

ШПАРГАЛКА ДЛЯ БАТЬКІВ ДО КУРСУ

Малюй, як

ВІНСЕНТ
ВАН ГОГ

Ця шпаргалка - твій маленький помічник у великій мистецькій подорожі разом із дитиною.

Тут зібрано найцікавіше про художника простими словами: де і коли він жив, що його надихало, які кольори і техніки він обирав.

Можна читати разом, обговорювати, ставити запитання і навіть жартувати!

Це не суха біографія, а місток до розмови, до гри, до натхнення.

Допоможи дитині не просто повторити картинку, а відчувати її настрій і історію. [Нехай знайомство з мистецтвом буде теплим, живим і особистим.]

Вінсент ван Гог - художник, який малював душу кольором

Країна: Нідерланди, Франція

Епоха: кінець XIX століття

Роки життя: 1853-1890

Стиль: постімпресіонізм, емоційний живопис

3 цікаві факти:

1. Малював майже щодня - створив понад 2000 робіт.

2. У нього був брат Тео, який завжди його підтримував.

3. "Гілочки квітучого мигдалю" він намалював як подарунок до народження племінника.

Асоціативний образ / кольори:

Світло-блакитне небо, ніжні білі квіти мигдалю, товсті контури, жива текстура мазків.

Стиль і техніка:

Постімпресіонізм. Олійні фарби, мазки емоційні й динамічні.

Що можна запитати дитину вдома:

- Яке дерево ти б намалював для когось, кого дуже любиш?
- Що розквітає навесні у вашому місті?

Надихнутися вдома:

Зробіть листівку з квітучою гілкою. Намалюйте небо з різними відтінками синього.

Творчий словничок:

Постімпресіонізм, мазок, тло, композиція, текстура, символічний подарунок.

Соня Делоне - королева кольорового ритму

Країна: Україна (народилася в Одесі), Франція

Епоха: XX століття

Роки життя: 1885–1979

Стиль: орфізм, абстракція, декоративне мистецтво

3 цікаві факти:

1. Вона створювала не лише картини, а й тканини, одяг, меблі - цілий світ кольору.
2. Разом із чоловіком Робертом Делоне розробила "орфізм" - кольорову абстракцію, що "співає".
3. Її надихали музика, танець і рух - це відчувається в кожному творі.

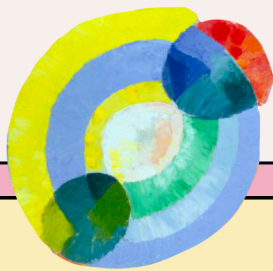
Асоціативний образ / кольори:

Кола, півкола, ритмічні кольорові форми, контрастні поєднання: червоний, синій, зелений, жовтий.

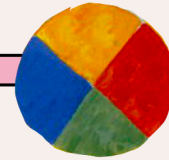
Що можна запитати дитину вдома:

- Які кольори танцюють між собою?
- Як звучить твоя улюблена пісня у вигляді малюнку?

Стиль і техніка:

Абстракція — без реальних образів. Композиції з форм і кольорів. Працювала в живописі, дизайні, текстилі.

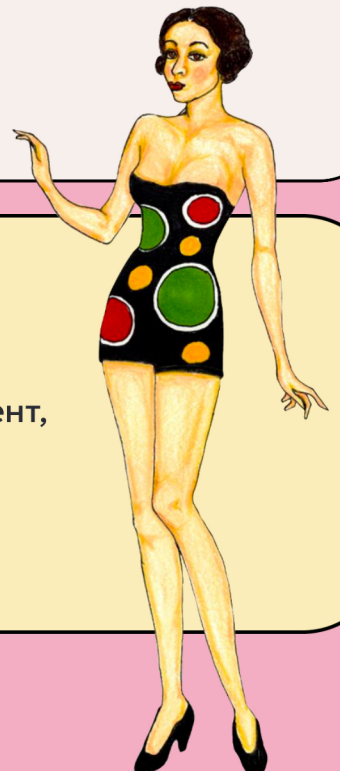

Надихнутися вдома:

Намалюйте “кольорову музику” - виберіть мелодію і створіть ритмічні форми, що її передають.

Творчий словничок:

Абстракція, геометрична композиція, орнамент, проєкт, колаж, костюм.

Енді Воргол — король попарту і консервованої іронії

Країна: США

Епоха: друга половина XX століття

Роки життя: 1928–1987

Стиль: попарт, масова культура в мистецтві

3 цікаві факти:

1. Він зробив мистецтвом банку супу та банан!

2. Працював дизайнером і створив власну «Фабрику мистецтва».

3. Він перетворював звичайне на культове за допомогою кольору.

Асоціативний образ / кольори:

Банани, портрети, повтори, яскраві кольорові тла: фуксія, бірюза, жовтий, чорний.

Стиль і техніка:

Поп-арт. Шовкографія, серії з повтором, графіка, контраст.

Що можна запитати дитину вдома:

- Який предмет з твого рюкзака став би арт-зіркою?
- Які кольори зробили б банан смішним / модним / дивним?

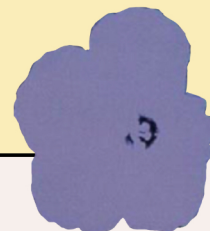
Надихнутися вдома:

Зробіть листівку з квітучою гілкою. Намалюйте небо з різними відтінками синього.

Творчий словничок:

Поп-арт, повторюваність, контраст.

Едвард Мунк — той, хто малював почуття

Країна: Норвегія
Епоха: рубіж XIX–XX століть
Роки життя: 1863–1944
Стиль: експресіонізм

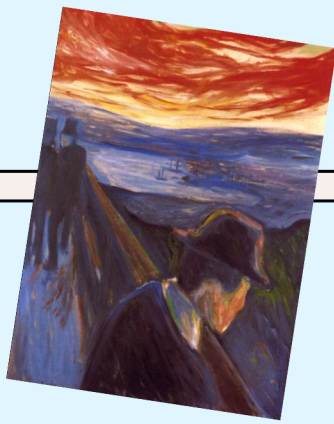

3 цікаві факти:

1. Найвідоміша його картина - Крик, яка стала символом тривоги й емоцій.
2. Його роботи часто розповідають про страх, кохання, втрату.
3. Мунк вірив, що мистецтво має передавати душу.

Асоціативний образ / кольори:
Хвилясті лінії, контрастні кольори,
сильні емоції, постать із відкритим
ротом на фоні червоно-
оранжевого неба.

Що можна запитати дитину вдома:
– Який колір у твого страху?
– Якою була б картина твого смутку
або радості?

Стиль і техніка:
Експресіонізм — передача
внутрішнього стану через
спотворення, колір і ритм
ліній. Малював олією,
темперою, використовував
літографію.

Надихнутися вдома:
Намалюйте “емоційний
автопортрет” - не себе зовні,
а як ти відчуваєшся
всередині.

Творчий словничок:
Експресіонізм, емоції, штрихи, експресивні лінії,
тло, фактура, текстура, автопортрет.

Яйої Кусама — королева крапок і нескінченності

Країна: Японія

Епоха: сучасне мистецтво, XX–XXI століття

Роки життя: 1929–дотепер

Стиль: авангард, попарт, психоделічне мистецтво

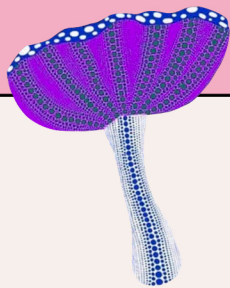

3 цікаві факти:

1. Яйої Кусама з дитинства бачила світ у цяточках — це стало її художнім стилем.

2. Вона створює і великі скульптури, і нескінченні дзеркальні кімнати.

3. Її грибочки та гарбузи в цяточках - впізнавані в усьому світі.

Асоціативний образ / кольори:

Грибочки з цяточками, яскраві кольори: червоний, жовтий, білий, чорний. Ритм, повторення форм.

Стиль і техніка:

Поп-арт / інсталяція.
Повторення, патерни, об'ємні об'єкти.

Що можна запитати дитину вдома:

Що б ти прикрасив у цяточку?
– Чому цяточки веселі? А чи можуть бути сумні?

Надихнутися вдома:

Зліпи грибочок із пластиліну й прикрась улюбленими цяточками. Малюйте речі в стилі “все в крапочку”!

Творчий словничок:

Абстрактний експресіонізм, ритм, інсталяція, масштаб, тло, оптичний прийом, крапкування, сучасне мистецтво.

Пауль Клее — поет кольору і фантазії

Країна: Швейцарія, Німеччина

Епоха: початок XX століття, Баухауз

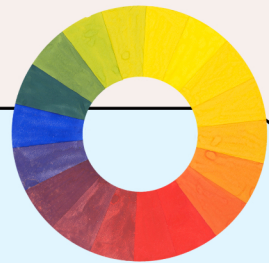
Роки життя: 1879–1940

Стиль: експресіонізм, сюрреалізм, абстракція

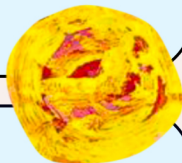
3 цікаві факти:

1. Був і музикантом, і художником — любив ритм у всьому.
2. Його роботи схожі на дитячі сни або казки.
3. Він малював кольори не пензлем, а часто тонкими лініями, плямами, графікою.

Асоціативний образ / кольори:

Яскраві рибки, фантастичні істоти, підводний світ. Глибокі сині, жовті, червоні кольори.

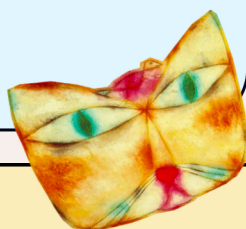
Стиль і техніка:

Комбінована: віск, туш, акварель, лінії, графіка. Малювання “всередині” форми.

Що можна запитати дитину вдома:

- Уяви, що ти рибка. Що б ти побачив у чарівному підводному місті?
- Яку музику міг би мати твій малюнок?

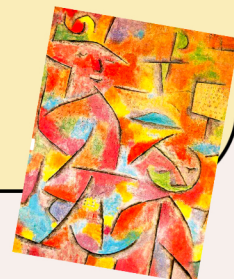
Надихнутися вдома:

Намалювати рибку восковими олівцями, а потім зафарбувати все аквареллю — кольори проявляться магічно!

Творчий словничок:

Контур, підмалювання, шар, воскова резист-техніка, декоративність.

Ніко Піросмані — художник з грузинських вітрин

Країна: Грузія

Епоха: кінець XIX – початок XX століття

Роки життя: 1862–1918

Стиль: наївне мистецтво, примітивізм

3 цікаві факти:

1. Малював прямо на чорному олійному папері, який купував у лавках. Також на дерев'яних дощечках, склі і навіть поліетилені.
2. Створював вивіски для трактирів і портрети людей, яких добре знав.
3. Його стиль простий, але глибоко зворушливий — у кожній фігурі багато душі.

Асоціативний образ / кольори:

Темне тло, світлі фігури, прості сюжети: тварини, ринки, люди з великими очима, багато чорно-білих і сірих тонів з акцентами.

Що можна запитати дитину вдома:

- Як виглядає добрий погляд?
- Намалюй портрет улюбленої тварини або людини, яка тобі подобається.

Стиль і техніка:

Простота, прямота, великі фігури на темному фоні, без складної перспективи.

Надихнутися вдома:

Намалюйте картину на темному папері — обличчя чи сценку, як у вивісці.

Творчий словничок:

Наївне мистецтво, фон, пейзаж, міський пейзаж, малювання методом напівсухого пензля, штрихи, крапкування, мазки.

Рене Магрітт — майстер сюрпризу й парадоксу

Країна: Бельгія
Епоха: перша половина XX століття
Роки життя: 1898–1967
Стиль: сюрреалізм

3 цікаві факти:

1. Його картини — це загадки. У них звичне виглядає незвично.

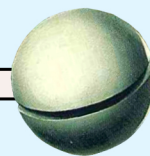
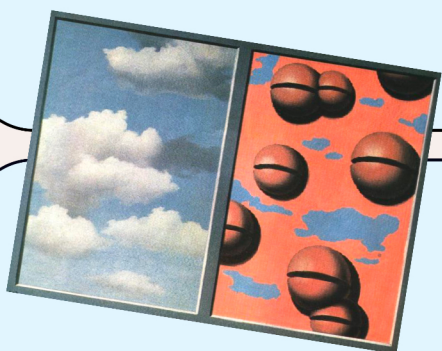
2. У “Сині людському” обличчя чоловіка закриває... яблуко!

3. Він любив грати зі словами та образами — що є насправді, а що — ілюзія?

Асоціативний образ / кольори:
Зелене яблуко, чоловік у капелюсі,
небо з хмарками. Контраст між
буденним і загадковим.

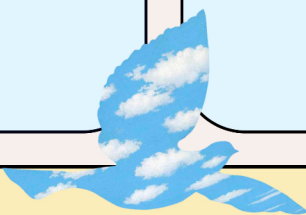
Стиль і техніка:
Сюрреалізм. Реалістичне
зображення дивних ситуацій
та нереальних сюжетів.
Масляний живопис.

Що можна запитати дитину вдома:

- А якби замість обличчя в тебе була квітка? А морозиво?
- Чому художник приховав обличчя? Як це змінює картину?

Надихнутися вдома:
Намалюйте портрет із
предметом замість обличчя.
Створіть власний “портрет-
головоломку”.

Творчий словничок:
Сюрреалізм, загадка, ілюзія, символ, портрет.

