воображение, ему нужно мысленно представить картину этого стула. Затем он обратит свои чувства к его назначению и форме. И, в завершении, все вместе даст ему волевой импульс сесть и начать работать.

Какое это все имеет отношение к рисованию форм? Рудольф Кюцли прекрасно суммирует все во фразе "Die Spur einer Bewegung" - следы движения. Это как путешествие от одной мысли (или эксперимента) к другой через последовательные этапы, ритмически выражающие все в линейной форме. Форма рисуется четкими и ритмичными движениями, которые свободны, но не небрежны, четки, но не жестки. Вы внимательны, сосредоточены на занятии, сконцентрированы на точности рисования, но в любой момент представляете законченную форму, ощущаете ее гармонию. Это ощущение равновесия и гармонии во время рисования формы и делают ее прекрасной.

Посмотрим на рисование форм в связи с четырьмя элементами стихии, упомянутыми ранее. Физическая субстанция изучена: цветной мелок и пустое пространство белой бумаги. Ритмический элемент помогает нам уверенно сделать шаг в это пространство и дать форме возможность расти. Когда ритм установлен, свобода движения может перейти в игру и драма художественного творчества находит выражение, как мультфильм, который с огромной экономией приемов может сотворить мир воображения и чувств. Качество огня сплавляет вместе распространяющееся движение и ритм, рождая гармонию формы. В течение этого процесса наши душевные силы - чувствование, мышление и воление - не только мобилизовывались, но составляли одно целое.

Рудольф Кюцли поставил перед собой вопрос: Каким образом рисование форм может стать частью развития взрослого человека, средством достижения полной свободы для каждого? Мы следуем от простых форм к

вызывающим интерес усложненным задачам. Исторические и современные источники предостерегают нас от опасностей и поддерживают на пути к триумфу. Изумляющее богатство многообразия примеров и упражнений вызвало у меня такое уважение, что способствовало решению перевести эту работу.

Roswitha Spence

Раздел I

Представление предмета

В каждом человеке имеются творческие силы. Зачастую они бездействуют. Серии упражнений по рисованию форм - руководство к активизации процессов, разворачивающих эти творческие силы. В последующих страницах, в хорошо сбалансированных шагах, будет показан практический путь, который может быть понят каждым, кто заинтересован в развитии своих способностей. Рисование форм говорит через ритм, который приносит гармонию, через формирующее и растворяющее, возбуждающее и успокаивающее, космическое и земное в человеческом существе. Посредством этого усиливается концентрация, силы Я, противостоящая постоянной угрозе склеротизации мышления, стесненности или бесплодности души, апатии волевой сферы. В моменты депрессии и подавленности, когда мотивационные силы Я парализованы, а душа обескровлена, - такая практика может стать источником оживляющим, оздоравливающим, активизирующим силы в душе.

Когда Рудольф Штайнер основал первую Вальдорфскую школу (сентябрь 1919 г.) он ввел новую педагогику как обучающий метод, основанный на его научном исследовании "Познание Человека" - антропософии. В курс обучения им введены были также два новых предмета, связанных с элементами движения и формы: эвритмия и рисование форм.

Задача этих серий упражнений - указать путь систематической практики вступления в искусство рисования форм, знакомящей с простыми и базовыми формами, перекликающимися с орнаментами в искусстве древних народов. Цель усложнения форм - постепенное развитие, гармонизация и, в конце концов, возможность работы с формами,

оказывающими терапевтическое воздействие. Тот, кто будет практиковать регулярно и старательно, будет не только учиться новому, но и станет участником творческого процесса трансформации самого себя. Рисование форм может стать частью школьного обучения.

Практические приготовления

Подготовьте для себя ровную гладкую поверхность на большом столе. Неяркий свет немного слева. Бумага может быть любой. Наиболее подходит мягкий карандаш, для начала лучше не цветной. Восковые цветные мелки хороши для создания картин, но малопригодны для рисования форм. Резинкой (ластиком) лучше не пользоваться. Сядьте свободно, не напрягаясь. Наилучший результат будет достигнут при регулярных занятиях без больших промежутков во времени. К постепенному прогрессу приведет повторение простейших базовых упражнений.

Упражнения

Нарисуйте прямую линию - как след движения - прямо перед собой в воздухе. Движение должно быть ни слишком быстрым (механическим), ни слишком медленным (нерешительным). Тренируясь, постарайтесь быть чрезвычайно вовлеченным. Пробуйте слева - направо и справа - налево.

Где движение начинается и где оно заканчивается? Попытайтесь уловить импульс, который действительно приходит из бесконечности. Почувствуйте его, пригласите идти и теперь позвольте этой линии коснуться бумаги. Сначала легко, затем более твердо, переводя движение в форму - **1**.

Всегда исследуйте движение как бы заново, не сковывая себя, без изображения поспешных линий. Возможно, на листе появятся линии другого типа - **2**.

Затем, как один из возможных вариантов, видимые сгущенные следы движения - **3**.

Получаемые линии не должны контролироваться. Управляемые геометрические линии точны, но динамически мертвы. Живая прямая не искривлена и не вялая, она как натянутая струна звучащего инструмента.

Развивающий процесс каждой линии в рисовании форм возникает из движения внутри самой формы даже тогда, когда ученик через успешную практику достигает большой уверенности. Каждая равнодействующая линия в своей сути отражает процесс "Становления".

Выполняя эти упражнения, вы можете заметить, что первый импульс движения дает вам радость, но вскоре это чувство начинает исчезать. Со временем вы подчиняетесь этим неумолимым законам течения, становясь пассивным. "Я" имеет тенденцию дремать. Как может "Я" противостоять этому?

В местах, обозначенных стрелками, я активно направляю мое "Я" к новому импульсу движения - **4**. "Я" привносит активный импульс в установившееся движение, "Я" становится творческим. В этом действии я чувствую - мышление пока еще не сознательно. Обратите внимание как различно качество начальных импульсов - а, в, с, d.

К прямолинейному добавляется новый элемент - закругляющий - **5**. При закруглении импульс замедляется, но активизируется. Форма становится выразительнее - **6**.

Из этих экспериментов следует:

- - каждая линия - ось мира,
- - прямая линия - закон,
- - закругленная линия - победа свободы над законом.

Последовательность движений ритмически структурирована, в относительно "мертвую" прямую линию входит жизнь. Фазы освобождения чередуются с фазами стягивания **7**.

Это стягивание увеличивается до касания и затем линия пересекает себя - **8**. Форма 8 может быть изображена как узел - **9**.

Этот узел может быть перевернут - **10**. Попробуйте завязать этот узел, используя шнурок. Сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми глазами и затем у себя за спиной.

Вплетите ритм (в) в сходный с ним ритм (а) - **11**, как музыкальный канон.

Теперь попытайтесь изобразить эту ритмическую ленту одним движением: слева - направо и затем справа - налево - **12**. Вы ясно почувствуете - это упражнение требует повышенной концентрации внимания в момент переплетения и затем особого расслабления, которое сходно с освобождением. В противостоянии этих двух сил, стягивания и освобождения, рождается третья сила, мощь центра - мое ЭГО.

Теперь измените направление в этом же упражнении **13**, переворачивая форму, но не смещая бумагу. Практикуйте это упражнение ритмично и так долго, как требуется, чтобы дойти до сути этой формы.

Следующее упражнение - **14** - вариация предыдущего. Так как это трудно уловить сразу, воспользуйтесь структурой **15**, которую затем нужно перевести в текущую форму.

Следующие упражнения - **16, 17, 18, 19** - усложняющиеся варианты предыдущих форм. Не расхолаживайтесь, если сразу не сможете выполнить их хорошо. Вернитесь к более ранним и простым через небольшой интервал.

Форма **20** не является комбинацией 18 и 19. Это очень трудно. Будьте мужественными. Позвольте себе быть вдохновленным каждой новой вариацией и комбинацией базовой формы и тем как она, изменяя себя, может развиваться в прекрасный, гармоничный, художественный орнамент **21**.

Вначале будет трудно улавливать последовательность форм на образце и изображать их правильно. Это требует времени. Повторяйте это упражнение снова и снова. Развитие воли требует повторения и иногда сознательной тренировки.

В работе над формой **21** ваша цель - достижение баланса в форме, гармонии, в то же время заботясь о сохранении живой текучести движения. В конце концов вы сформируете выразительный импульс линии, как вид касания. Очень важный элемент искусства линии - музыкальный: линия в движении - видимая мелодия.

Упражнение **22** показывает дальнейшее развитие этого качества.

Давайте теперь повторим несколько простых элементов из первоначальных упражнений и постараемся наработать свободное обхождение с ними на практике.

Упражнение **23**. Рисуем круг. Опять начинаем с изображения формы окружности движением руки в воздухе. Не быстро (механически), но и не вяло, нерешительно. Почувствуйте работающие вместе силы: влево - вправо, над - под, вперед - назад, не теряя при этом постоянное ощущение невидимого центра. Теперь позвольте кругу оставить след на бумаге. Ваша цель - изобразить не геометрически- точный (мертвый), но динамически-живой круг. Мы не отрицаем величественную красоту геометрии, но эти качества находятся в иной области. Пробуйте рисовать круг сначала против часовой стрелки, затем по часовой стрелке. Почувствуйте разницу ощущений.

Рисуйте круг, перетекающий в прямую линию - **24**. Что происходит когда мы соединяем эти два движения? Появляются волны - **25**. Действительно, волны это комбинации дуг с прямыми, наклоненными друг к другу - **26**.

Теперь поиграйте с волнами - **27**. Можно изобразить много вариантов этого простого базового ритма: закругление - выпрямление, стягивание - освобождение - **28**. Будьте очень внимательны, не впадайте в праздную фантазию иначе "потеряете нить" - **29**. Не позволяйте формам становиться излишне жесткими или нечеткими. Базовая форма всегда должна быть ясно видна как тема в любой вариации.

Интересно отметить особенность изображения волн людьми разного темперамента:

- **30** - холерик,
- **31** - сангвиник,
- **32** - меланхолик,
- **33** - флегматик,
- **34** - гармоничный тип.

Простая волна - **35** находит свое дополнение во втором ритме, бегущем противоположно ей - **36**. Соединив концы двух волн можно получить новую форму - **37**. Эта лента, состоящая из двух прядей, дает архетипическую картину "жизни". Вариации этой формы присутствуют в искусстве всех времен и народов. В форме **38** живут и взаимодействуют все фундаментальные ритмы: закругляющий и выпрямляющий, развертывающий и пересекающий, расслабляющий и связывающий. Уравновешенная соединением обоих концов и нарисованная одним движением эта форма остается-таки переплетением двух лент. Экспериментируйте, изменяя характер волн 1 и 2 - **39**.

Какова же базовая форма двух пересекающихся лент?

Если вы сократите число переплетений лент до двух, получите архетипическую форму горизонтальной восьмерки. С этого момента она будет называться - лемнискатой - **40**.

Лемниската - это не только две переплетенные ленты, но гораздо больше. Это самый простой вариант соединения окружности с прямой линией, освобождения со стягиванием - **41**. И более того, если вы затушуете одну сторону лемнискаты, то обнаружите, что одно ее крыло обращено лицом вовнутрь, а другое - вовне - **42**. Точка пересечения становится точкой выворачивания.

Продолжайте упражнения с лемнискатой и пытайтесь усилить переживание полярностей: внутреннего и наружного, верхнего и нижнего, пульсацию пересечения и расширения, стягивания и освобождения. В течение годового цикла точка полуденного положения солнца описывает лемнискату в небесах. Ее форма варьируется из года в год и в точности повторит себя лишь через 21000 лет - **43**. Таков величественный ритм космической гармонии.

Существует множество вариаций выполнения лемнискаты. Можно сознательно исказить ее форму, а затем опять стремиться к гармонично centered форме - **44**.

Особая задача

Изменяйте форму лемнискаты вращением ее вовнутрь, но точка пересечения должна оставаться стабильной. На рисунке **45** показаны промежуточные стадии этого процесса **ABC...** до **P**. Стадия **H** представляет собой особенно интересную форму изменения лемнискаты. Это симметричная форма не только левого и правого, но также верха и низа с трехкратным пересечением в центре. Дальнейшее развитие формы будет происходить при сохранении стабильной нижней точки пересечения. В конце процесса мы получаем лемнискату идентичную первой, однако внешняя часть формы оказалась в центре и наоборот. Весь этот процесс должен быть пережит внутренне, не только в шагах, но в постоянно движущемся образе.

Возможен вопрос: в скольких стадиях развития могут быть полностью отображены все характерные фазы этого цикла? Не больше и не меньше чем в семи - **46**. Начните с 1 (**A**), 2 объединяет **B C D** и **E**, 3- момент, когда два крыла

соединяются, 4 - тройное пересечение **G** и **H**, 5 - это фаза, где точка контакта распускается, 6 представляет **K L M N** и **O**, 7 - финальная фаза. Таким образом, процесс трансформации во времени может быть представлен семью характерными шагами.

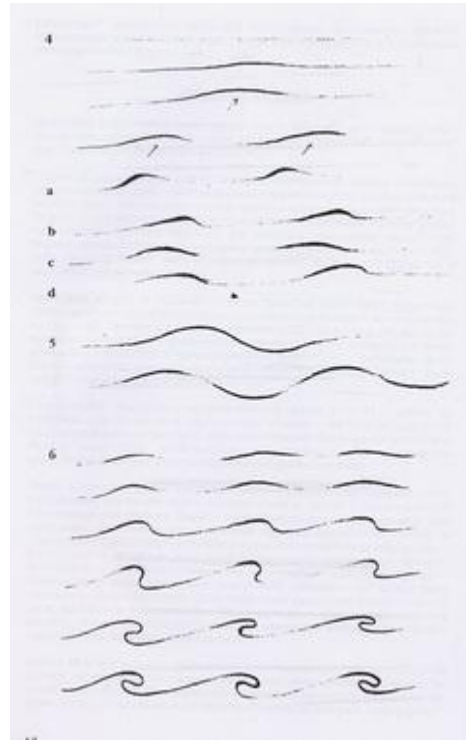
Поработайте отдельно с промежуточной формой - **47**. Рисуйте ее действительно большой и под разными углами - **48**. Всегда держите в памяти необходимость идти от движения к форме, многократно повторяя и будучи полностью вовлеченным. Варьируйте, меняя количество переплетений внутри формы, экспериментируйте с ритмом.

Через некоторое время вы почувствуете определенный эффект этого упражнения: ощущение покоя, упорядочения и, вместе с тем, некоторый стимулирующий эффект. Давайте попробуем понять это. В человеческом организме мы имеем две полярные противоположности: голова и конечности. Одна полярность находится в относительном покое, другая - в постоянном движении. Голова отражает нервно-чувственный процесс, конечности - метаболический. Одна - организует мышление, другая - активизирует волю. Мышление может быть ригидным, но может быть пронизано светом мудрости. Силы воли могут распасться в хаос, но могут быть пропитаны теплом любви. Через рисование форм активизируется центр - человеческое это, которое может привести к балансу и творческой гармонии эти две космические силы.

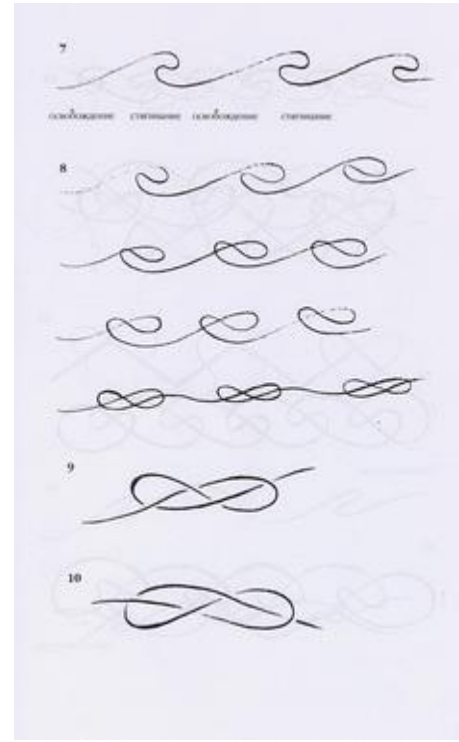
Форма **48** может варьироваться многими путями. Если ее вы рисуете одной линией, то форму **49** вы сможете изобразить двумя линиями, а форму **50** снова одной. **51**, **52**, **53** - примеры возможных вариаций, их количество лимитируют только ваши возможности. Главное не потерять тему формы.

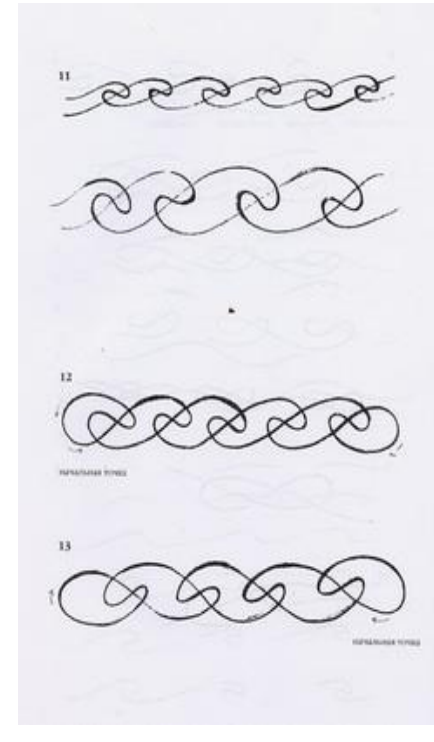
1 - 3

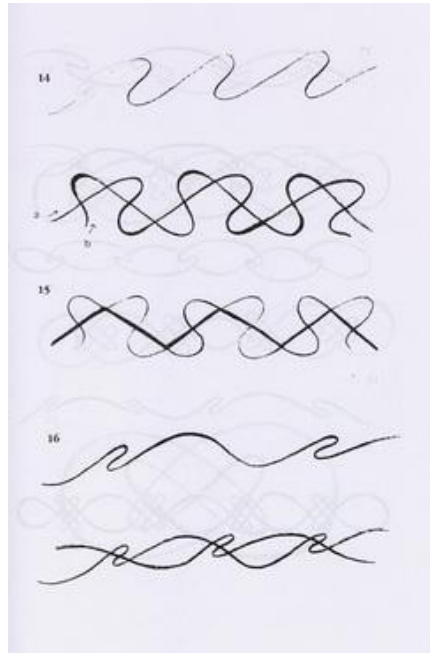
4 - 6

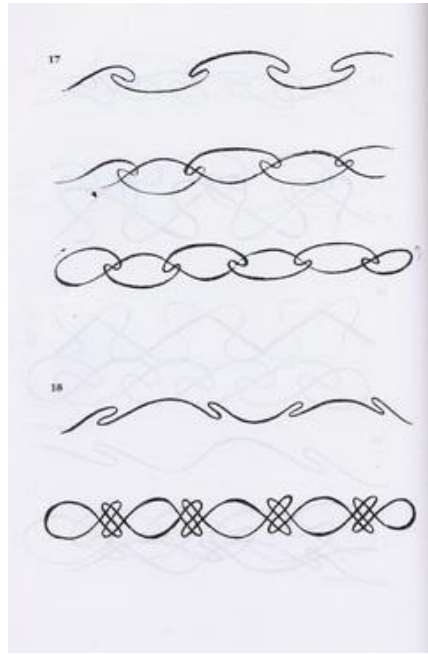
7 - 10

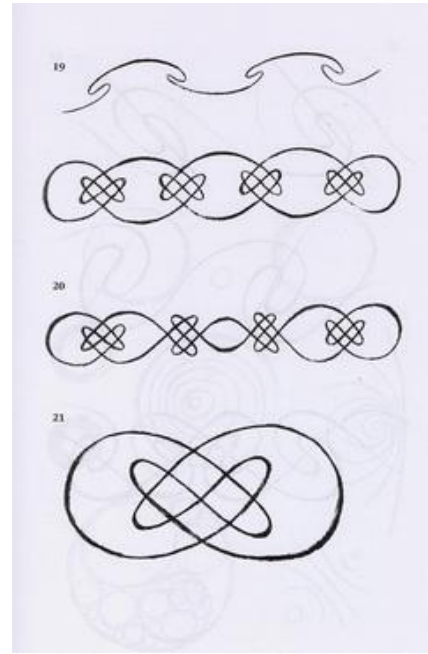
11 - 13

14 - 16

17 - 18

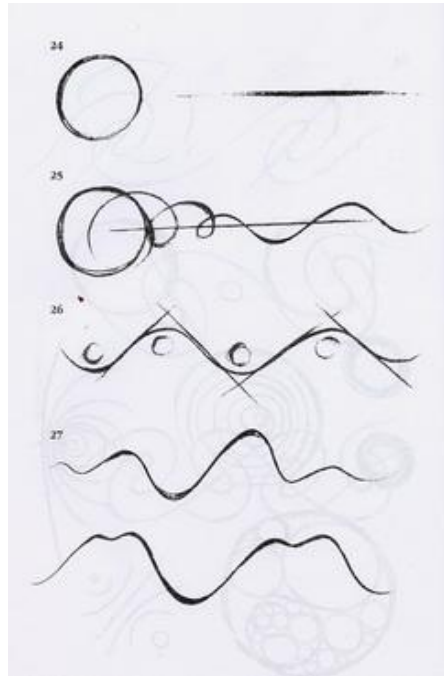
19 - 21

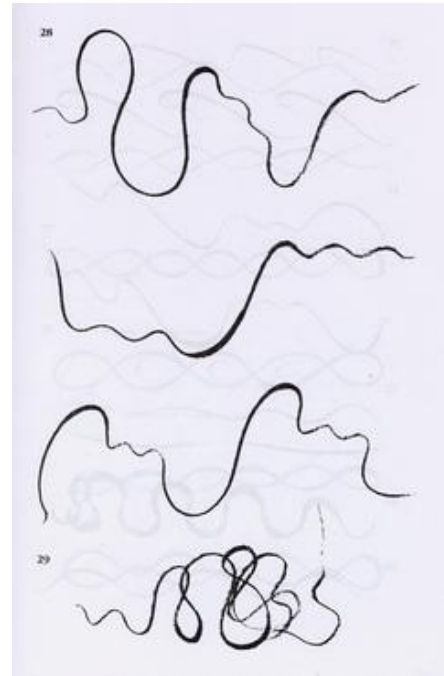
22

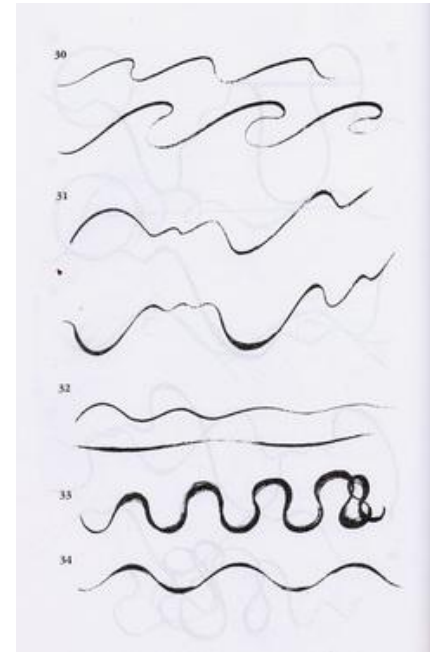
23

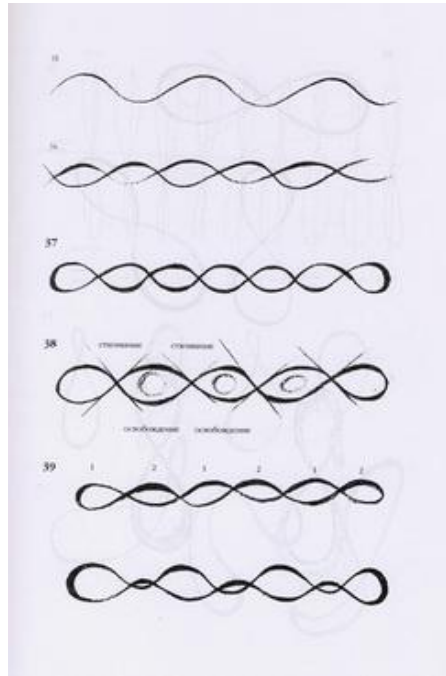
24 - 27

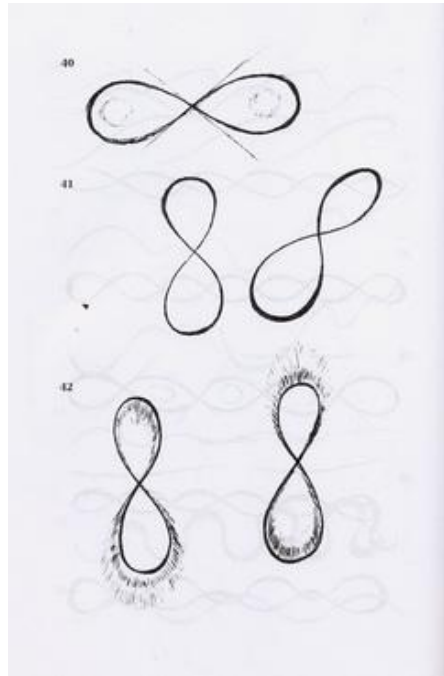
28 - 29

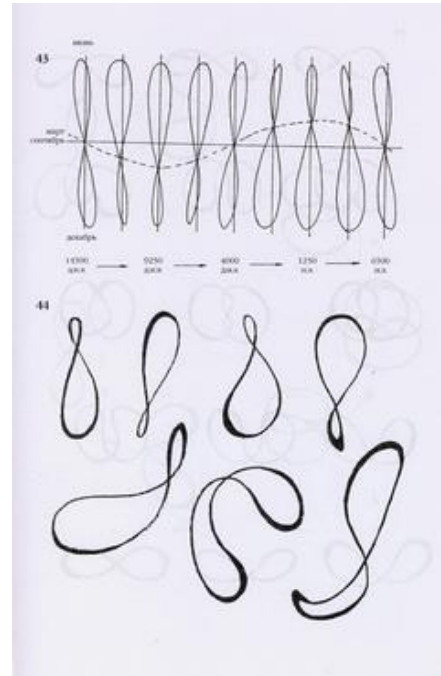
30 - 34

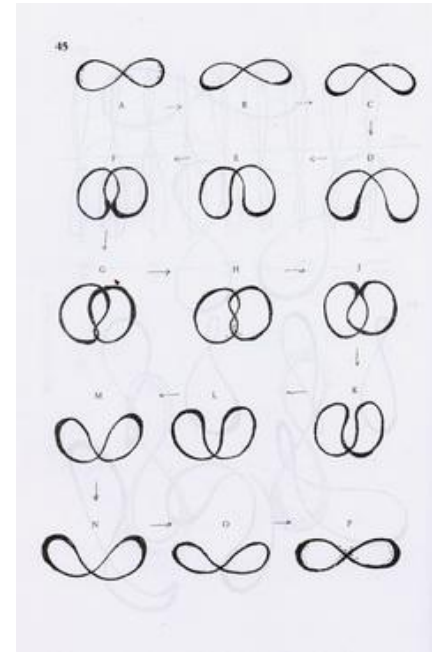
35 - 39

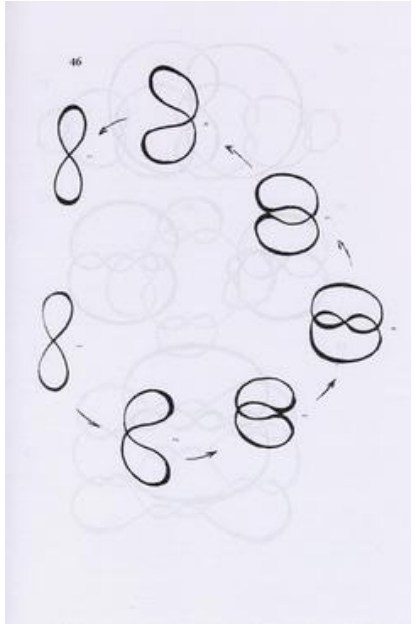
40 - 42

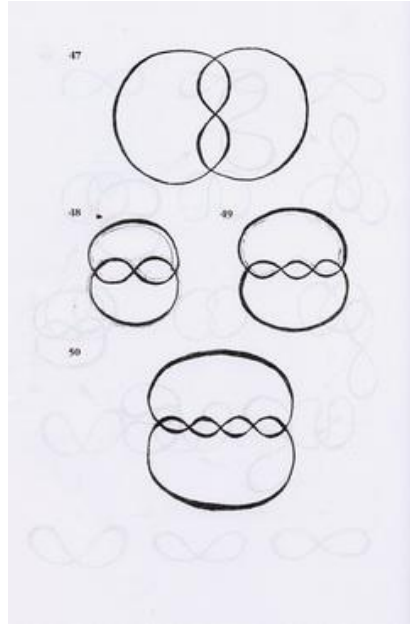
43 - 44

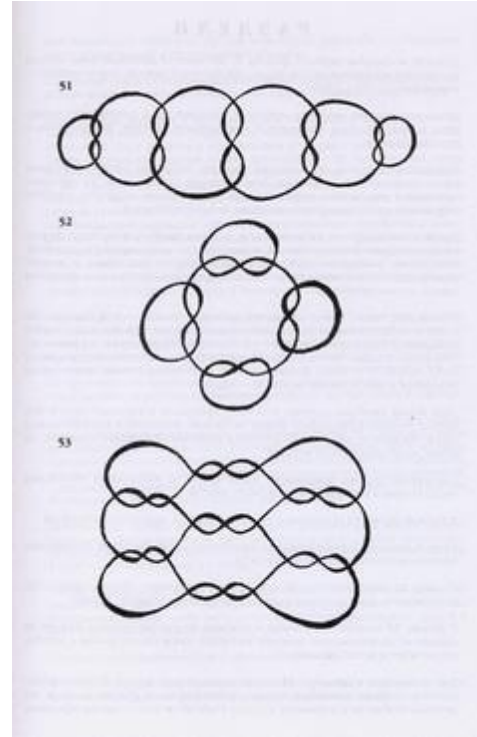
45

46

47 - 50

51 - 53

Раздел II

Давайте исследуем вариант формы **1**. Вы можете заметить: при четном количестве маленьких петель форма как бы течет дальше, при нечетном - возвращается опять к себе.

Закон прогрессии, четной и нечетной, который здесь становится очевидным, в конце концов, приводит к завершенной картине, выстроенной в строгом порядке.

Это напоминает нам об искусстве текстиля, ткачества, плетения, вязания узлов. В истинных образцах этих ремесел, пришедших из далекого прошлого, мы можем пережить как космическая мудрость находит выражение в упорядоченном плетении бесконечной нити.

Давайте снова вернемся к лемнискате, которая имеет завершенную форму, гармонически покоящуюся в себе, и, вместе с тем, находящуюся в движении. Она тянет в сторону, совершает танцевальное движение с живым разворотом вверх и вниз и снова вверх: непрерывная фигура восьмерки или "танец лемнискаты" - **2**.

Лемниската также может танцевать, двоясь и троясь - **3, 4**. Вдвоем они могут колебаться в противоположных направлениях - **5**. Вы также можете вкладывать одну форму в другую - **6**. Это может привести вас к приятному открытию: в зависимости от числа петель форма может быть нарисована либо одной - **7**, либо двумя линиями - **8**. Четное количество петель нуждается в одной линии, нечетное - в двух.

Этот мотив двойных цепочек поистине прекрасен и украшает узор **9**. Эта форма отражает гармонию между небесами и землей в особом живом ритме. Вы можете вылепить ее из глины, вырезать на гипсовой пластине, на камне, выгравировать на металле.

Следующие формы показывают характерные и интересные искажения этого мотива в упражнениях лечебного класса.

В первой форме **10** проблемы с чувством баланса, нарушена симметрия.

Второй пример **11** демонстрирует нарушения движения: спазм, блокировка, внезапные прерывания, повороты и т.п.

Пример **12** показывает, что ученик не смог воспринять форму в целом. Он не уловил ее схему и не смог создать необходимое понятие формы.

В форме **13** меньше нарушений в ведении линии, но гораздо больше во взаимном расположении: неверен интервал, связь одной линии с другой, отсутствует чувство касания.

Для сравнения, в примере **14** почти гармоничная форма. В наблюдении баланса, течения движения, правильности формы и границ касания мы активны в области восприятия, которое глубоко связано с нашим эфирным или жизненным телом и со сферой воли наших душевных сил. Рисование форм поддерживает и упорядочивает эти силы.

Следующие примеры показывают возможные вариации базовой формы. Находите новые варианты, но внимательно следуйте течению линии **15 - 21**.

Давайте снова вернемся к базовым элементам: прямая и окружность - **22**. Позвольте прямой линии закруглиться. Начинается развитие спирали - **23**. Повторяйте это в различных направлениях и из различных позиций - **24**. Теперь закручивайте спираль вправо, затем влево - **25**. Далее прочувствуйте закручивание спирали как "стягивание" и раскручивание - как "освобождение" - **26**. Обратите особое внимание на "прыжок" в центре и используйте его как импульс от закручивания к раскручиванию. В зодиакальном знаке Рака два типа спирали размещены бок о бок - **27**. Усиливайте процесс закручивающим и освобождающим импульсом - **28** и затем, увеличивайте его в ритмичном повторении - **29**. В следующих формах почувствуйте не только качественное отличие закручивания от раскручивания, но также различие между вращением вправо и влево - **30, 31**. Следующая спираль **32** идет от окружности, закручиваясь по часовой стрелке к центру, спираль же **33** динамически раскручивается против часовой стрелки от центра в бесконечную периферию.

Термин "динамический" характеризует сам импульс. На этом пути возможно даже ощутить в законченной форме каково было движение по спирали: вовнутрь или наружу. Многие переживают движение по часовой стрелке как вращение вовнутрь "стягивание". По этому принципу работает винт, стягивая что-либо. Движение против часовой стрелки переживается как раскручивающее, "освобождающее". Многие растения тянутся к свету, преодолевая силы тяготения, в движении по спирали против часовой стрелки.

Следующие упражнения **34 - 39** вариации на тему спирали внутри окружности. Находите новые варианты. Завихрения в форме **35** - особый пример архетипической картины всего живущего. В упражнениях **40 - 41** даны примеры ритмичной гармонии между закручивающимися и раскручивающимися спиралями. Упражнение **41**

демонстрирует это в горизонтальной, треугольной и прямоугольной последовательности. В книге об искусстве Ломбардии можно найти образцы спиралей - **42, 43**.

Давайте опять начнем движение с прямой горизонтальной линии. Однако теперь мы будем развивать импульс сначала легко, затем акцентируя движение к низу - **44**. Усиление этого движения формирует точки, которые в конечном счете формируют петли - **45**.

Теперь повторим все в той же последовательности от прямой линии, но направляя импульс вверх - **46**. Прямая линия в верхней части листа и такая же прямая в нижней части листа ритмически сближаются одна с другой и как бы взаимно постигают друг друга - **47**.

Петли готовы соприкоснуться и переплестись - **48**.

В этой последовательности проникновения развивается форма, которая имеет особый гармоничный баланс между "над" и "под" - **49**.

Мы можем нарисовать эту отдельную форму в ритмическом повторении - **50**. Практикуя эту последовательность снова и снова, дыша с ней, вы волнующим образом почувствуете "стягивание" и "растворение" как совместную работу сил, действующих сверху и снизу. Бесчисленные примеры этого мотива в искусстве Ломбардии дают большие возможности для подобного переживания.

Через рисование можно перейти к такой же встрече и взаимопроникновению петель двух лемнискат. Очень красива живая и дышащая форма - **51**.

Вы можете объединить несколько двойных лемнискат в форму в виде цепи - **52**.

Простая базовая форма лемнискаты появляется здесь уже в ином ритме, что демонстрирует разнообразие и увеличение вариантов вместо повторения уже существующих.

Теперь вместо двух одинаковых лемнискат нарисуйте одну двойную и одну тройную и позвольте им переплестись. Получилась более богатая форма - **53**.

Это может быть оформлено в виде цепи - **54**.

Еще более сложно распознать базовую форму цепи **55**. Рисуйте ее и создавайте новые цепи.

Возвращаясь к упражнениям **6 - 9** можно заметить, что закрытая форма образована взаимным проникновением двух открытых петель. Контакт и взаимопроникновение двух подобных фигур дает хорошо организованную форму - **56**, балансирующую в своем "связывании и растворении". Нарисуйте эту форму крупнее и практикуйтесь до тех пор, пока она не станет не только "правильной", но и "прекрасной"!

Упражнения **57 - 59** показывают дальнейшие варианты взаимодействия этих базовых форм. Однако не увлекайтесь. Простое дополнение - **59** не всегда повышает качество.

Пробуйте следовать интересному ритму радиальных и круговых двойных петель в упражнении **60**. Эта форма очень трудная.

В следующих упражнениях **61 - 66** петли собраны в круг. Организация форм и их связь с точкой центра требует особой концентрации от исполнителя. Осваивайте варианты и изобретайте новые в процессе практики.

Правильная художественная работа вновь возвращает каждого к базовым элементам. Только в процессе практики рисования форм открываются новые переживания, ставятся новые вопросы и находят новые ответы.

Нарисуйте прямую линию, текущую из бесконечности в бесконечность. Если вы забыли себя целиком и полностью и сделали это правильно, вы фактически потеряли себя и полностью растворились в бесконечности - **67**.

Вы можете противодействовать этому процессу изменением направления. Это потребует волевого импульса (в этом примере вниз и вправо) - **68**. Усиливайте этот импульс медленно, но решительно. Прямая повернется по кругу,

коснется, задержится и пересечет себя - **69**. Жест этого пересечения может быть пережит как проблеск сознания, как пробуждение. Если Я хочу обратиться к себе как "Я" - Я прикоснусь к себе.

Скрестите ваши руки перед грудью в жесте самоуглубления, созерцания, благоговения. Коснитесь себя в трех определенных местах: каждой рукой и там, где руки пересеклись. Это античный жест. Две руки вместе создают форму узла. Таким же образом я могу нарисовать линию, которая пересечет себя в трех местах в форме узла - **70**.

Узел должен быть не слабым и не тугим: это секрет узла. Таким образом, через рисование он будет поддерживать силу центра, силу эго между стягиванием и расслаблением. В до-Христианские времена этот секрет хранился в Мистериальных Центрах и только посвященные знали тайну Гордиева узла. Ломбардцы во многих ларцах хранили изображение этого узла, вырезанного на камне в трехрядном ритме. Эта форма была символом Троицы, Сотворения, Логоса, Вселенной. Старайтесь рисовать большой трехрядный узел с особым вниманием к местам пересечения - **71**.

Узел также может быть развит преобразованием гармоничного центрального мотива лемнискаты (раздел **1** упражнение **46**). Эта форма, которая знакомит нас с видоизменяющейся лемниской, может рассматриваться как двойной узел. Этот узел может преобразовываться в двух направлениях - вверх и вниз - **73**.

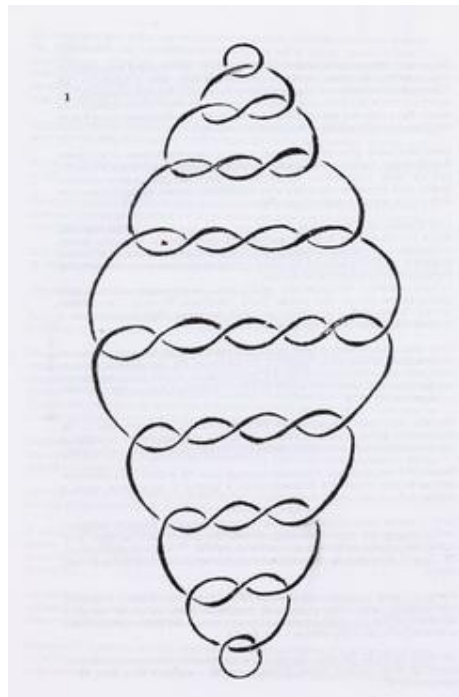
Рисуйте этот узел открытым во всех возможных направлениях - **74**. Варьируйте форму разными путями, но всегда возвращайте ее к центру, к гармонии. Это становится возможным при активизации, усилении силы эго.

Развивайте гармонично сформированный узел **75** в двух направлениях: жестко в одну сторону и бесконтрольно в другую, а затем опять назад в центр.

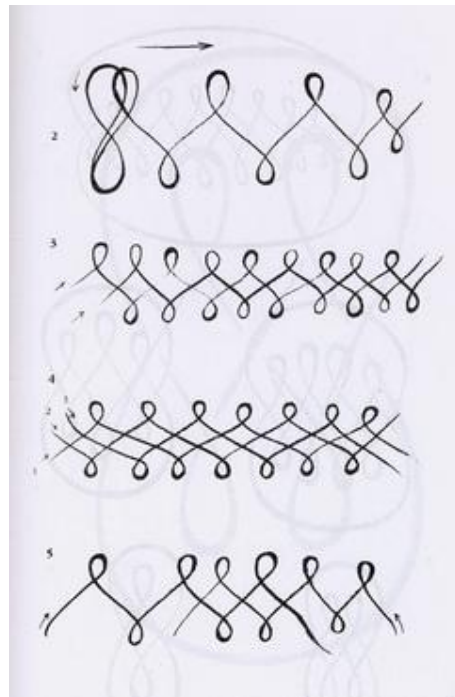
Узел с двумя отчетливыми углами **76** подчеркивает волевой импульс, необходимый для изменения направления. Эта форма также должна быть приведена к равновесию между "закостенелостью" **77** и "расплывчатостью" **78**. Способ, которым вы рисуете вага узел, может многое сказать вам о вас самих.

Рисую эти узлы в последовательности **79**, вы будете все больше и больше чувствовать ритм собирающего и рассеивающего качества. Рисуйте последовательность направленную наружу и вниз - **80**. Теперь ритмически комбинируйте два направления - **81, 82, 83**.

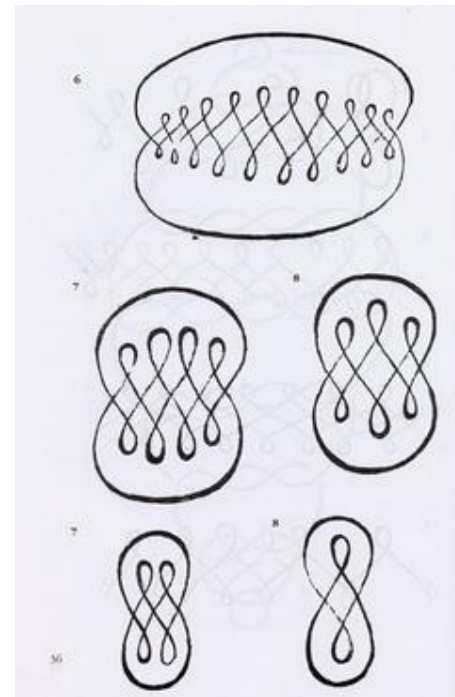
Двойной мотив **84, 85** стоит как охрана в противоположных направлениях: сверху и снизу, слева и справа. Упражнение **86** - вариант **82** и **83**, а **88** - вывернутое **87**.

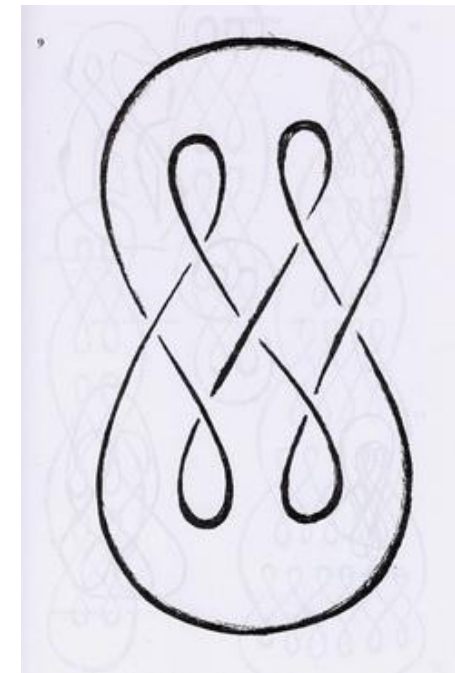
1

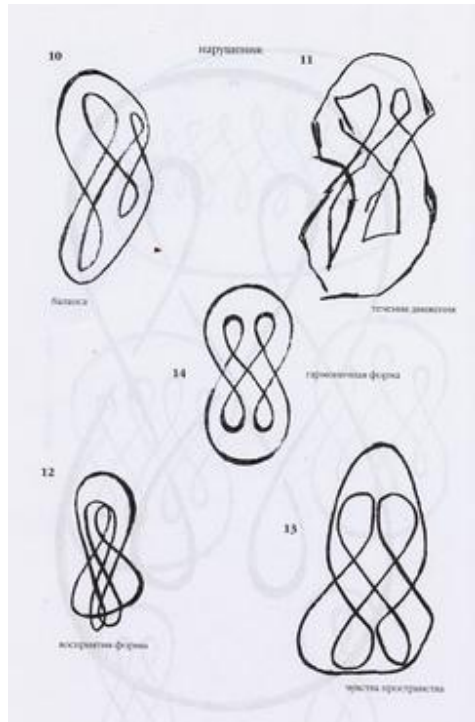
4 - 5

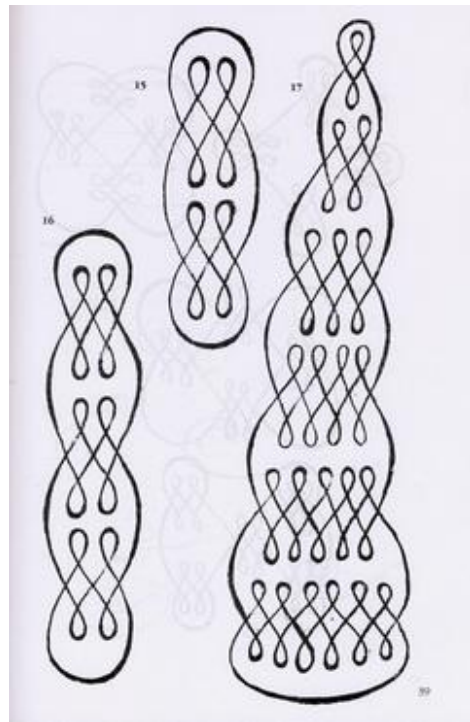
6 - 8

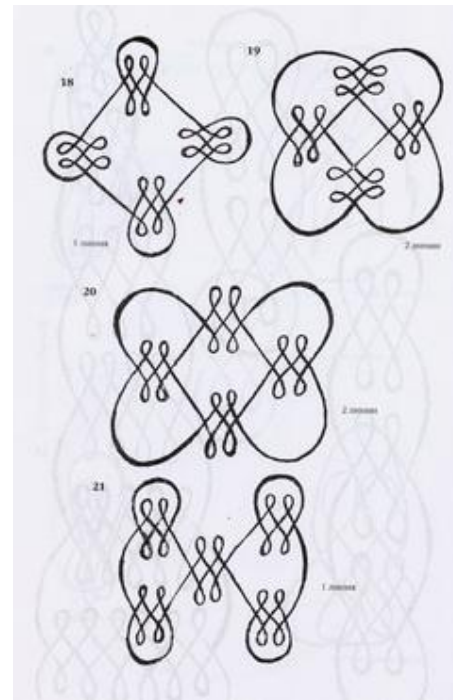
9

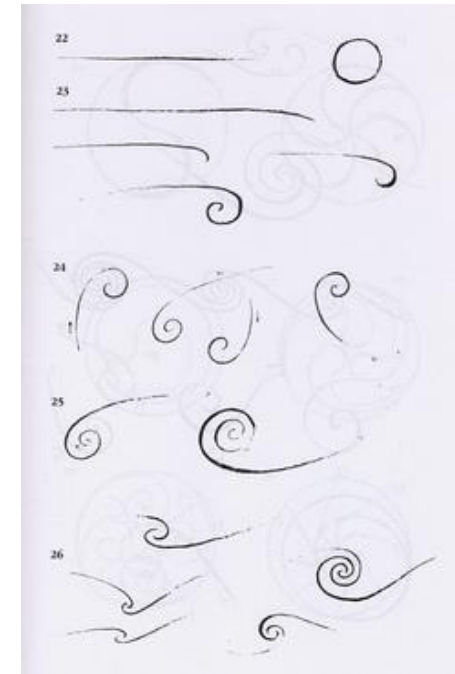
10 - 14

15 - 17

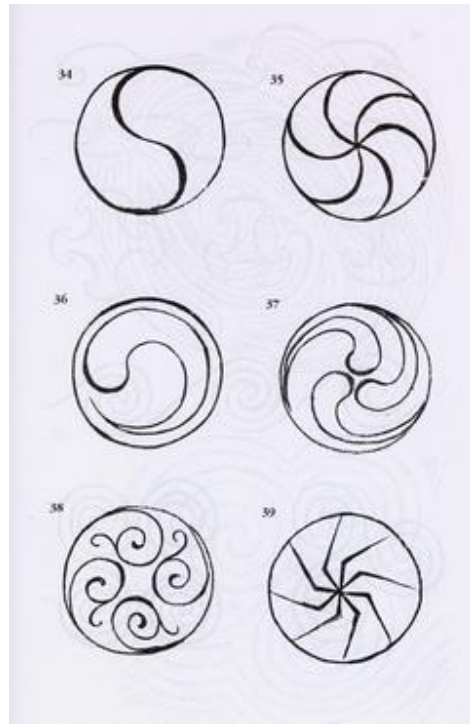
18 - 21

22 - 26

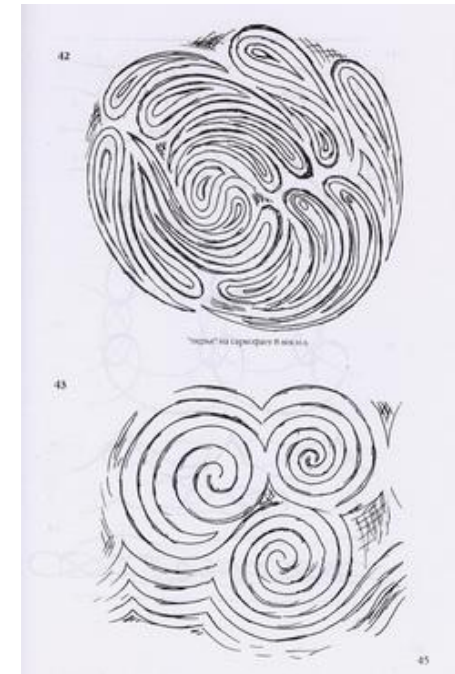
27 - 33

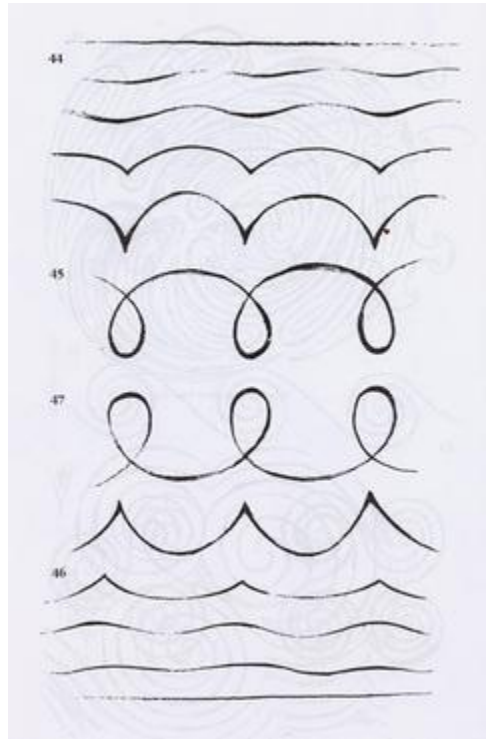
34 - 39

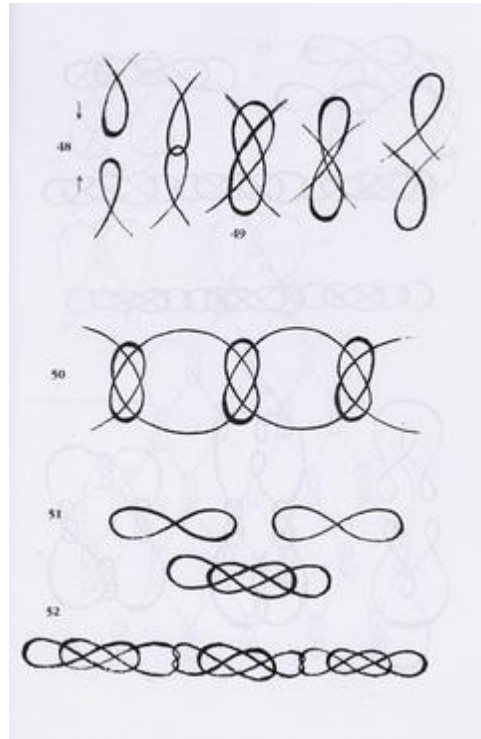
40 - 41

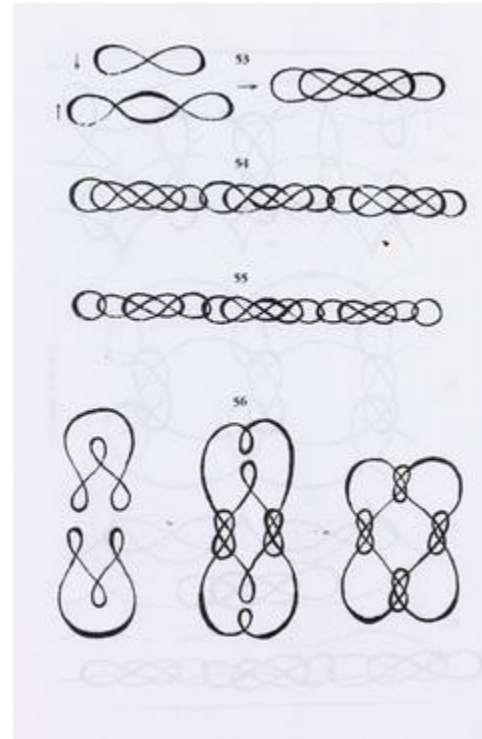
42 - 43

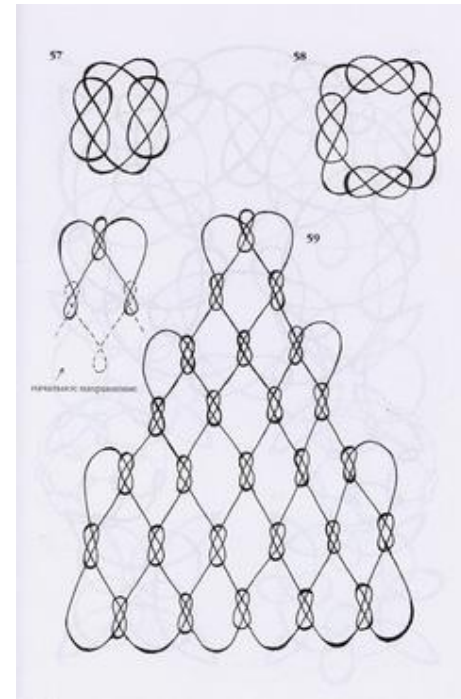
44 - 47

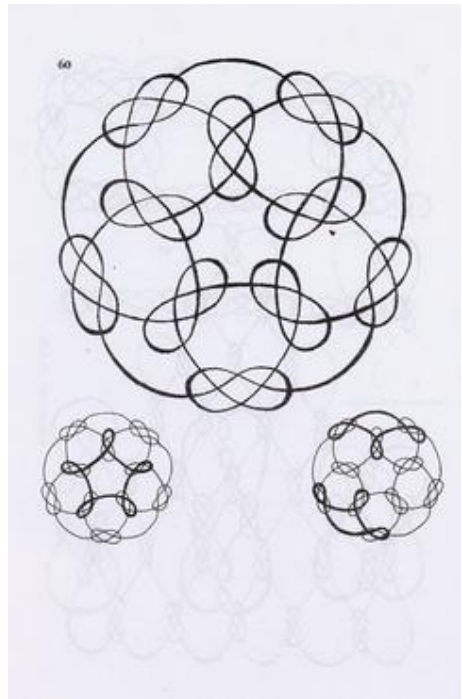
48 - 52

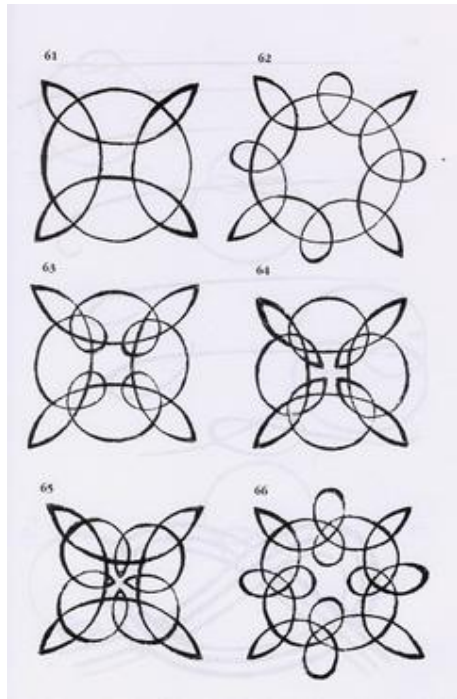
53 - 56

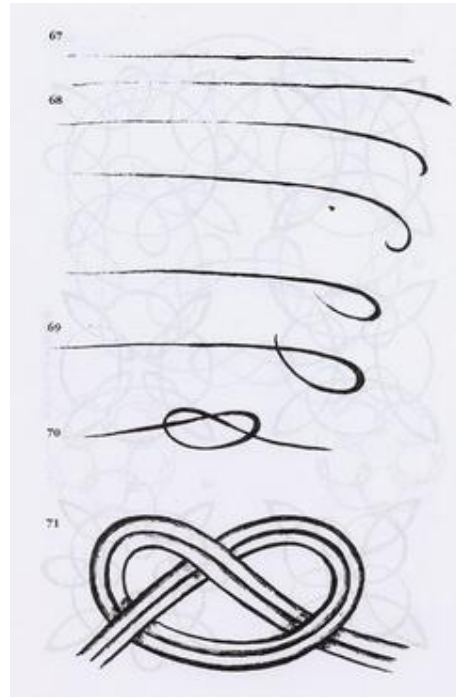
57 - 59

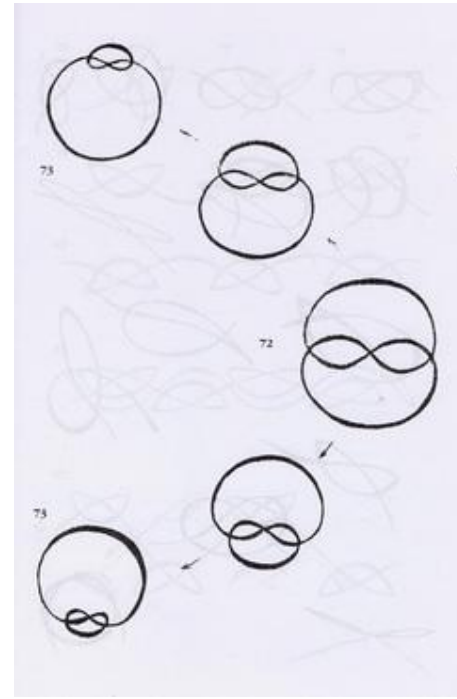
60

61 - 66

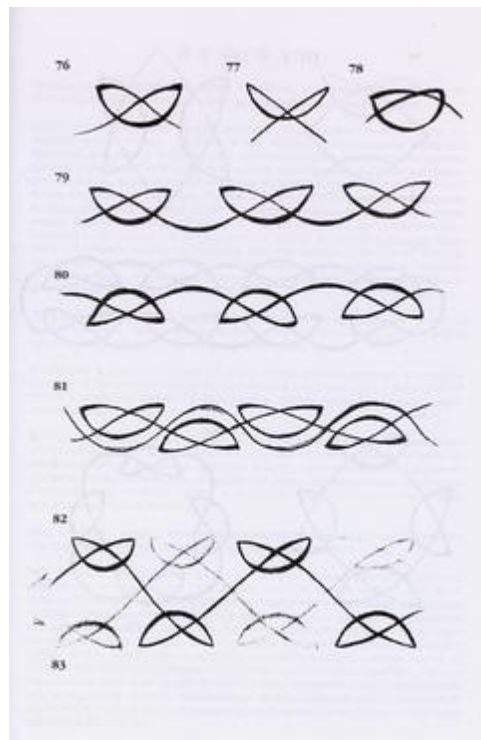
67 - 71

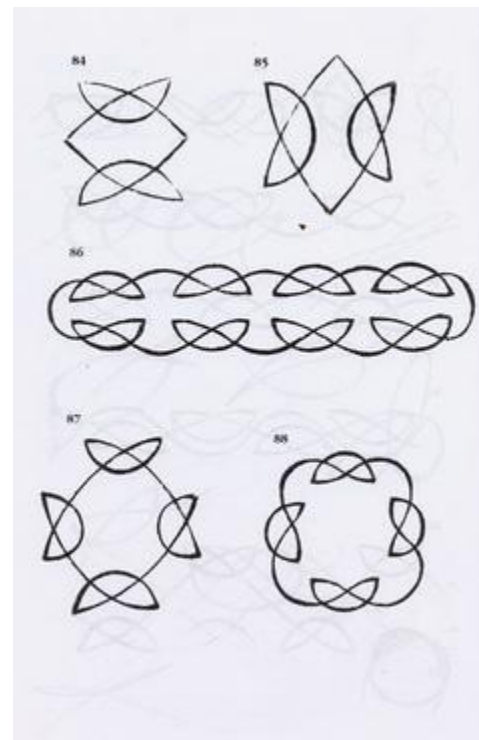
72 - 73

74 - 75

76 - 83

84 - 88

Раздел III

Третий раздел поведет нас путем практики, в процессе которой шаг за шагом будет раскрывать нам секреты разнообразия вьющихся лент.

Искусство Ломбардских массон, которое сформировалось в исторически важное время начала Средних Веков, является выражением импульса Михаила, ведущего к свободе. Оно практиковалось в школах, напоминающих Центры Мистерий. Искусство линии, тренируемое рисованием форм, словно мысль, ведомая силой эго, христианский характер которого становится все более очевидным. Внутри структуры установленного порядка должна развиваться свобода баланса: между стягиванием и расслаблением, между двояко изгибающей угрозой противоположно действующих сил. "Lineage" (рисование линий) доверялось только мастерам и должно было быть выполнено согласно строгим законам культа и искусства. Внутри пространства, созданного расположенными в определенном порядке точками, находилась область свободы, в которой рука рисующего могла и должна была действовать свободно.

Сила, направляющая руку внутри этого свободного пространства, которая аналогична силе нашего эго, могла быть получена мастером Средних Веков лишь в долгом процессе духовного ученичества.

В образце **1** дана последовательность точек, расположенных в строгом порядке, и заканчивающихся определенным образом. Если я двигаюсь от точки к точке по прямой, я действую в строго установленном порядке, свобода не допустима.

Волна также движется по направлению к цели, но качество ее движения совершенно другое. Закон, порядок и направление соблюдаются в счете, но движение идет не линейным, жестким и несвободным манером, а согласно высшему закону всей жизни, который есть ритм! Двигаясь, волна изгибается в обе стороны, свободно дыша и пульсируя. Античные культовые танцы исполняются в этой же манере.

Сила, свободно ведущая меня внутри данного порядка, мною же поставленная задача. Это теперь становится частью моей практики - **2**.

Это базовое упражнение дает нам второе удивительное открытие: существует не только один путь для достижения нашей цели - **3(I)**, но и второе движение бежит в том же ритме, пересекаясь и разбегаясь с первым - **3(II)**. Если я двигаюсь в пределах первой волны, я ощущаю пересечение как противоположное движение. Что-то пересекает мой путь, что-то идет против структуры. Однако, если я подойду к этому сознательно, появится нечто новое: имеет место встреча, воспринимаемая совсем иначе. В совместных противоположных движениях достигается общая цель.

Работа с вьющейся лентой не только помощь в освобождении силы собственного эго, но в равной степени переживание наших общественных отношений, связи личной свободы со свободой другой личности "уважать эго другого, как свое собственное".

Еще одна возможность очевидна при упражнении. Свободно и ритмично двигаясь внутри структуры по направлению к цели, по прибытии можно повернуть и завершить форму второй волной. Выдох, следующий за вдохом; акт созерцания. Я встречаю себя, Я пересекаю свою тропу, в результате достигнуто новое - двухрядная лента - **4**.

Эта форма может быть нарисована одним движением, но останется двухрядной по своей сути. Она содержит в себе глубокую тайну; стремление вперед - ретроспективное созерцание, становление - переход к обратному направлению, и снова становление.

При разной величине волн могут возникнуть новые вариации формы - **5**.

Может быть приведен в движение и сам порядок точек, например в волне **6** или в спирали **7**. Также в круге, где волна сама себя замыкает вокруг центральной точки. Форма удивительно напоминает печать (4 раздел II).

Если вы разместите 9 точек по кругу, волновое движение выполняется одной линией - **8**. Тогда как с 8 точками движение разделится на две линии - **9**. Уменьшайте количество точек до 2 и вы придете к лемнискате - **10**.

Следующие две страницы демонстрируют рисование форм детьми лечебно-педагогических классов. В примере **11** двухрядная вьющаяся лента была прорисована несколько раз вперед и назад в свободно текущем движении. Наблюдайте различие импульса в двух направлениях. Если вы измените промежутки между точками ритмически или свободно, вы получите изменение ритма в линии - **12, 13**.

Поворот назад, вовнутрь ритма волны тоже возможен. Это переживание особого качества: задержка течения, поворот на себя и продолжение движения вперед - **14**. Переживание инстинктивного движения в ритме совершенно отличается от переживания изображения петель, в которых круговое движение формируется силой эго -**15**, и также отличается переживание изображения двойных петель лемнискаты - **16**.

В упражнении **17** точки расположены треугольником, дающим форме ее собственную динамику. Из многих линий сотворено целое "поле", внутри которого спрятана идеальная линия. Обратите внимание на точку **B**, где ученик буквально сошел с курса и изменил направление движения.

Упражнение **18** очень интересно. Ученица (ей 15 лет), пропустив точку, забеспокоилась, вернулась и затем снова восстановила порядок движения. В упражнении **19** та же ученица выстроила эту новую последовательность в собственном ритме.

Упражнения **20, 21 и 22**, выполненные двумя учениками, имеют характерные нарушения во многих местах.

Переплетения вьющейся ленты наводит на мысль о лабиринтах. Давайте немного продолжим эту тему. **W. F. Jackson Knight** сообщает в своей книге об излечивающем и изгоняющем злого духа (он может летать только в прямых линиях) эффекте, который имеют переплетающиеся формы. **Janet Bord** рассказывает нам что изображения петли и ленты на домах и на порогах "ослабляют ведьм и приносят им вред".

Упражнение **23** и далее последовательно представляют законы простых образцов вьющихся лент от двухрядных до шестирядных ритмов. Количество рядов может быть увеличено и далее, но в Ломбардских образцах никогда не шли далее шестирядных лент. Фактически увеличение числа рядов не приносит что-либо существенно новое, просто дополняет базовые законы.

Как уже отмечалось, эти базовые упражнения можно сравнить с музыкальными размерами. Музыкант не справится с нотным текстом без знания о размерах и овладения их законами на практике. Такое же терпение и симпатия необходимы при упражнениях с простыми формами вьющихся лент. Вы будете щедро вознаграждены увеличением мастерства в рисовании, интересными проблесками в понимании скрытых законов форм, вам может открыться мудрость этих образцов.

Если один ряд точек - основа двухрядного образца, следовательно, два ряда точек дают трехрядный образец.

Второй ряд точек должен быть расположен ниже верхнего и смещен, образуя форму треугольника - **23**. 7 точек в верхнем ряду и 6 точек в нижнем (7:6). Сначала начните свободно двигаться в пространстве **24**, будто ребенок бежит между деревьями в лесу.

Но что происходит, когда вы обозреваете структуру в целом и следуете не случайному направлению или художественному замыслу, а двигаетесь объективно между точками?

Вся структура простирается шире и длиннее. Длина L и ширина B в сумме дают V , вектор, который направлен диагонально D - **25**.

Двигайтесь диагонально вверх и вниз через структуру **26**. Начиная от A ведите линию вверх и вправо. Достигнув верхней границы, поворачивайте вокруг точки и двигайтесь диагонально вниз и вправо. У точки R вы достигаете верхней границы формы. Обогнув точку, вы меняете оба направления. Правило: перед поворотом всегда выводите линию за границу.

Появляется вопрос - как продолжить в точке Z ? Вы еще не достигли нижней точки и не можете подниматься снова. В равной мере не можете повернуть вовнутрь формы. Возможно компромиссное решение: прямо из структуры. Трехрядная лента фактически не способна завершить сама себя и всегда имеет два свободных конца " A " и " Z " - **27**. Это относится ко всем образцам выющихся лент, имеющим нечетное количество рядов. Пример **28** показывает варианты возможных ошибок: от A линия идет вертикально вниз, а не диагонально; от B линия поворачивает влево, вместо продолжения пути вправо; в C линия подошла слишком близко к огибаемой точке.

Если систематически сокращать число точек внутри трехрядной структуры могут быть получены интересные формы. Структура 6:5 (6 наверху и 5 внизу). Эту форму образуют две отдельные линии, демонстрирующие два разных качества движения: одна из них, вкладываясь сама в себя, может быть изображена одной линией, другая дремлет от одного конца до другого. Может возникнуть вопрос: почему форма называется трехрядной, если изображена двумя линиями? Это действительно трехрядная лента, так как изначально она строится тремя бегущими вместе волнами (1,2,3). Итак, форма **29** - это "трехрядная лента в структуре 6:5, нарисованная двумя линиями".

Продолжайте уменьшать количество точек. Образцы **30** и **31** выполнены одной линией. В образце **32** - снова две линии. Вы становитесь знатоком ритмического закона: всякий раз, когда верхний ряд точек кратен трем - требуется вторая линия.

Уменьшим число точек до 2:1. Трехрядная лента превратится в узел. Узел - это зерно формы из которого буквально развивается трехрядная лента.

Теперь нарисуем три ряда точек. Второй ряд с первым образует треугольники, третий ряд с первым образует четырехугольники - **33**. Это понятие возвращает нас к терминологии древних мистерий и является выражением космической математики. Так, например, хорошо известная теорема Пифагора, описывающая связь между треугольниками и их площадями, была секретом мистерий тех дней.

Три ряда точек образуют структуру четырехрядного образца. Его действительно можно сплести из четырех лент, волос, нитей и даже из теста. Концы могут быть соединены таким образом, что фактически получится одна длинная нить. Начните где-нибудь от А, например, - **34** и придите к форме **35**.

С уменьшением точек до 6:5:6 образец может быть нарисован двумя линиями - **36**. В упражнениях **37** - **42** точки исключаются шаг за шагом до тех пор, пока в **41** вы получаете лемнискату, а в **42** - круг. Можно повернуть этот процесс: начать с круга, как с зерна, и развивать его шаг за шагом. Заметьте, что структуры с четным числом точек в верхнем ряду рисуются двумя линиями, а с нечетным - одной.

Сбалансированная конструкция структуры 3:2:3 особенно гармонична в своем дыхании и пульсации. В упражнении **43** форма слегка изменена. Два угла создают паузу и новое направление, как переплетающиеся сердечки.

Четыре ряда точек образуют пятирядную ленту - **44**. Начните со структуры 7:6:7:6: - **45**. Уменьшайте число точек шаг за шагом **46** - **54**. Как в примере с трехрядной лентой, пятирядная лента не может завершить сама себя, остаются концы. Структура с пятью точками наверху **47** нуждается в трех линиях для ее завершения. Каждая линия имеет свое собственное отличное от других движение. Линия А колеблется снизу вверх и снова вниз. Линия В идет через структуру вверх и вниз и снова вверх и вниз, пересекаясь в центре, как лемниската. Линия С еще больше напоминает лемнискату - **48**. Благодаря затушевке все три вида линий видны более ясно. Поработайте с этой формой.

Прочувствуйте каждое из трех видов движения. Этот принцип вы найдете в каждой конструкции с пятью или кратными пяти точками в верхнем ряду.

Принимая линию как мое "Я" (это как линия), через лабиринт закона построения формы, Я двигаюсь, мысля в волеи, воля в мышлении, через структуру высокой степени порядка и могу ярко чувствовать: Добродетель, Правда, Красота, переплетаются и работают на меня.

При пошаговом уменьшении точек пятипрядный образец также может быть приведен к лемнискате и к кругу **49 - 54**. И в обратном порядке из круга можно прийти к форме **49**. Личность, жившая в Средние Века, выразила бы выше изложенное в следующих словах: "Круг - это символ всеобъемлющего космоса, это знак Бога, который содержит в себе все."

Интересна форма **51**. Поверните ее на 90 градусов и получите четырехпрядный образец **52**.

Дальнейшее увеличение точек в структуре делает ваше путешествие более запуганным, сходным с опытом прохождения лабиринта.

Тема лабиринта занимала человека с античных времен. Обычно считалось, что первый лабиринт был сооружен Дедалом для царя Миноса на острове Крит - **56**. Согласно другой версии, Критский лабиринт был сооружен около **Gortis**, где только в наши дни удалось отыскать мистериальную пещеру и комплекс переходов.

Название "Лабиринт" произошло от слова "**Labrus**" - обоюдоострого топора, являющегося символом самой большой тайны Бога, дающей картину как земного так и божественного порядка. Karl Kerenyi называет лабиринт картиной антимира; **Jackson Knight** - микрокосмом земли и макрокосмом человека; **Jill Puree** - картиной космоса, мира, жизни индивида, храмом, центром, разумом, сознанием, паломничеством, путем и целью.

Греческий миф о царе Эгее, сыне Тесее и Критском лабиринте хорошо известен. Лабиринт скрывал тайну космического разума, недоступную пока для человека того времени. Тайна охранялась Минотавром, существом, представлявшим вид перехода от божественного быка прошлой культурной эпохи к человеку. Каждый год семь юных

невинных девушек приносились в жертву чудовищу Минотавру. Тесей, юный сын царя, первым добровольно вызвался войти в лабиринт. Настало время человеку овладеть космическим разумом.

Немаловажно то, что Тесею помогала счастливая судьба. Ариадна, дочь царя Миноса, подарила ему чудесный клубок нитей. Исторически, древняя мудрость "великой матери" - культуры матриархата, была передана мужчине, патриархальному строю. Вступая в лабиринт, Тесей сматывал нить с клубка и все, что от него требовалось - "не потерять нить". Тесей успешно нашел путь. Это дало ему силу победить Минотавра и выбраться обратно с помощью той же нити Ариадны. Итак, Тесей стал первым человеческим существом греческой культуры, готовым постичь космическую мудрость через человеческое мышление. Постигание мудрости, "формирование понятий" - было самым важным и центральным событием греческой эпохи и Тесей становится одним из самых важных ее представителей.

Фрагмент росписи этрусской вазы изображает эти события - **55**. Ариадна, стоящая позади Тесея, вручает ему нить, идущую из ее головы - из области мышления. Нить сама закручивается в клубок, имеющий форму спирали. Спираль - архетипический лабиринт! Своей левой ногой Тесей касается спирали, становится на нее. Этот жест показывает его желание пройти лабиринт, иначе говоря - трансформировать себя. Его победа над Минотавром избавила от смерти многих девушек. Секрет макрокосма становится сокровенным секретом человека, центральным в его эволюции.

Рисующий формы, через имитацию и постижение законов вьющихся лент, становится новым Тесеем. Он также овладевает мраком и дикостью Минотавра в себе посредством более возвышенного и более яркого осознания усиливающейся мощи эго. Для него также важно "не потерять нить" при этом.

Однако лабиринт был известен задолго до Критской культуры. Его изображения находили на дворцах, построенных около 2000 лет до РХ. Нам известны античные египетские лабиринты в могилах и на печатях. Лабиринты, вырезанные в камне, нарисованные песком, изображенные на лужайках, живой изгородью и т.д. прошли через века. Известны лабиринты под названием "Троянские замки". По мнению **Jackson Knight** это название могло происходить от очень древнего индо-германского корня "**tro**" - поворачивать или вертеть. Он убежден, что Центр Гомера в Трое был назван так потому, что был построен в форме лабиринта.

Не менее интересны лабиринты, которые появились в христианских церквях: Св. Михаила в Париже, Св. Иоанна во Флоренции, в Шартрезском кафедральном соборе и др. *Josepf Henderson* описывает свои ощущения во время прохождения лабиринта как беспокойство его здоровой рациональной ориентации до состояния путаницы и головокружения. Но после такого погружения в хаос его дух открылся переживанию нового космического измерения трансцендентального свойства. В результате он смог пережить красоту кафедрального собора совсем новым, чувственным образом. Новое, более высокое сознание поселилось в нем. Лабиринт мог быть подготовкой к вхождению в Храм. Т.о. его действие аналогично действию лабиринта образцов вьющихся лент в искусстве Ломбардии. Оба пути готовили человека к духовному переживанию высших миров. В Римской вилле около Севильи (Испания) есть лабиринт, переходы которого состоят только из форм двойных вьющихся лент.

Следующие упражнения объясняют построение и законы шестипрядных вьющихся лент. Структура имеет 5 рядов точек - **57**.

Начиная со структуры 7:6:7:6:7 - **58**, также как в предыдущих случаях уменьшаем количество точек шаг за шагом. Новый ритмический закон становится очевидным: структура с тремя (или кратными трем) точками в верхнем ряду нуждается в трех линиях для завершения формы - **59**.

Отметьте разнообразие жестов в движении линий. Все они имеют качество лемнискаты. Первая простирается вверх, вторая - вниз, третья - объединяет две другие в сбалансированном гармоничном центре формы. Пример **60** через затушевку показывает как эти формы переплетаются друг с другом.

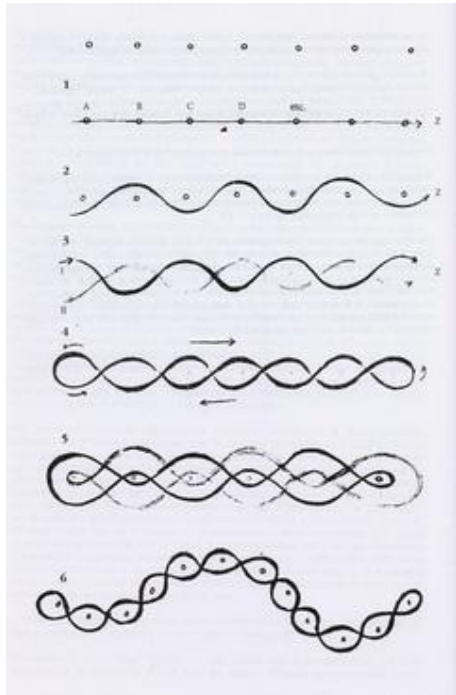
Попробуем мысленно развить эту шестипрядную ленту из круга **67**.

Форма **63** особенно прекрасна. Движения этих трех линий дают разновидность формы зерна. Форма **64** - что-то вроде эмбриона шестипрядного образца, потому что имеет пять рядов точек. Поверните ее на 90 градусов, получите четырехрядную форму - **65**.

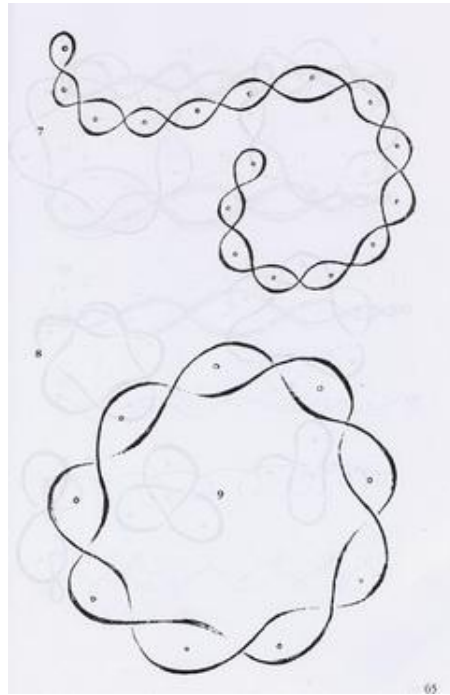
Вы можете увеличивать число прядей до 7,8 и т.д. до бесконечности. Однако после всех упражнений с базовыми формами дополняйте их новыми вариациями. Пример такой вариации упражнение **68** как предвкушение следующего раздела. Структура пока еще шестипрядной ленты, но какое наслаждение шаг за шагом позволять себе все больше

свободы. Внимательно изучайте, заботливо упражняйте формирующий принцип противоположных точек и выющихся линий и тогда вы откроете для себя много новых вариантов, но пока внутри закона структуры.

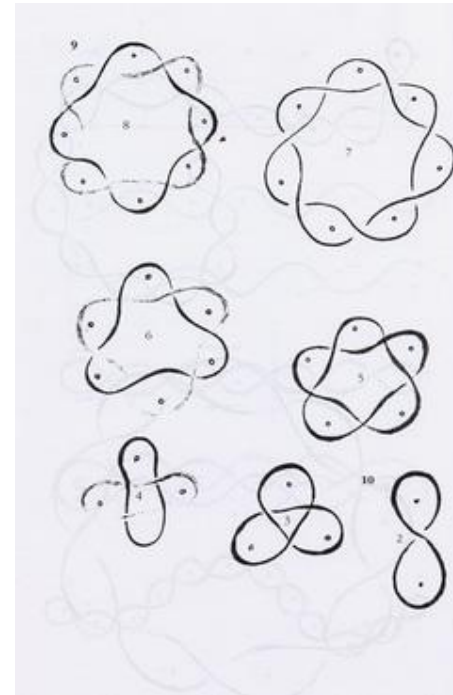
*"Только закон может дать нам свободу".
Гете.*

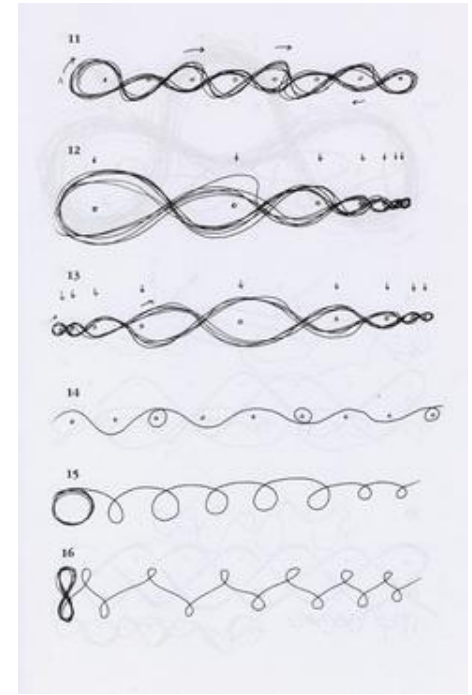
1 - 6

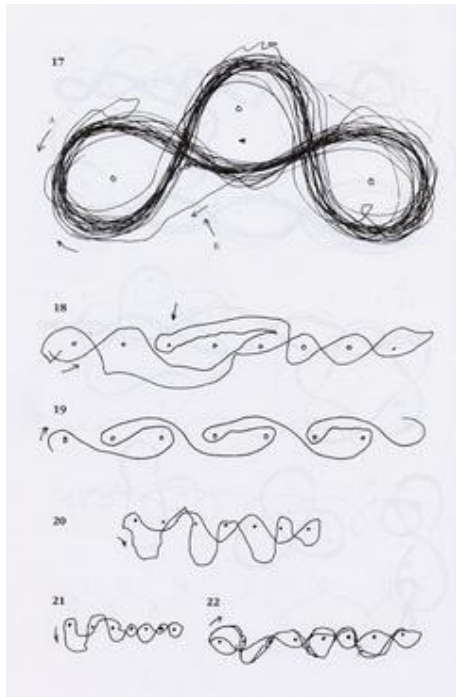
7 - 8

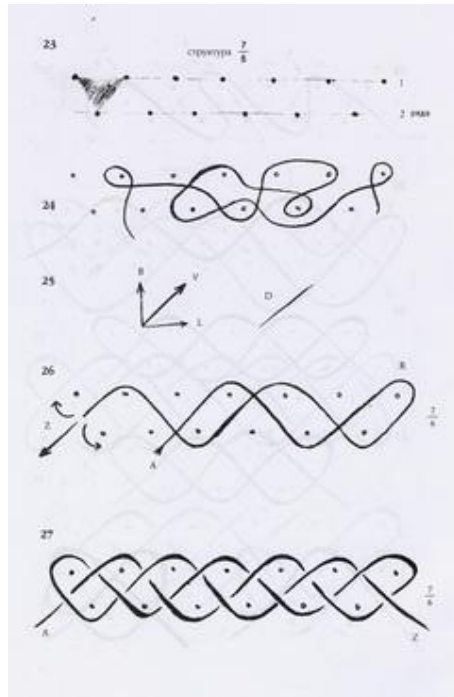
9 - 10

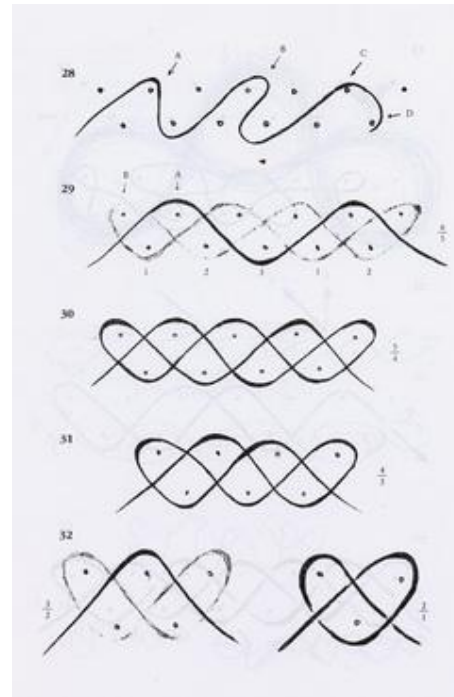
11 - 16

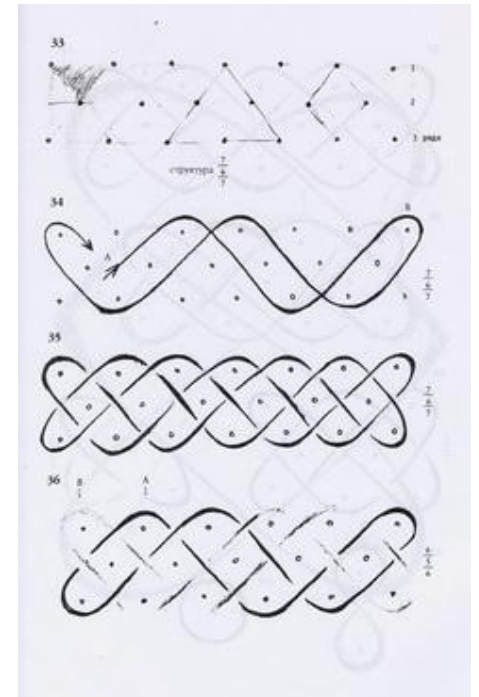
17 - 22

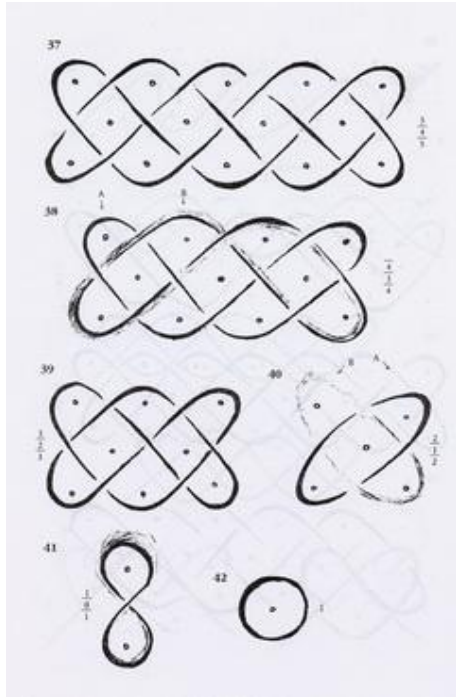
23 - 27

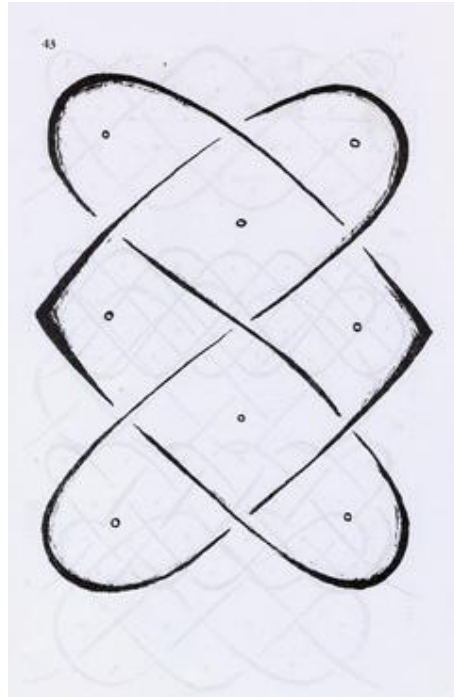
28 - 32

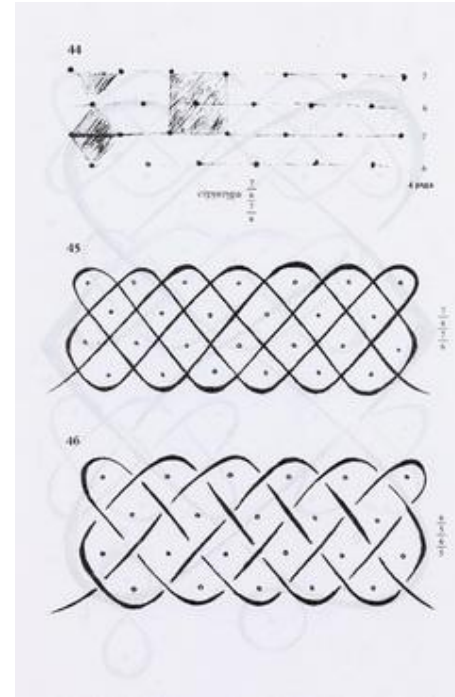
33 - 36

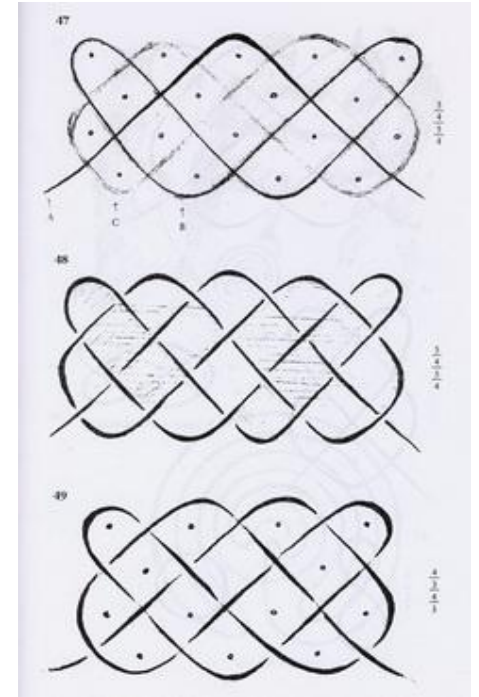
37 - 42

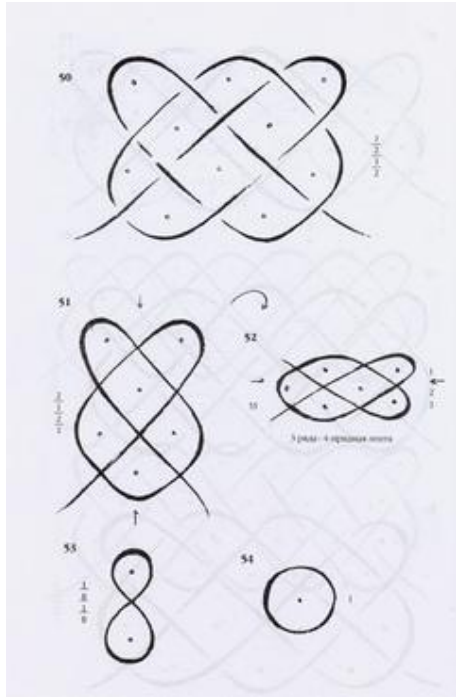
43

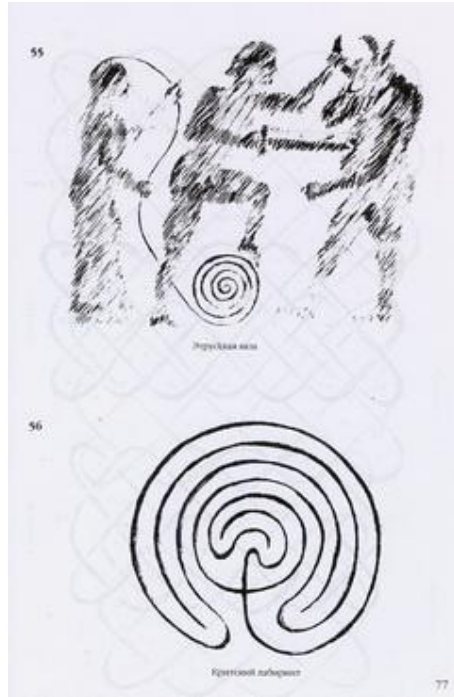
44 - 46

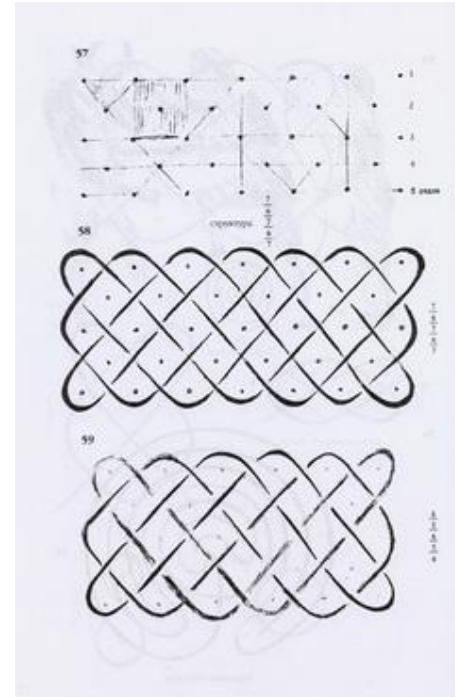
47 - 49

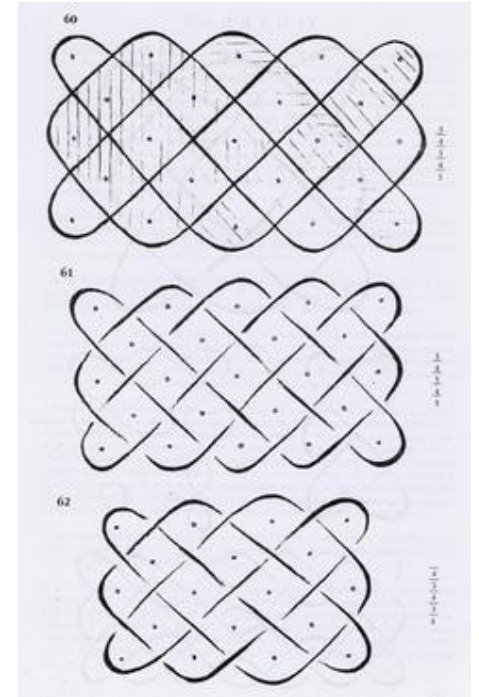
50 - 54

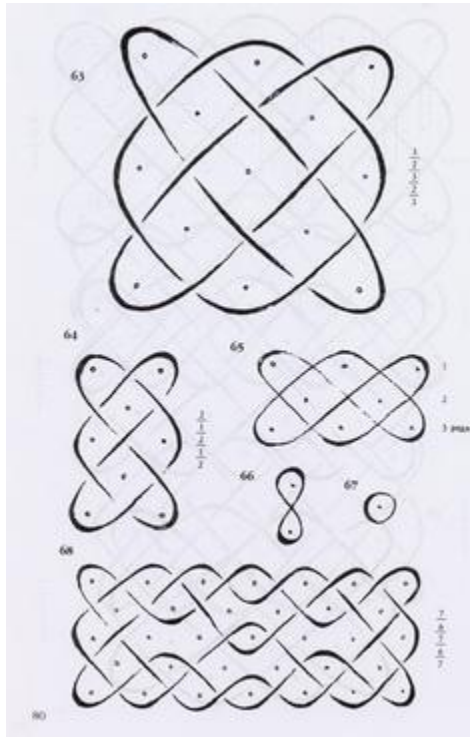
55 - 56

57 - 59

60 - 62

63 - 68

Раздел IV

Каждая рисуемая мной форма говорит что-нибудь обо мне самом, о том, что есть Я. Каждая линия формы оказывает на меня воздействие не только когда я рисую, но и тогда, когда я созерцаю форму. Это мотивирует и дает импульс. Это воздействие имеет место благодаря чувствам восприятия, особенно тех, которые Рудольф Штайнер называл

чувством баланса, чувством движения, чувством жизни и чувством касания. Таким образом, каждая линия работает на мое эго через восприимчивость моей души. Мои чувства "говорят" мне, они разоблачают порядок форм, сравнимый с порядком форм мыслей. Сейчас мы на это только указываем, но дальнейшее рассмотрение будет направляться необычайно сложными процессами восприятия, работающими глубоко внутри нас, для описания которых используем термин Рудольфа Штайнера: "чувство формы".

Линия может быть как "следом движения", так и мотиватором, режиссером импульса для моего "Я". Через рисование форм мы можем решать свои проблемы и развивать свои способности. Линии могут многое сказать нам о нашем эго и могут помочь трансформировать его.

Очень многое зависит от того, насколько полно осознаю я мощь моего эго, могу ли я составить мнение: из какой духовной сферы исходят формирующие меня импульсы, и к какой цели они направляют меня.

Мы постоянно окружены такой формой воздействий, при которых ловко спрятавшиеся уговорщики воздействуют на наше эго, манипулируя нами. Они проникают в наше бессознательное и наше подсознание. Эксперты маркетинга и рекламы, психологи и политики точно знают возможности "магического" воздействия на человека через символы и формы.

Активное рисование форм равно как и активное созерцание форм (сознательно), должно непрерывно держать внутри нас вопрос: "Из какой духовной сферы исходит формирующий импульс?" Из хаоса бессознательного, волевого течения, жесткости мертвых мыслей, или от "тепла любви" и "света мудрости" моих собственных душевных сил и объективной духовной сферы бытия? От наводящей на мысли силы, направленно действующей в мое подсознание из чужой воли, уничтожая мое эго, или из духовной сферы, позволяющей мне свободно сотрудничать? К какой воображаемой цели они направляют меня: к эгоистичному роботу или к свободному человеку?

"Рисование форм в исполнении и в восприятии может стать частью обучения, которое поведет "духовное в человеке к духовному во Вселенной". Цель - свободный человек". *(Р. Штайнер)*

В третьем разделе мы имели дело с предписанным порядком точек и шли тем же путем, что и писцы Средних Веков. Сведущий в математике обнаружит в основе построения форм определенные законы, берущие начало в высшей

математике. Но рисующий формы находится в лучшей ситуации. Свободно паря в живом ритме, он активно ощущает красоту, разворачивающуюся в пределах "космического разума", даже если он не способен постичь форму.

В третьем разделе свобода в ведении линии могла существовать лишь в рамках закона структуры. На этом пути переживание формы вьющейся ленты развивалось как результат создания центра между полярностями "связывания и растворения" и каждая форма находилась в опасности потери этого центра в двух направлениях: как закрепощения, так и дегенерации.

Упражнения этого раздела призваны стимулировать свободное ведение линии не только внутри ее собственного закона, но и развить это дальше.

Структура может оставаться той же, но может быть изменена тема. Так музыкант может исполнить много "вариации на тему". Рисование форм с использованием вариаций даст возможность избежать опасности дегенерации или закрепощения формы, внесением нового оживляющего ритма.

Будьте терпеливы. Как и в музыке, только посвятив достаточно времени тренировке с базовыми элементами можно достичь мастерства, позволяющего работать со сложнейшими формами Рудольфа Штайнера или искать собственный, индивидуальный путь творчества.

Упражнения **1 - 10** - примеры дальнейшего развития ритмического процесса двухрядной ленты. Момент пересечения можно подчеркнуть кругом - **1**. Переплетение двухрядной ленты с рядом лемнискат приводит к сгущению и растягиванию базового ритма формы - **2**. Подобный эффект может быть достигнут включением тройных лемнискат - **3**.

Вместо того, чтобы позволить линии течь, ритмично возвращаем ее к себе, создавая цепь из лемнискат - **4**. Эта форма может превратиться в цепь из тройных лемнискат - **5**. В примере **6** - двойная цепь лемнискат.

Варьируя только движения вперед и назад, получаем образцы **7, 8, 9**. Вместо волн одного размера можем получить мелодический танец из больших и малых волн - **10**.

Ритм в трехрядных образцах тоже богат возможностями. Регулярное уменьшение числа точек в структуре приводило к интересным результатам (раздел III). Использование подобного уменьшения числа волн делает возможным появление нового ритма внутри базового ритма **11 - 16**. В форме **16** новый ритм проявляется как ряд узлов. Ищите дальнейшие возможности и вариации.

В структуре четырехрядной ленты возможно еще большее количество ритмических вариантов **19 - 23**. И снова замечаем: формы **17, 18, 22, 23** - рисуются одной линией, формы **19, 20, 21** требуют нескольких линий. В образце **24** большие и малые волны "играют" вместе.

Упражнение **25** дает нам форму, которая была получена в первом разделе, но другим путем. Варьируйте ее как, например, в упражнении **26** и сознательно переживайте создание формы удлиненным движением слева - направо и справа - налево.

Упражнение **27** гораздо сложнее. Постарайтесь прочувствовать построение формирующих процессов через различный характер течения линии в одну и в противоположную ей стороны - **28**. На концах формы образованы характерные узлы. Аналогичные узлы мы находим в образцах вьющихся лент из иллюстраций кельтских книг - **29 - 31**. И снова призываем вас не оставлять форму, удовлетворившись правильным исполнением, ибо только многократное повторение позволит сделать ее великолепной. Ощущайте качество движения в линии, ее динамику: тяжесть, легкость пересечение, выгибание, "*piano*", "*forte*"; ее темп: быстрый, медленный; присутствуйте в пропорциях, в интервалах, в промежутках между линиями.

Внутри структуры пятирядной ленты, упражнения **32 - 38**, показан простой ритм формы, ограниченной количеством сгруппированных точек: от пяти точек - **32** до одной точки - **37**. Сравните их с пятирядными формами в третьем разделе. Эти группировки предусматривают большое число ритмических вариаций, например - **36**. Можно изобразить их одним непрерывным движением - **38**, как и последовательность узлов с петлями в верхнем ряду - **39**, так и с петлями, расположенными в шахматном порядке - **40**.

Динамический элемент ритмического течения требует большой концентрации. Не анализируйте сложную форму, пытайтесь "понять ее". Старайтесь не смешивать мышление и волеие, понимание и делание. Если в мышлении и делании вы станете едины с линией, вы почувствуете разницу: не "о" линии, но "внутри" линии.

Посредством рисования форм "Я" привносит мое мышление и чувствование в мое воление и через это в зарождающуюся творческую жизнь. Упражнение **41** - пример, дающий эго все эти переживания. Упражнения **42, 43** показывают дополнительные варианты.

Форма кельтов - **44** аналогична образцу **36**. Лента формы особым образом подчеркивает места пересечения, привнося в образец большую степень осознания и ощущение трехмерности.

Следующие упражнения базируются на шестипрядном ритме - **45**. Аналогичным путем, как и ранее, ритмические группировки точек уменьшаются от шести точек - **45** до одной точки - **50**. В упражнениях **46, 49, 50**, выполняемых одной линией, и в упражнениях **45, 47, 48, 52, 53**, выполняемых тремя линиями, переживайте в движении его качество, вес и порядок.

Сравните упражнение **49** с упражнением **18** из первого раздела, вы обнаружите хорошо знакомую бегущую лемнискату.

Индивидуальные ритмические группировки также могут быть скомбинированы и выполнены одной линией, демонстрируя дальнейшие возможности и вариации - **51, 52, 53**. И рядом прекрасные образцы симметричных форм из искусства Ломбардии - **54, 55**.

Следующие упражнения развивают тему узлов, начатую во втором разделе - **56**. Форма **57** достаточно сложна. Прорисуйте сначала шесть узлов. Затем отправляйтесь в путь от одного узла к другому. Постепенно переходите к непрерывному ведению линии без вспомогательных движений. Эта форма имеет интересные варианты при изменении количества точек в горизонтальном ряду.

Следующие сложные образцы взяты из искусства кельтов и ломбардцев **58 - 60**. Сначала эскиз выполняется в слабом карандаше, затем завершите его гармонично. Расширяйте пространство между линиями - это очень важно. Теперь, воспользовавшись ластиком, уберите лишние линии и с помощью цветного карандаша подчеркните чередование точек пересечения.

А теперь давайте попробуем нечто более сложное. Две структуры шестипрядных лент пересекают друг друга, образуя горизонталь и вертикаль - **61**. Образованная структура воспринимается как символ смерти. Начнем двигаться в "лабиринте" структуры **61** в диагональном направлении, которое работает динамически, в отличие от горизонтального и вертикального направлений, работающих статически. Динамический элемент вплетается в статический крест - **62**, оживляя форму.

Вплетем в этот простой мотив форму, состоящую из узлов - **63**. Соединение двух образцов дает прекрасную форму **64**; крест, звучащий как мелодия, исходящая из силы центра - **65**. Упражнение **80** дает вариацию в подобной структуре, выполненную непрерывной линией. Попробуйте варьировать эту форму далее, меняя число точек внутри структуры.

Давайте продолжим тему креста в направлении образцов из иллюстраций кельтских книг. Один из них выстроен в структуре **66**. Внимательно считайте ряды и точки. В этой структуре переплетаются три вполне отчетливых мотива. Они ритмично сгруппированы вокруг центра креста в гармонично завершенном порядке.

Первый мотив подобен раскрывающейся петле - **67**. Двигаясь из центра, пересекая себя, и, затем, раскрываясь в четырех направлениях, эти мотивы создают образец - **70**.

Второй мотив - как разновидность "сосуда" - **68**. Каждая пара сосудов как бы воспринимает внешнее течение, которое приносит предыдущая форма - **71**.

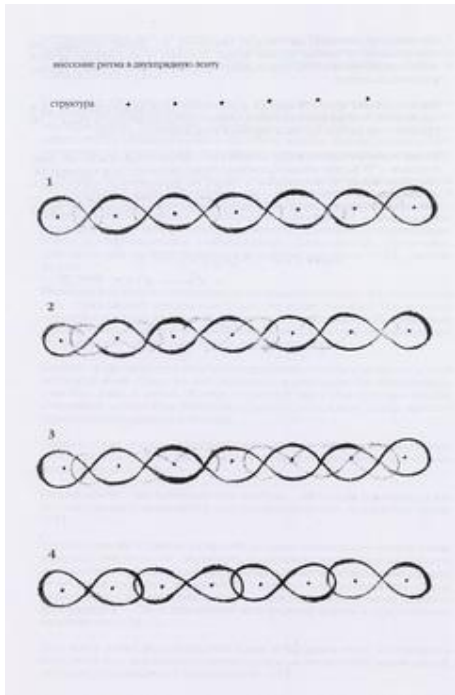
Третий мотив **69** особенно интересен: длинная прямая линия согнута в виде "пряжки". Рисуя ее, не старайтесь изобразить геометрически точную прямую. Ведите ее мягко, немного вибрируя. Геометрически прямая линия в то же время "мертвая"; динамически прямая - как вибрирующая струна музыкального инструмента. Четыре "пряжки" замечательным образом группируются - **72**, и удерживают весь порядок формы в диагональном направлении - **73**.

Весь крест может быть нарисован также и без рядов точек. Попробуйте выполнить его, внимательно ориентируясь на места пересечения линий, методом так называемого "чередования" - **74**.

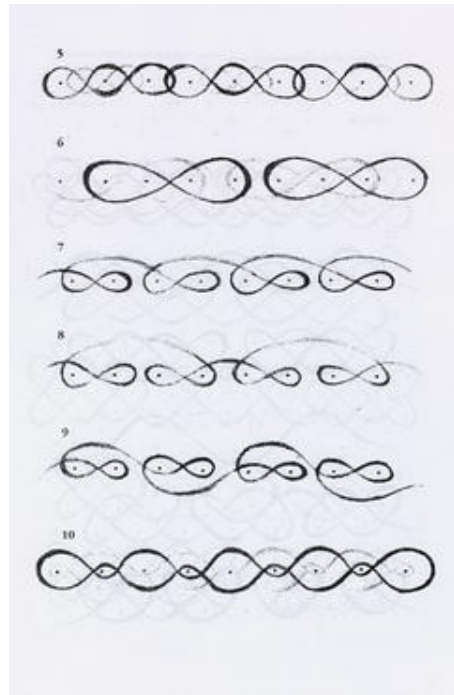
Терпеливо упражняясь, вы сможете построить эту форму свободно, без копирования. В любом случае всегда полезно и исцеляюще просто переживание прекрасной, гармоничной формы, ее расширения и сжатия, усиления ее центра.

Для исполнения креста **78** вначале внимательно построим структуру **75**. В вертикальной ветви креста вы обнаружите последовательность узлов - **76**. Средние узлы раскрываются и образуют горизонтальные ветви.

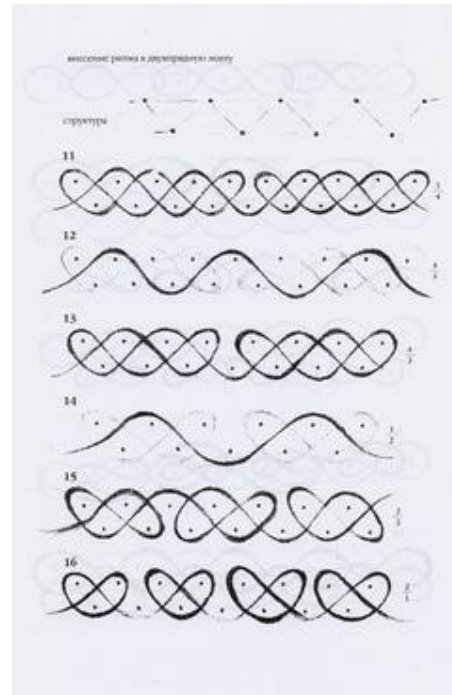
Мотив, возникающий на конце каждой ветви креста очень красив, но также и сложен - **77**. Ведите линию осознанно, будто она имеет свой характер. Карандашом ведите не мечтательно и сонно, но выразительно, как смычком скрипки, двигая его то быстро - то медленно, то с большим нажимом - то с меньшим, то шире - то резче, позволяя линии стать "песней" - **78, 79, 80**.

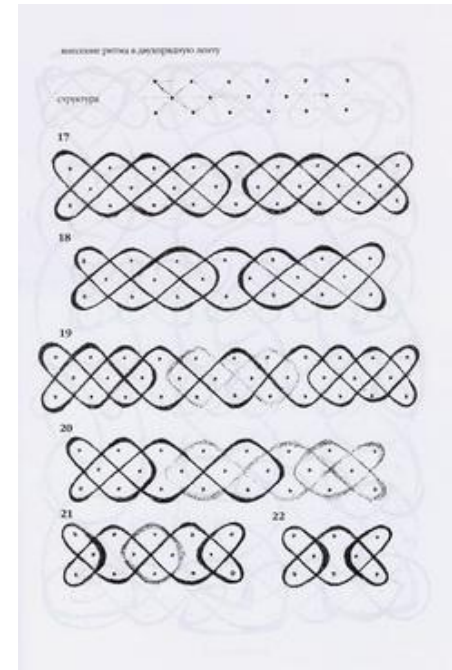
1 - 4

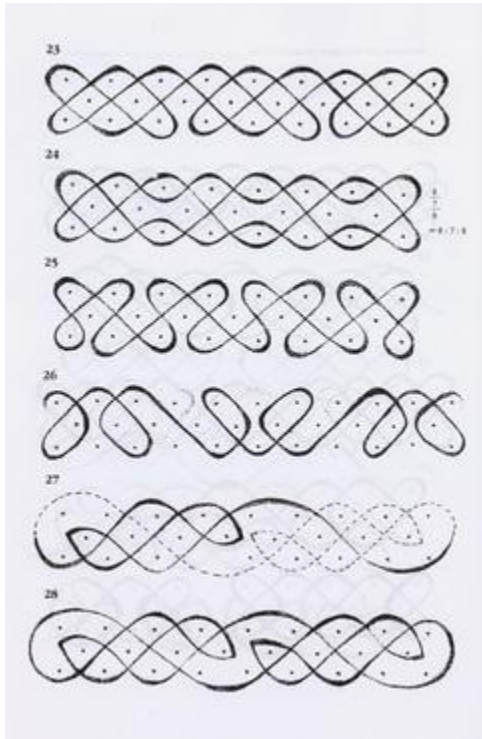
5 - 10

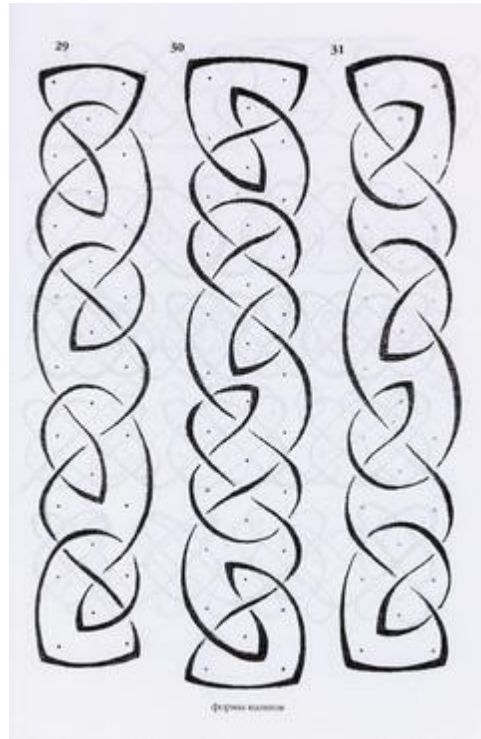
11 - 16

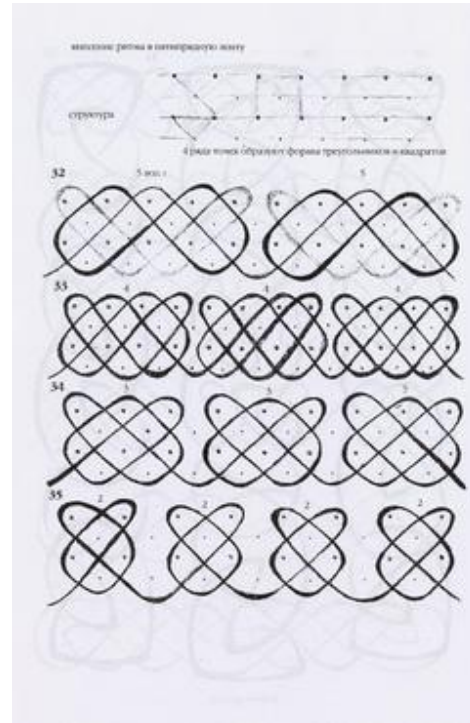
17 - 22

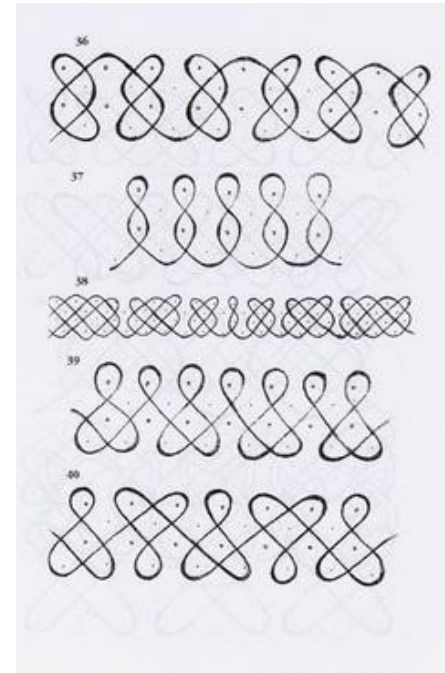
23 - 28

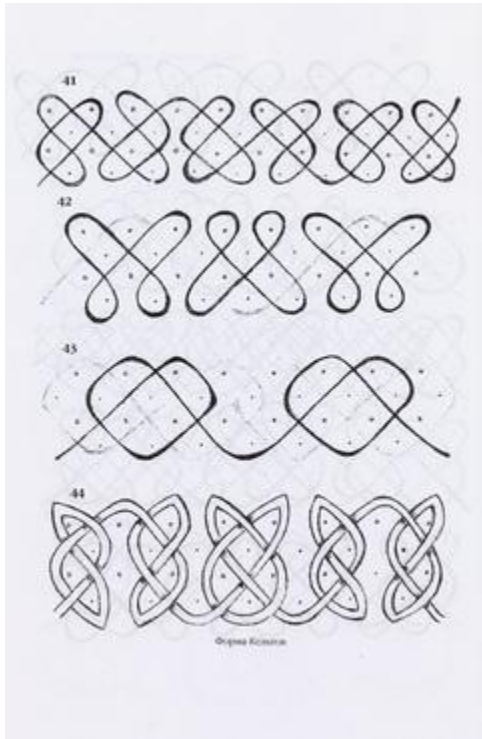
29 - 31

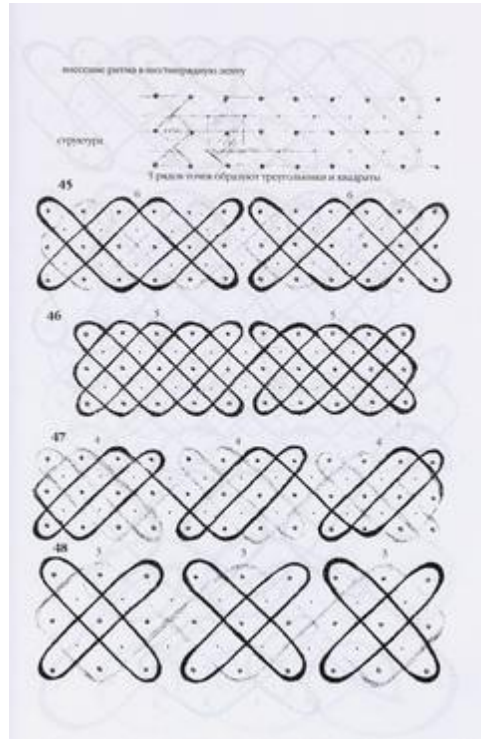
32 - 35

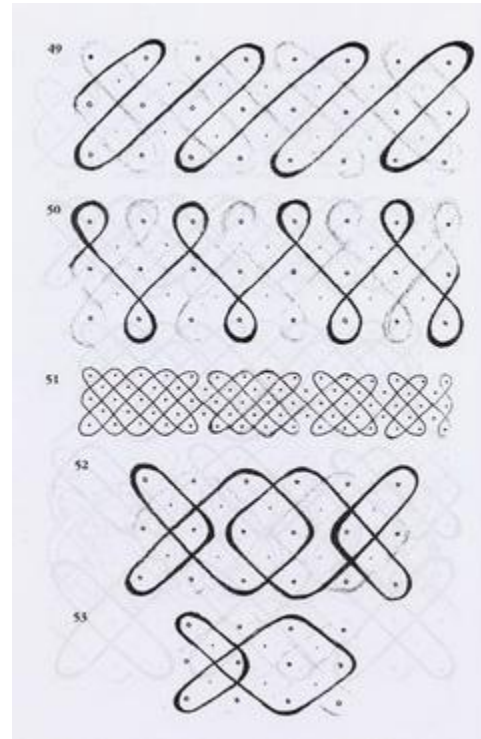
36 - 40

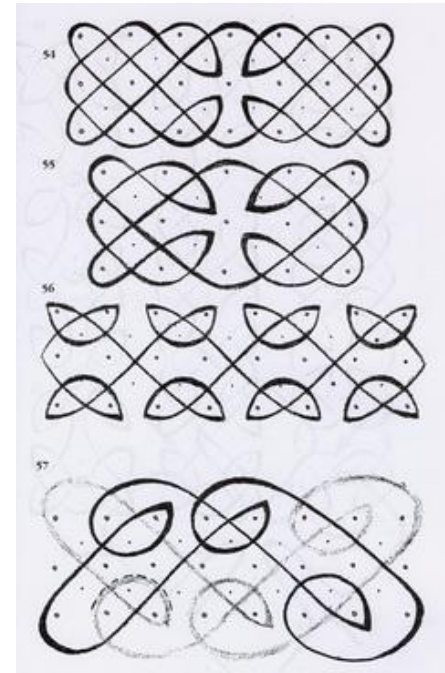
41 - 44

45 - 48

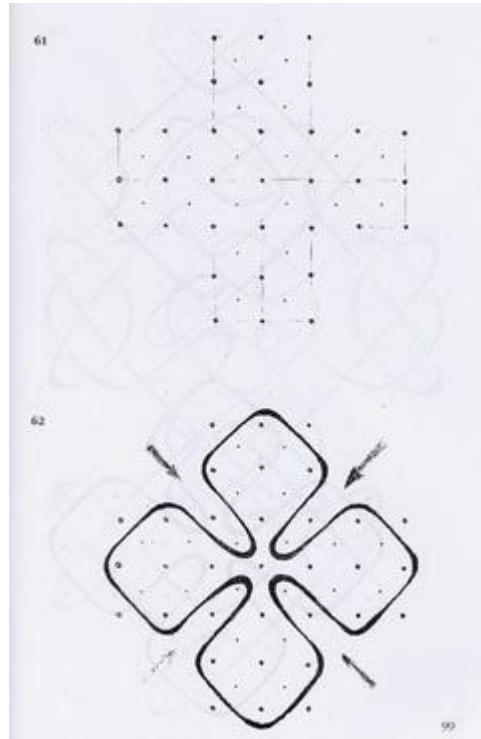
49 - 53

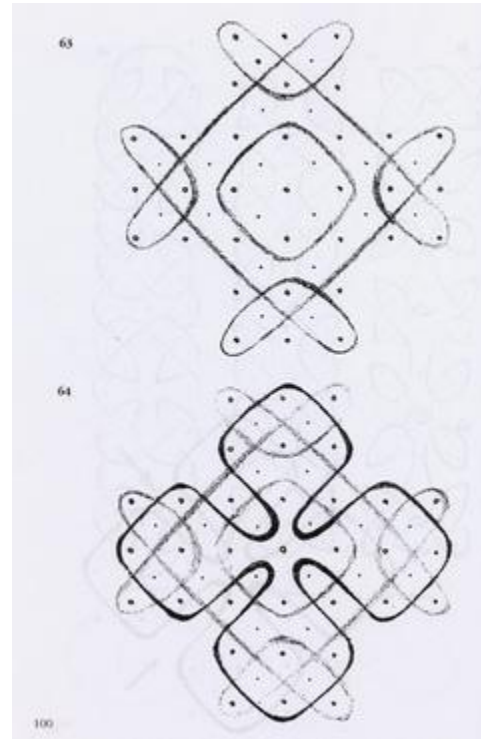
54 - 57

58 - 60

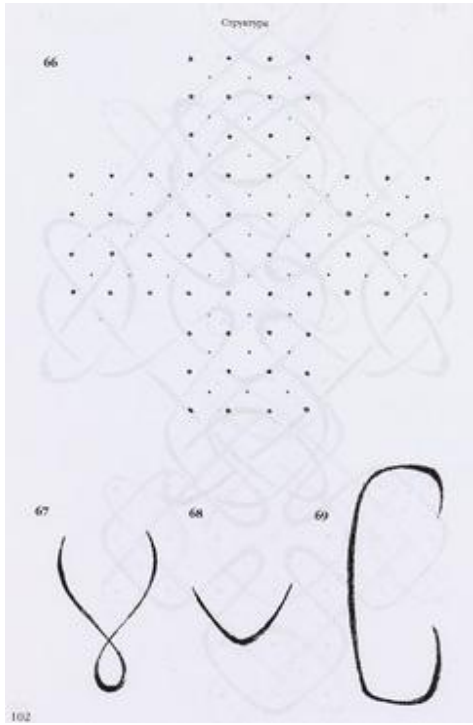
61 - 62

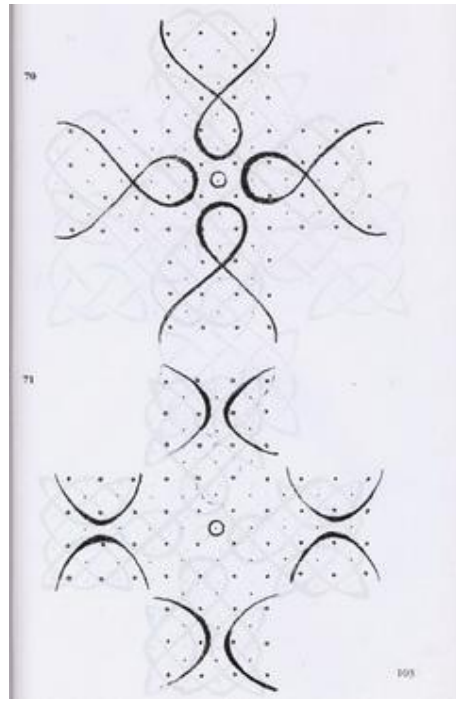
63 - 64

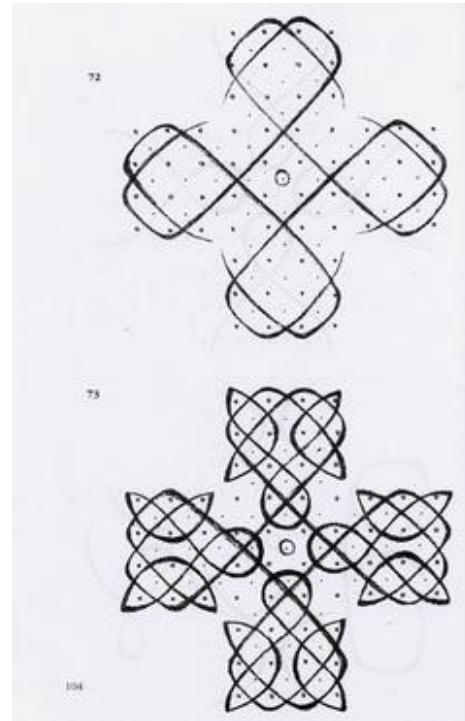
65

66 - 69

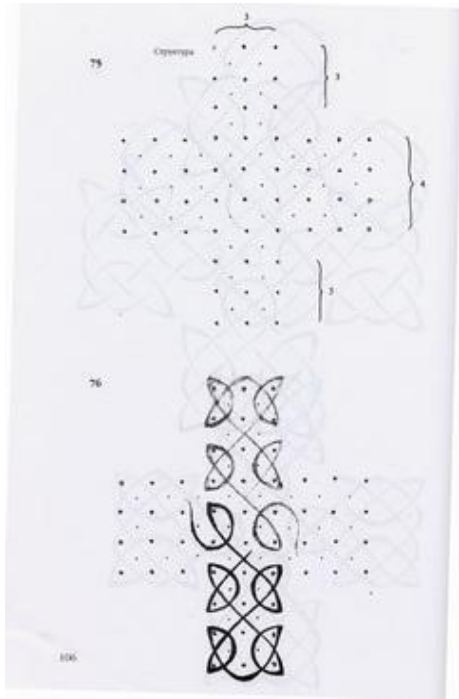
70 - 71

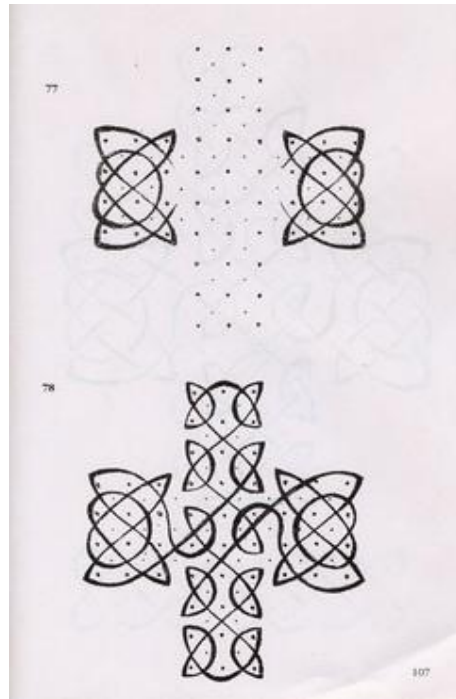
72 - 73

74

75 - 76

77 - 78

79

80