

А. Брейдвик. Рисование форм

I

Предмет рисования форм не ограничивается изображением формы на бумаге. Линия на листе — лишь способ выражения глубоко пережитого движения. К примеру, вот как работают первоклассники над одной из основных форм — прямой линией. Вначале дети рисуют ее широкими движениями руки в воздухе, затем ходят, стараясь точно соблюдать прямую. И только потом, когда они всем существом ее восприняли, им разрешается сесть и изобразить ее на бумаге. Главной задачей является выработка чувства равновесия и умения глубоко переживать движение.

В рисовании форм обычно не используют много цветов. Цвет нельзя применять с целью скрыть неточности рисунка, им можно только подчеркнуть форму. Не рекомендуется раскрашивать весь лист. Рисование форм — не живопись, а, как уже говорилось, уравновешенное движение, для которого графическая линия — только способ выражения.

В школе Рудольфа Штейнера рисование форм также готовит детей к письму, ведь буквы состоят из прямых и кривых линий. От изображения сочетаний прямых и кривых дети переходят к написанию букв. На рисунке 1 приведено несколько примеров.

Рисунок 1. Большинство этих изображений разработаны специально для обучения письму, однако их можно рисовать и просто как фигуры или орнаменты, не имеющие никакого отношения к буквам.

Рисунок 2. В первом классе работают с прямой и кривой линией и с основными формами. При изображении симметричных форм развивается чувство равновесия. Не-

которые из этих симметричных рисунков строятся от центральной линии, другие — от центральной формы. Есть те, которые построены от двух форм или даже от двух точек. Эти рисунки позволяют учителю показать детям возможности развития и вариации форм. Учитель рисует одну сторону формы и предлагает детям изобразить форму целиком. Или же задается центральная форма, которую дети используют как основу для других форм. Одно и то же задание может быть выполнено с несколькими различными формами.

Подготовив таким образом основу для дальнейших упражнений, учитель задает детям достраивать формы и делать их вариации. Чтобы дети выполняли эти задания гармонично и красиво, надо развивать в них внимание к окружающему миру. Детские формы иногда могут напоминать что-либо из внешней действительности, хотя в принципе в рисовании форм не полагается обращаться к материальным телам.

На рисунке 3 представлены примеры зеркальных форм и графических метаморфоз, которые рекомендуются в 1 классе.

На рисунке 4 приведены ритмические орнаменты. Они могут быть также полезны при подготовке к письму. У учеников второго класса обычно уже хорошо развито чувство ритма и эти орнаменты должны прийтись им впору. Верхняя форма на этом рисунке — лебедь пробуждается от сна и улетает.

Рисунок 5. Различные виды спиралей — свертывающихся и развертывающихся — очень хороши для упражнения в 3 классе. На этом рисунке вы можете видеть также изображения спиралей, выполненные на камнях. Они были найдены на острове Готланд и относятся к глубокой древности.

На рисунке 6 приведен материал для 3 класса — переплетения. Чтобы овладеть спиральными формами, детям обычно нужно много упражняться, а переплетения, как правило, не представляют трудности. В пятиконечной звезде

заложена возможность, используя которую мы всегда можем построить около нее множество звезд. Три нижние формы на этом рисунке — это пример сдвига компонентов формы.

Рисунок 7. Эти формы, состоящие из элементов, повторяющихся 3–4–5 раз, предназначены для 3 класса. Если же некоторые из них покажутся чересчур сложными для этого возраста, с ними можно работать и позже. Формы, обозначенные на этом рисунке цифрами 1–5, даны Рудольфом Штейнером специально для школы: «1» — внутренняя форма чувствует и строит внешнюю; «2» и «4» — внутренняя форма гармонирует с внешней, окружающей ее; «3» — внутренние формы развернулись и превратились во внешние; «5» — внешняя форма «встречается» с внутренней.

На рисунке 8 представлены метаморфозы трех элементарных треугольных форм.

Этим заканчивается серия примеров для 3 класса.

II

К четвертому классу дети обычно значительно лучше осваиваются со своим «Я». Они уже не чувствуют, как это было в младших классах, что мир и они сами — единое и многообразное целое. Теперь для них все более отчетливым становится деление на внутреннее и внешнее — на то, что происходит внутри них, и то, с чем они встречаются в окружающем мире. Раскрывающееся сознание постепенно начинает обретать форму.

В этом возрасте рекомендуется работать с формой и контр-формой, с внешней и внутренней формами. Такие формы закономерно соответствуют друг другу, образуют единую сущность, но в то же время и различаются.

В геометрии формы и контр-формы, перевернутые и «вывернутые» формы именуется инверсиями. В трех измерениях это называется «пространство» и «контр-пространство». В четвертом же классе лучше придерживаться

плоскости — конечно, не так точно, как в геометрических построениях, а более свободно, как в рисунке от руки. Однако в том, как рука проводит линию, всегда необходима определенная строгость. В этом возрасте в рисовании форм значение имеет уже не правое-левое или верх-низ, как это было при рисовании симметричных форм в младших классах. Сейчас важно то, что ведет наружу и что указывает вовнутрь: закрытое и малое в противоположность бесконечно открытому и большому. Некоторые из предложенных здесь форм могут быть осознаны, только если мы введем понятие бесконечности, — такие формы как бы возвращаются с другой стороны. Но на практике необходимо придерживаться ограниченного образа, определенных рамок.

На бумаге форма и контр-форма могут частично перекрываться, накладываться друг на друга. В таком случае их можно представить лежащими в разных плоскостях. Для этого возможно использовать толстую и тонкую линии или раскрасить рисунок так, чтобы одна линия как бы вышлась над другой. Если рисунок позволяет, то для усиления впечатления «внутри-снаружи» хорошо использовать цвет. Внутренняя форма может быть одного цвета, внешняя — другого. Пространство между двумя формами, вероятно, лучше всего оставить белым.

Рекомендуются следующие трехцветные сочетания: пурпурный-черный-белый и алый-белый-фиолетовый. Конечно, можно использовать также и дополнительные цвета, тогда пространству между двумя формами дается промежуточный цвет, например: красный-индиго-зеленый или красный-теплый желтый-зеленый и т.д.

При работе с инверсиями больше нет необходимости начинать рисовать формы в воздухе рукой или проходить их по полу — так, как мы советовали делать в младших классах. Работающие с инверсиями часто говорят, что нужно «вывернуться наизнанку», чтобы раскрылся весь рассматриваемый объект. Плодотворным введением к этой работе могло бы стать повторное обращение к орнамен-

там второго класса. Только теперь мы побуждаем детей не достраивать форму вверх или вниз, а создавать череду форм «внутри–наружу». Своеобразие орнаментов с эффектом «вверх–вниз» состоит в том, что в положении «внутри–наружу» они вьются в непосредственной близости друг от друга, и только линия разделяет их (см. формы 1, 2, 3 на рисунке 9). В фигурах 4, 5 того же рисунка инверсия добавлена как отдельная форма. При раскраске центральную форму лучше не закрашивать.

Формы на рисунке 10 также основаны на орнаментах. Формы 1 и 2 желательно выполнять одной непрерывной линией. Фигура 3 — это повторенный двойной орнамент, и поэтому здесь имеется соответствующая инверсия. В фигуре 4 линиям двух различных форм хорошо дать различные цвета, чтобы подчеркнуть перестановку уровней.

В первой части этой статьи представлена данная Рудольфом Штейнером форма, которая одновременно демонстрирует инверсию и метаморфозу. На рисунке 11 еще несколько форм имеют инверсию и метаморфозу. В изображениях 1 и 2 этого же рисунка заштрихованные формы следует перевернуть.

На рисунке 12 дана серия фигур, в которых внешняя форма как бы встречается с внутренней, «приветствует» ее. Если перевернуть формы, то «разговор» между ними не должен прерываться.

На рисунке 13 в изображении 1 внутренним формам дана сила, ясность и свобода, что достигается поглощением цвета из окружения. Выполнить форму 2 того же рисунка значительно труднее. В изображении 3 преобразование внешней формы совершается через «бесконечность». 4 — внутренняя форма развивается из квадрата, а внешняя форма стремится к квадрату.

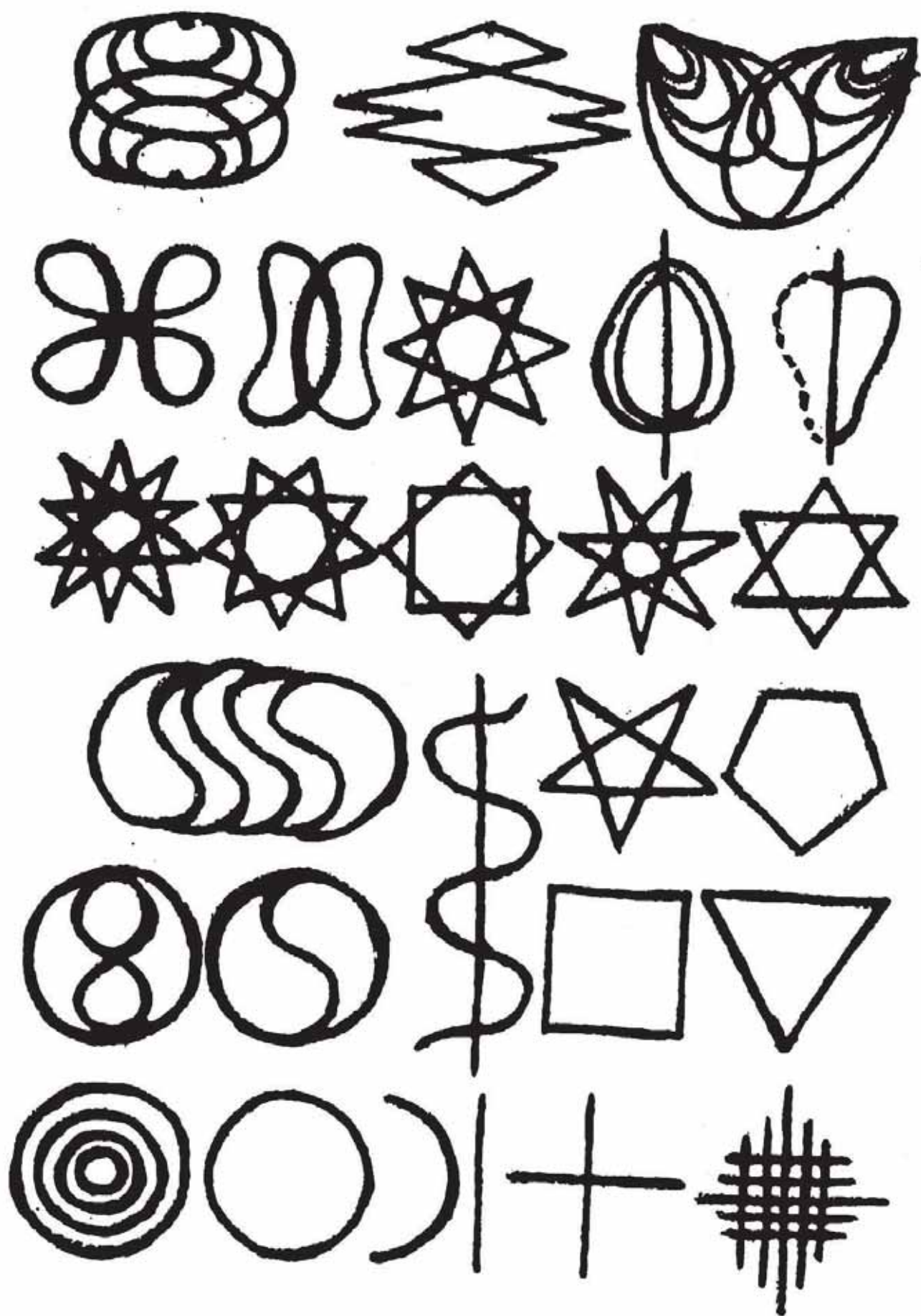
На рисунке 14 даны примеры метаморфоза и инверсий форм.

К пятому классу дети обычно уже достаточно готовы к тому, чтобы рисовать формы без модели и без предварительного наброска. Форма подчас столь активно живет в

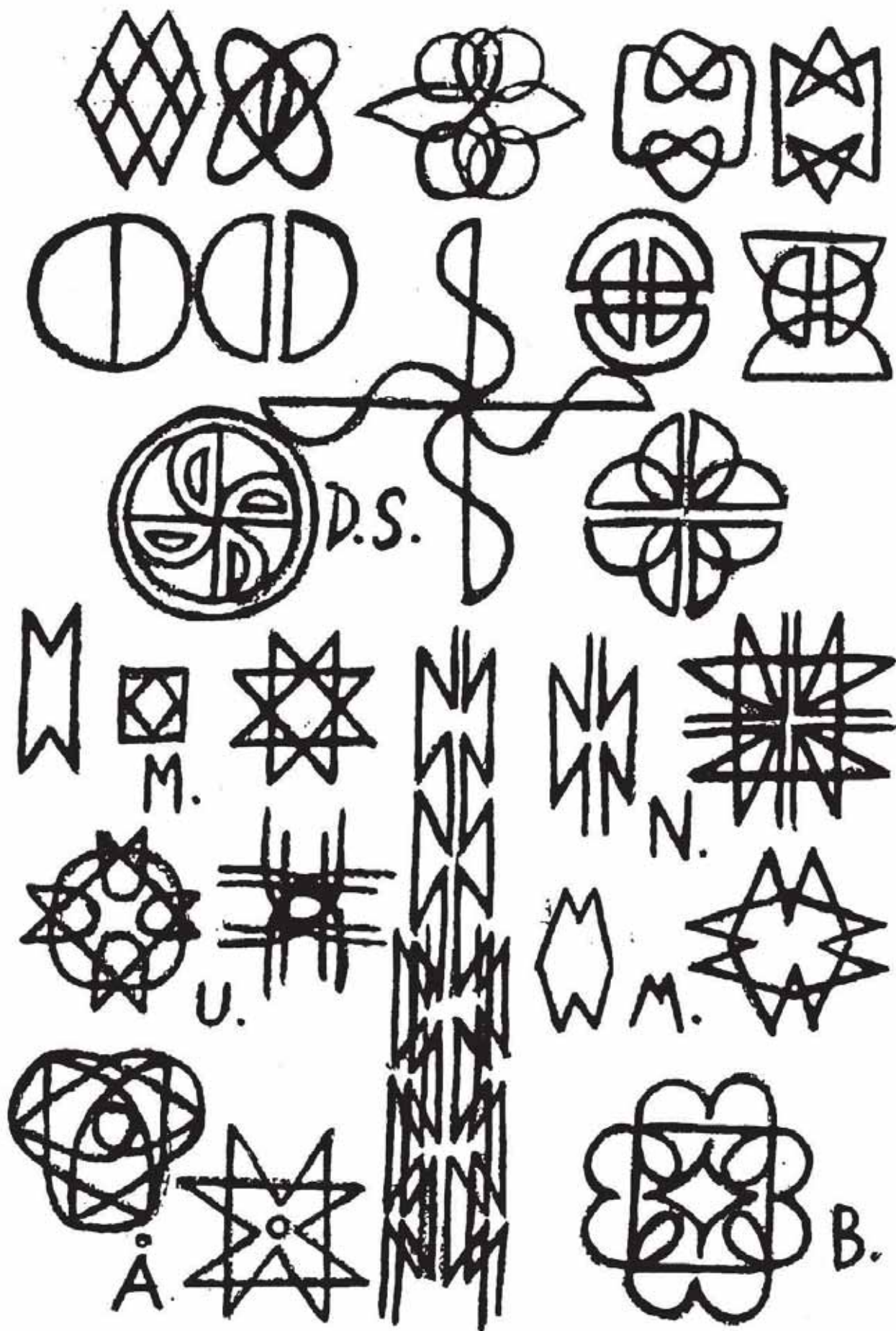
ребенке, что он может воспроизвести ее, просто заштриховывая окружающее пространство. Это может быть форма, хорошо известная из младших классов, или какая-нибудь несложная, специально данная учителем форма — см. рисунок 15.

Формы рисунка 16 предназначены для того, чтобы дети, исходя из них, создавали новые, более свободные и более созвучные нашему времени формы. С этим еще можно работать в пятом классе, потому что в этом возрасте дети начинают ценить красоту саму по себе, красоту как таковую.

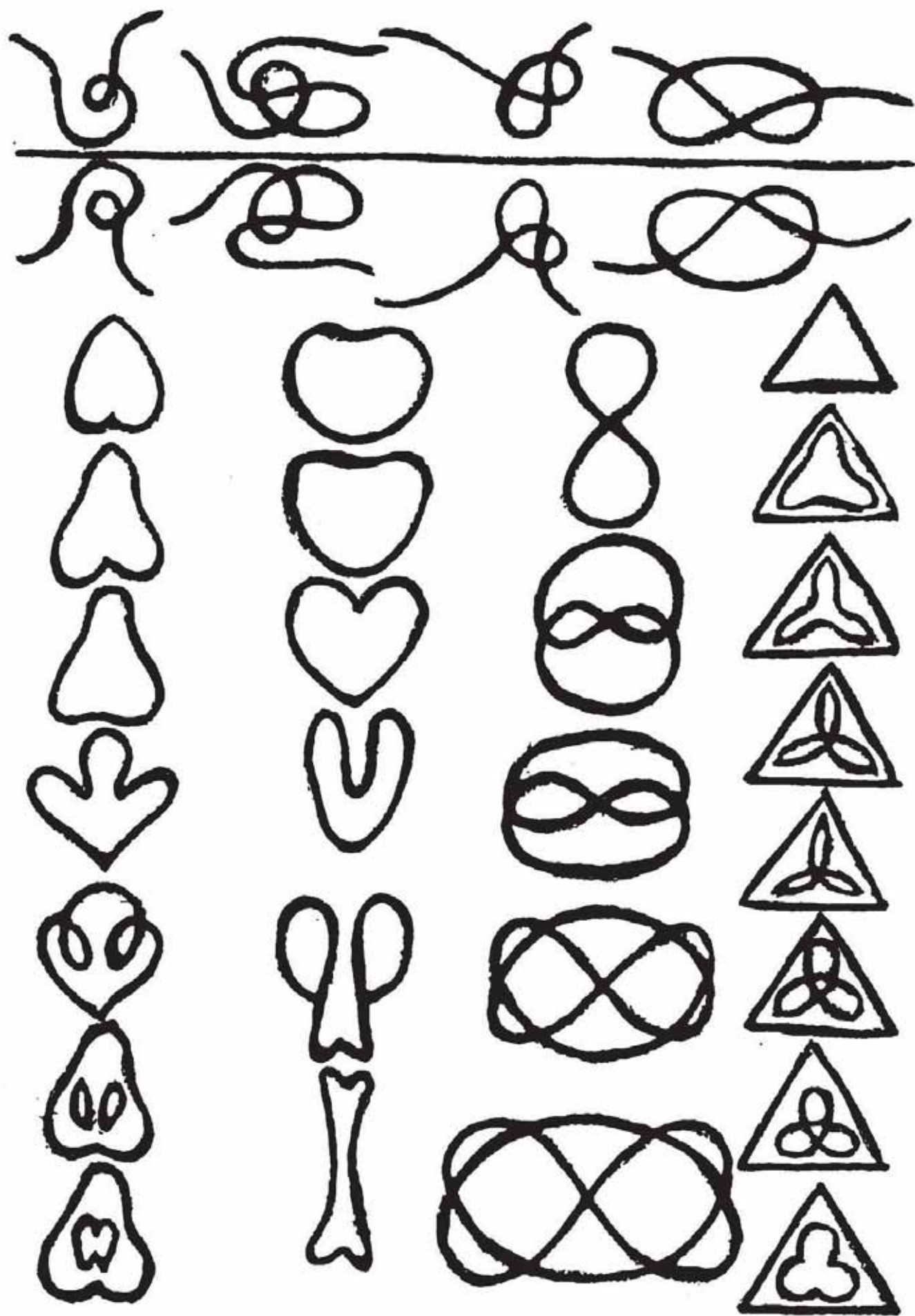
К концу пятого класса в учениках, вследствие регулярных занятий рисованием форм развивается умение рисовать треугольник, квадрат и круг, не пользуясь линейкой и циркулем. Поэтому вначале на уроках геометрии, которая начинается в этом классе, некоторые учителя предлагают детям не чертить геометрические фигуры с помощью инструментов, а рисовать их от руки.

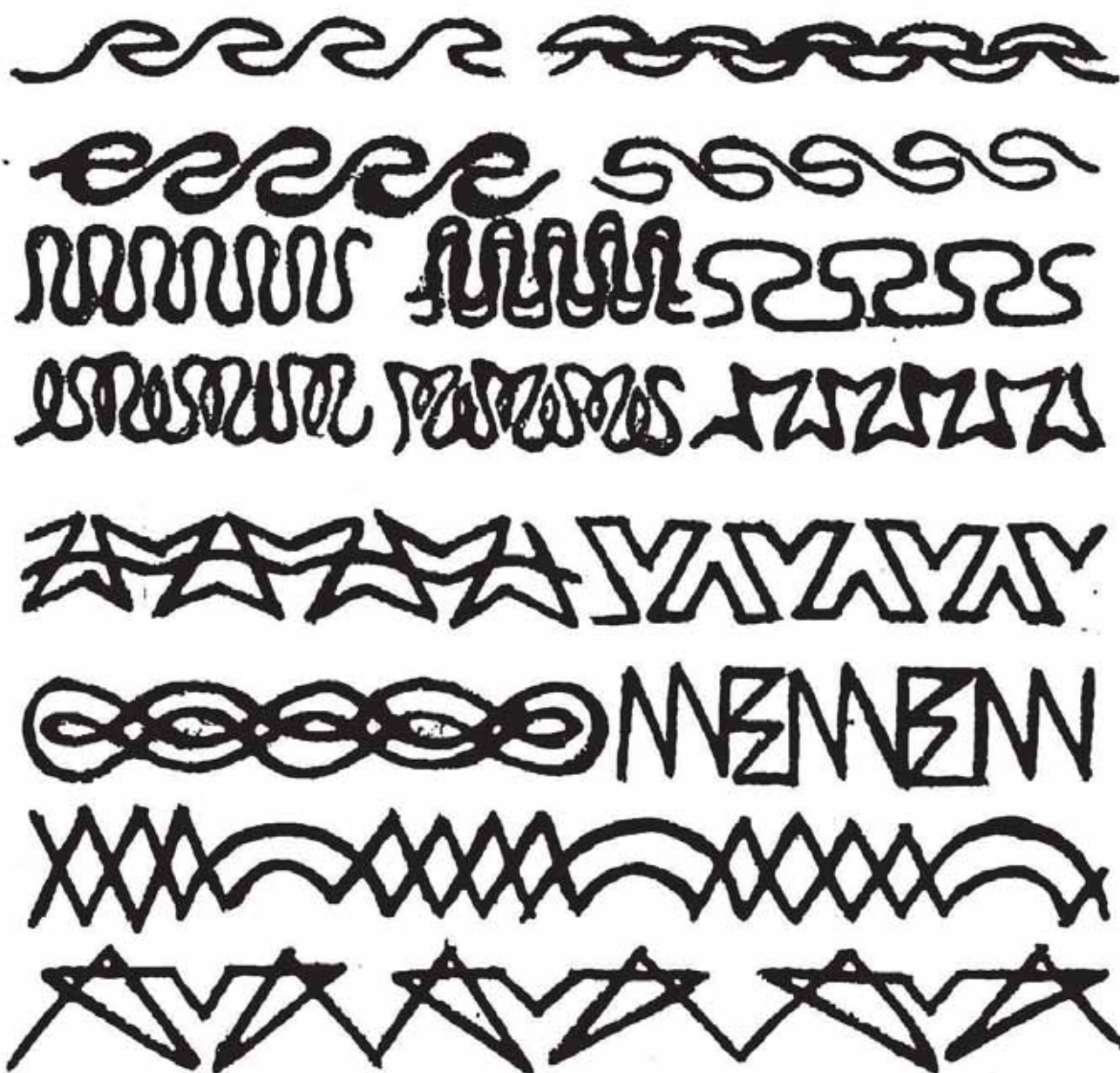
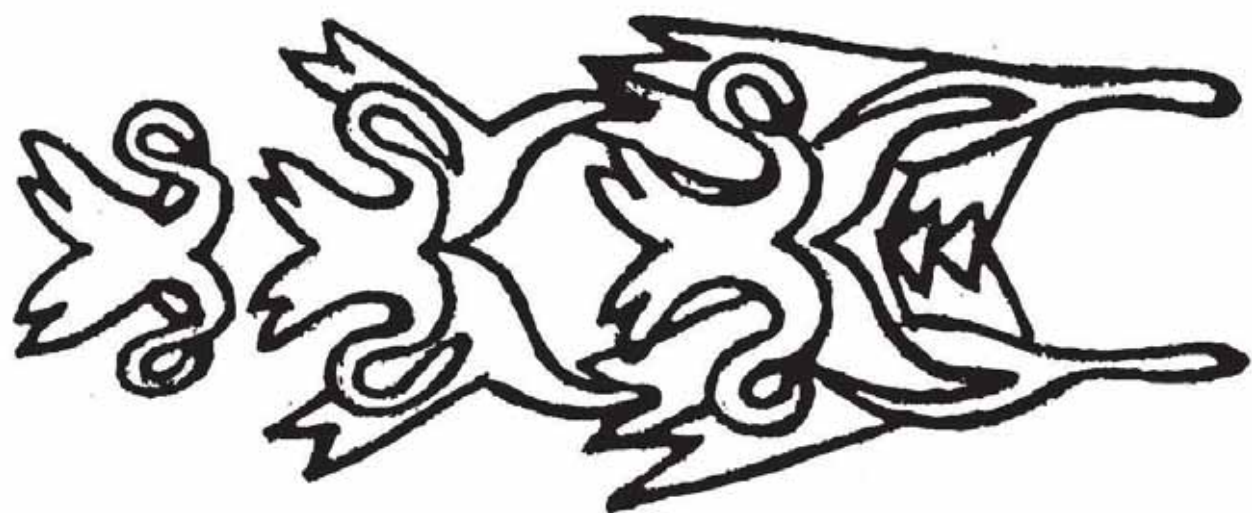
К статье «Рисование форм». Рисунок 1.

К статье «Рисование форм». Рисунок 2.

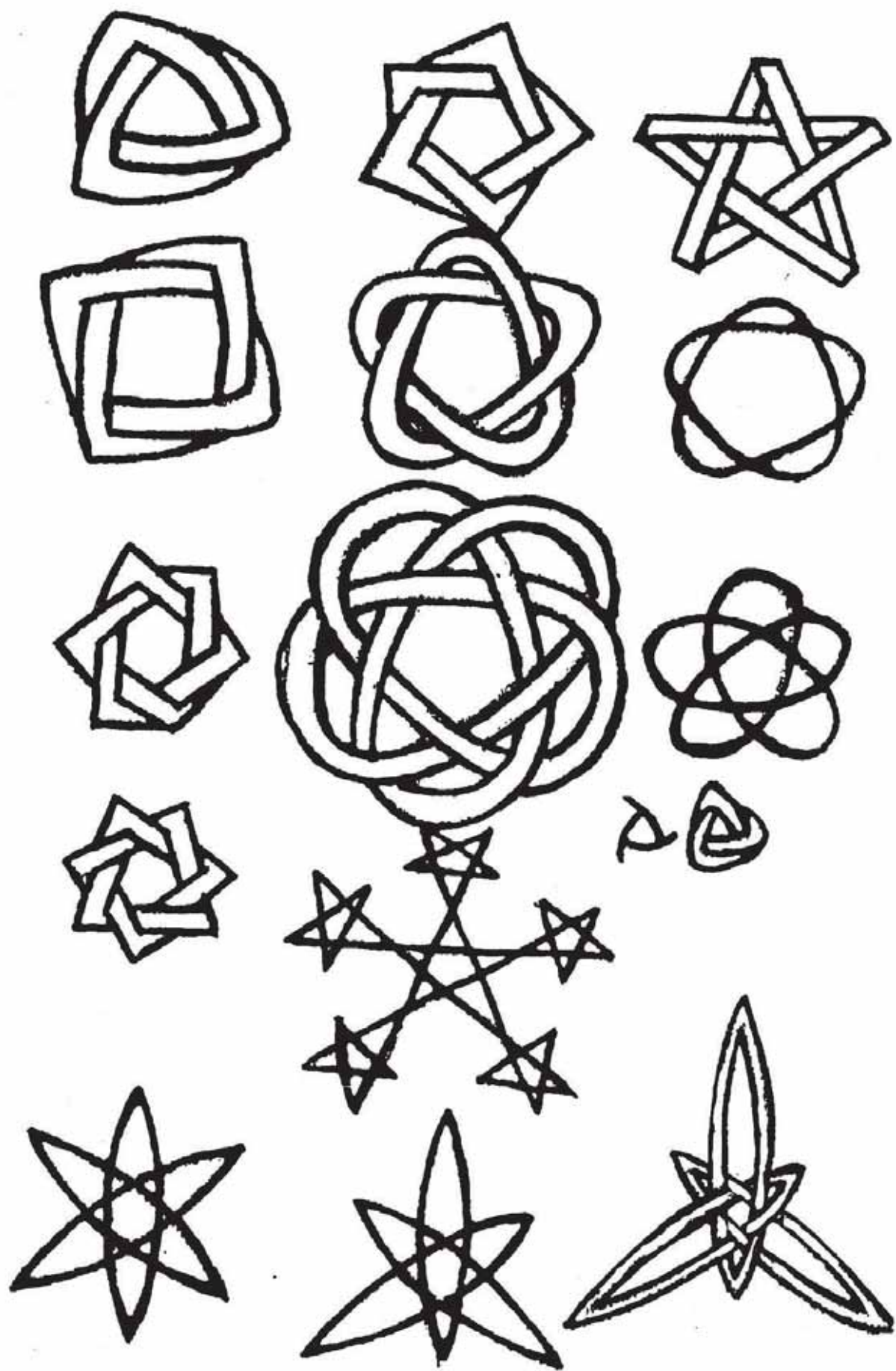
К статье «Рисование форм». Рисунок 3.

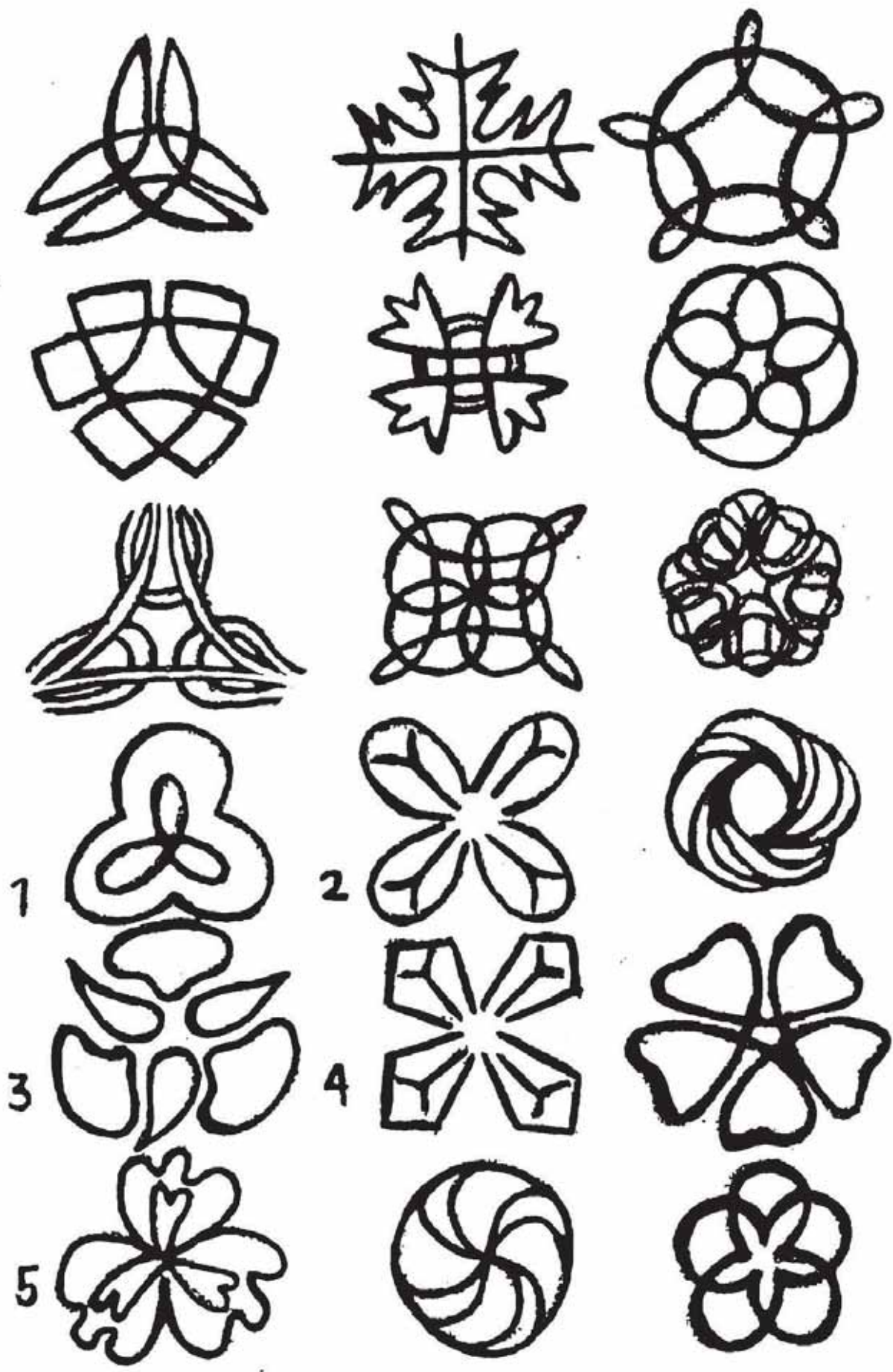
К статье «Рисование форм». Рисунок 4.

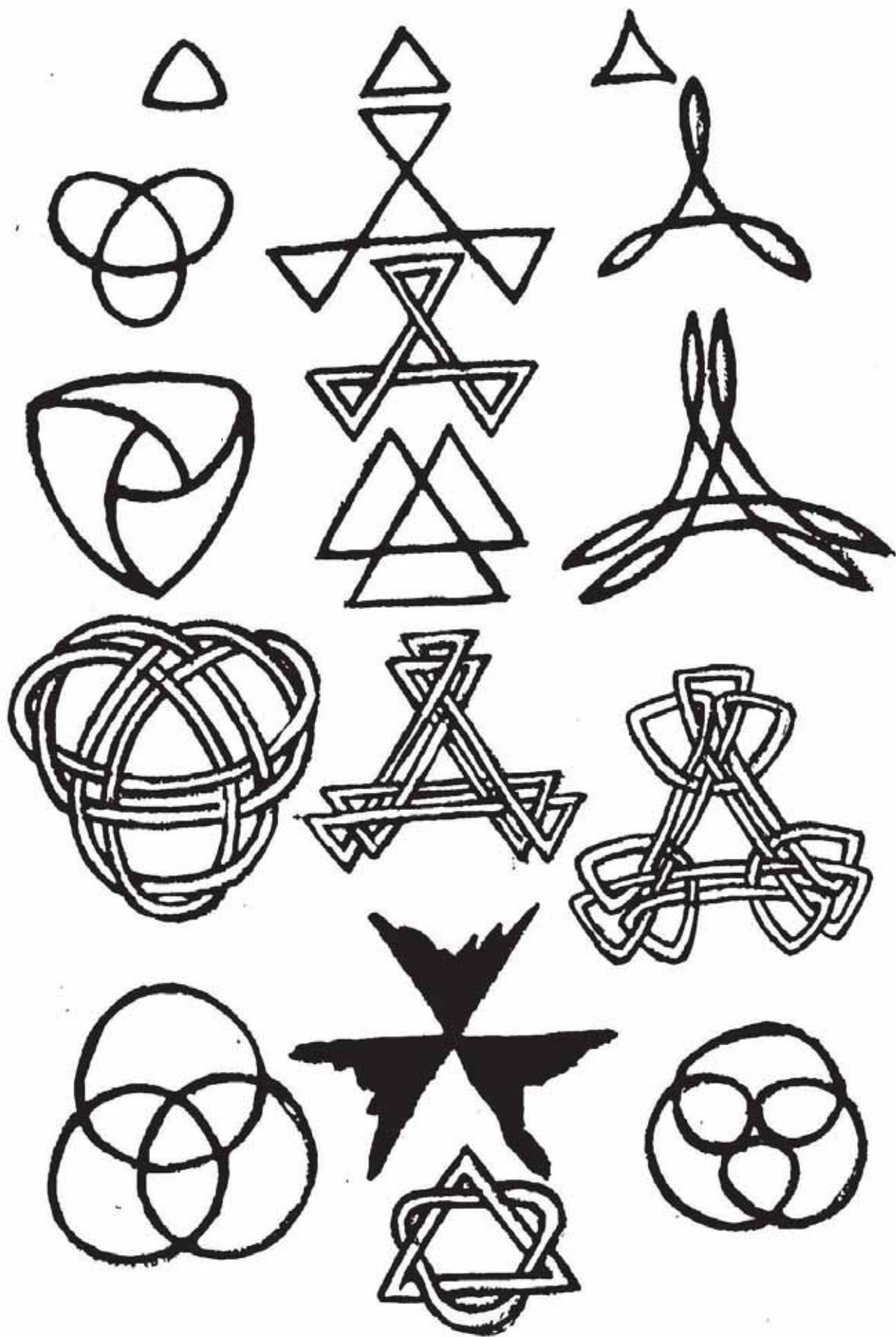
К статье «Рисование форм». Рисунок 5.

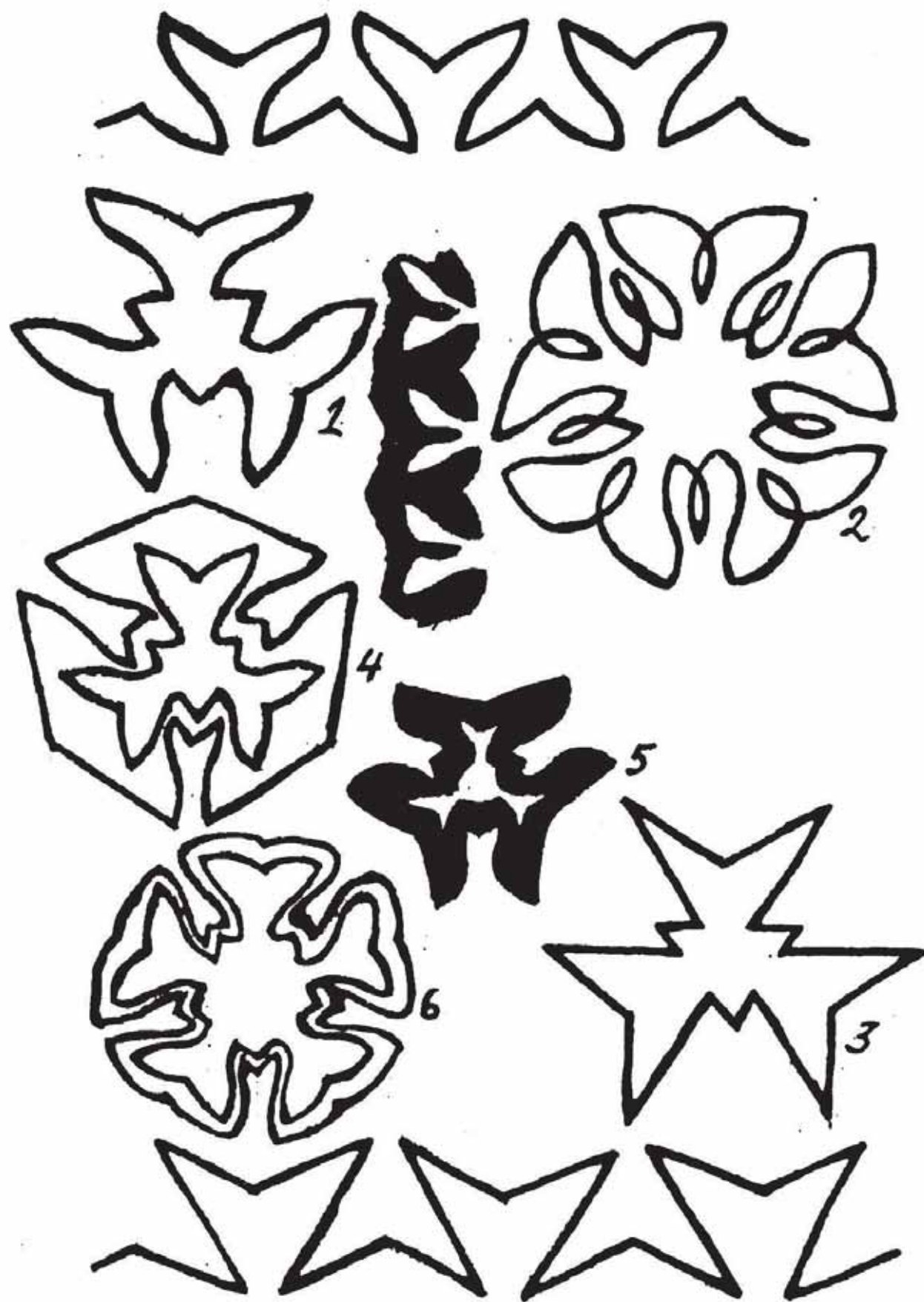
К статье «Рисование форм». Рисунок 6.

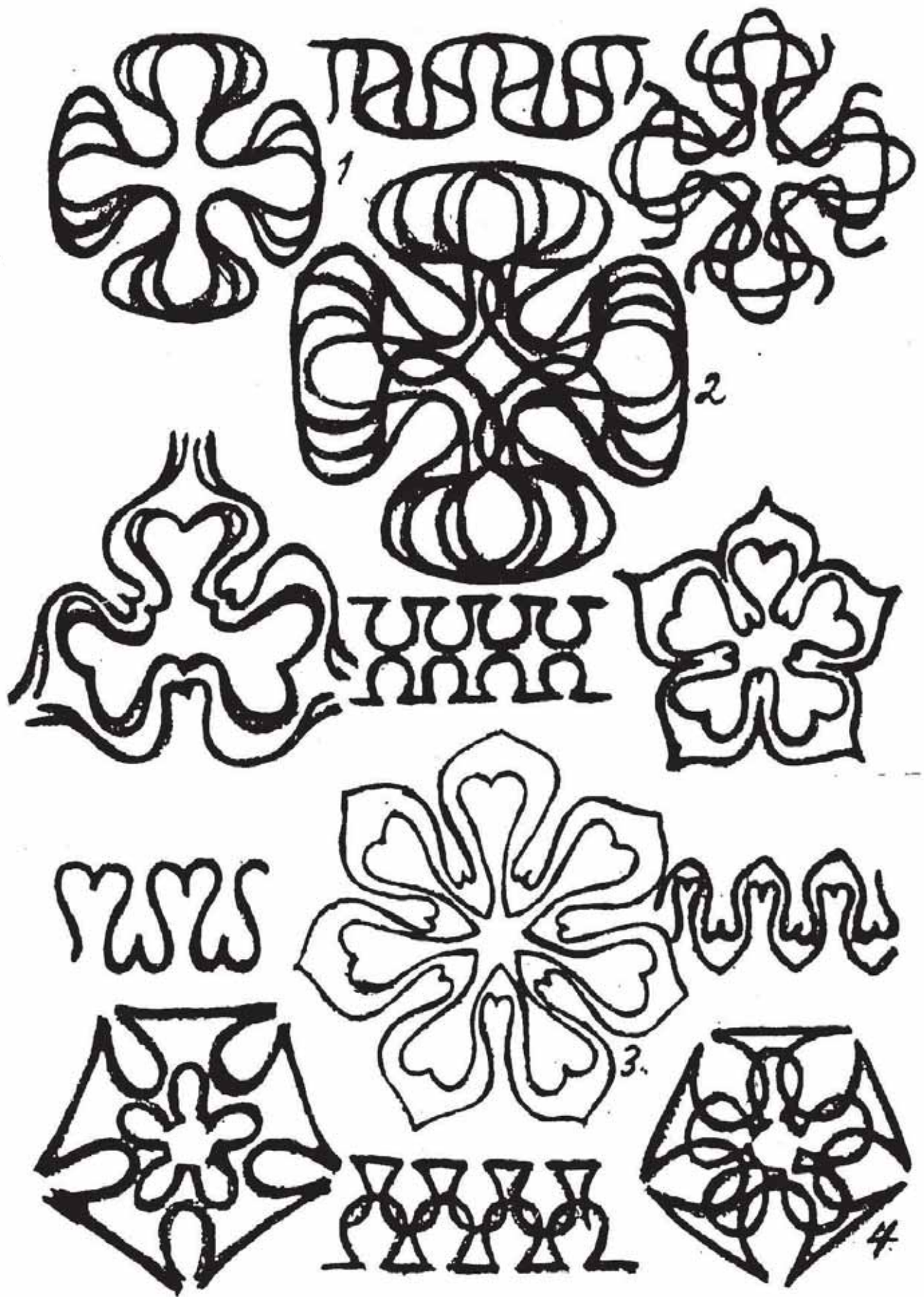
К статье «Рисование форм». Рисунок 7.

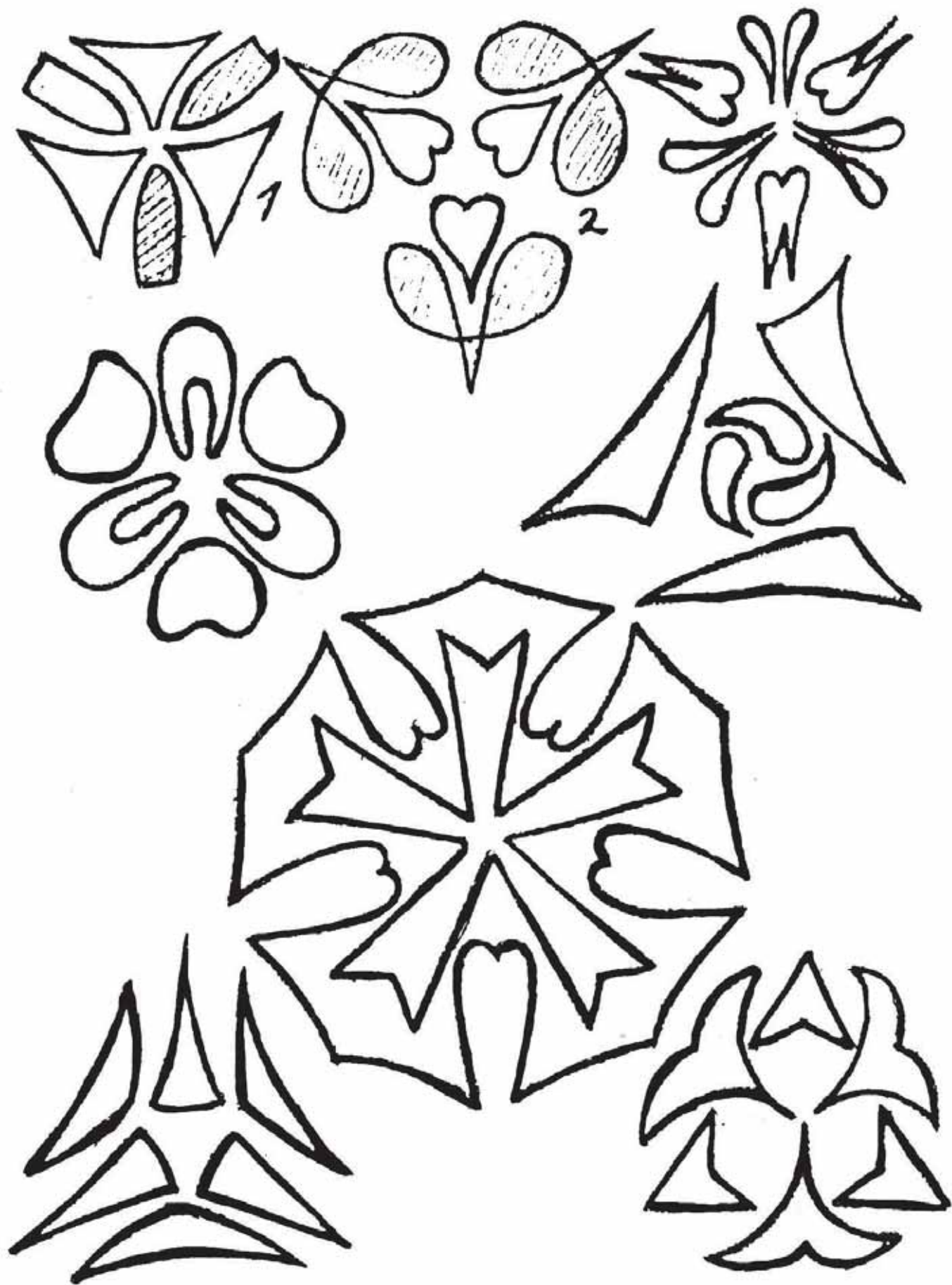
К статье «Рисование форм». Рисунок 8.

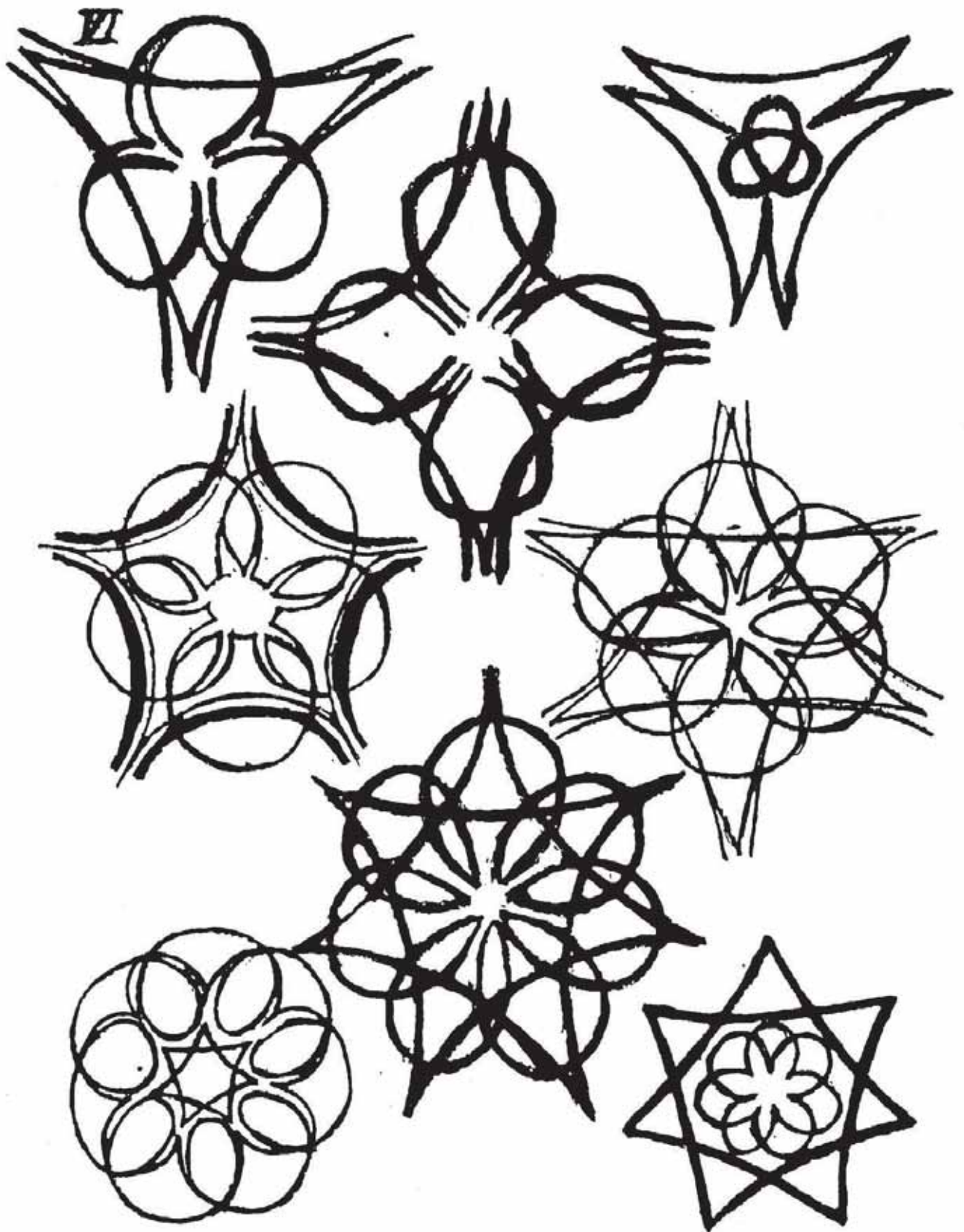
К статье «Рисование форм». Рисунок 9.

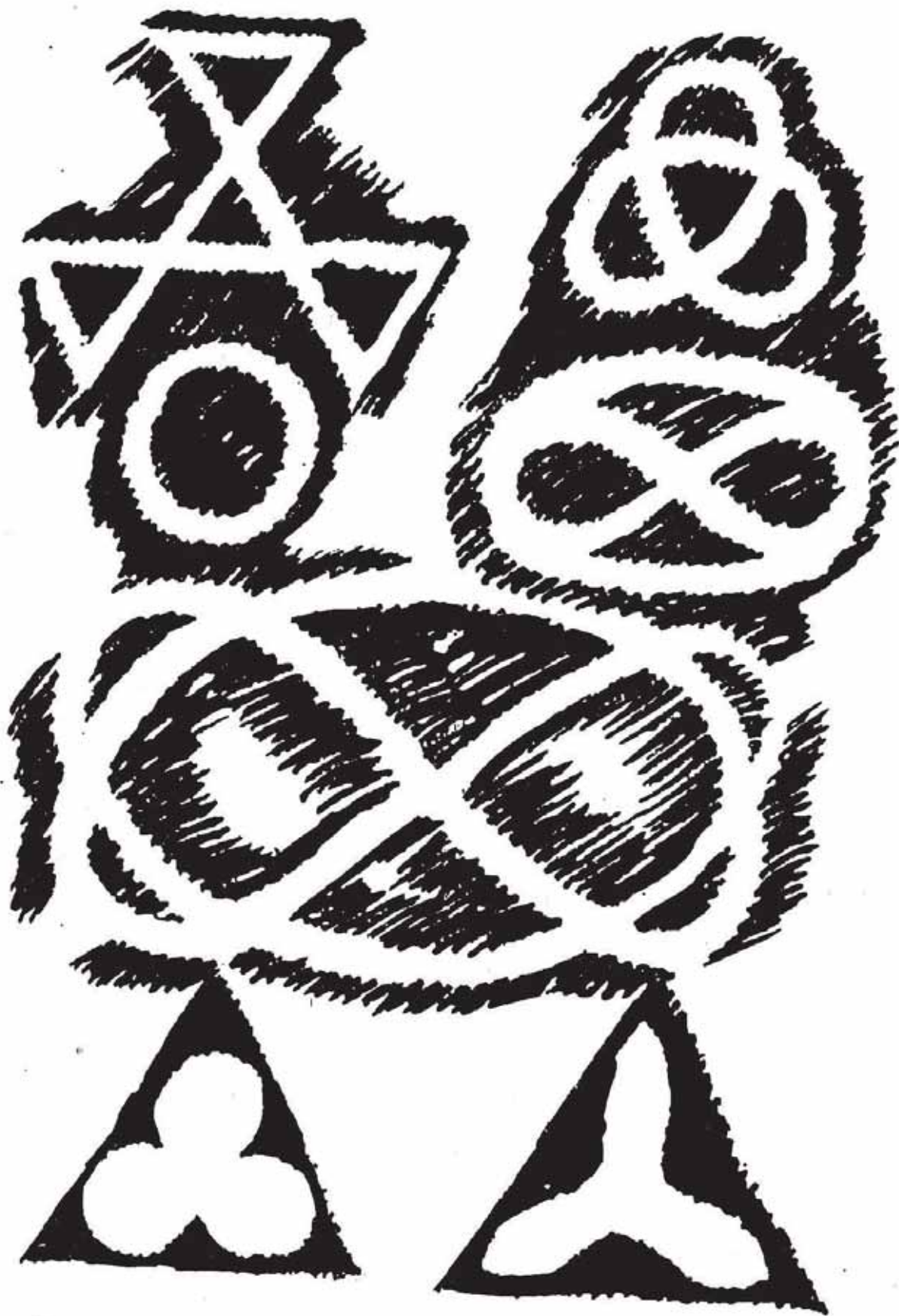
К статье «Рисование форм». Рисунок 10.

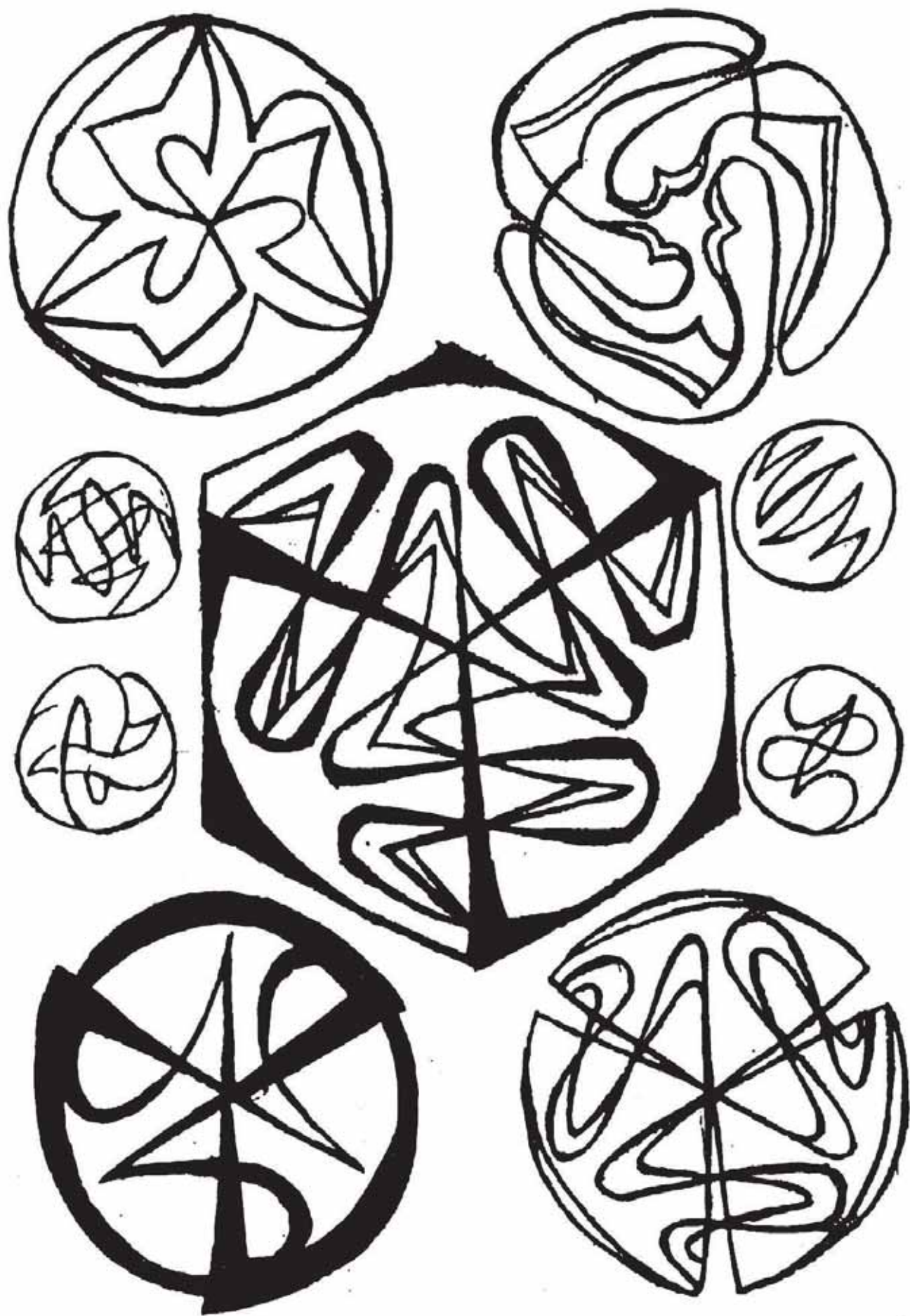
К статье «Рисование форм». Рисунок 11.

К статье «Рисование форм». Рисунок 14.

К статье «Рисование форм». Рисунок 15.

К статье «Рисование форм». Рисунок 16.