

ШПАРГАЛКА ДЛЯ БАТЬКІВ ДО КУРСУ

Малюй, як
МАРІЯ
ПРИМАЧЕНКО



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.

Марія Примаченко — художниця з українського серця

Країна: Україна
Епоха: XX століття
Роки життя: 1909–1997
Стиль: наївне мистецтво, анімалізм,
декоративний фольклор



3 цікаві факти:

1. Після хвороби поліомієлітом у дитинстві навчилася малювати сидячи.
2. Малювала фантастичних звірів — їх не існує, але всі хочуть в них вірити.
3. У 1937 році її роботи вразили Пабло Пікассо на Всесвітній виставці в Парижі.



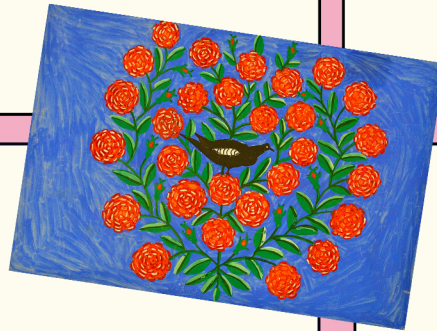
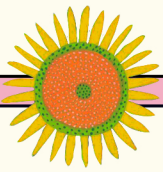
Як розпізнати:

- Яскраві звірі з фантастичними квітами.
 - Сміливе поєднання 4 основних кольорів: червоний, синій, жовтий, чорний.
- У кожній роботі — казка, орнамент і тепло українського села.
- Чорний Бичок у червоних чобітках — приклад анімалізму (зображення тварин у мистецтві).



Стиль і техніка:

Наївне мистецтво — без навчання в академії, щиро і від серця. Анімалізм - зображення тварин в мистецтві. Плоске зображення, сильні контури, симетрія, декоративність. Гуаш на папері.

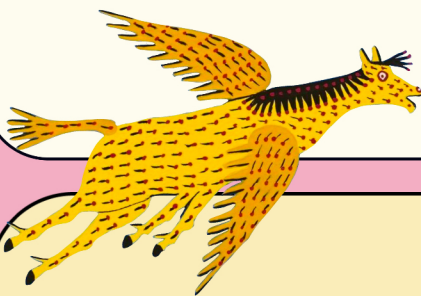


Що можна запитати дитину вдома:

- Цей звір справжній чи вигаданий?
- Яку історію міг би розповісти Бичок? Чому він такий уквітчаний?

Надихнутися вдома:

Оберіть 4 основні кольори і разом придумайте власну фантастичну істоту.



Творчий словничок:

Наївне мистецтво, орнамент, фантастичні звірі, декоративність, рослинність, крапкування, гуаш.

Клод Моне — чарівник світла й водяних лілій

Країна: Франція
Епоха: кінець XIX — початок XX століття
Роки життя: 1840–1926
Стиль: імпресіонізм



3 цікаві факти:

1. Моне запроектував великий ставок із водяними ліліями прямо біля свого дому.
2. Він малював воду в різний час доби, досліджуючи світло.
3. Любив працювати на повітрі — “пленер”.



Асоціативний образ / кольори:

Блідо-рожеві, світло-зелені та лілові відтінки. Спокійна вода, водяні лілії, легкість.



Стиль і техніка:

Імпресіонізм. Швидкі, м'які мазки, гра світла і тіні, кольорові рефлексії.



Що можна запитати дитину вдома:

- Яка вода буває? (Тиха, шумна, кольорова?)
- Чи бачив ти справжні водяні лілії?



Надихнутися вдома:

Зробіть картину-рефлексію: намалюйте ставок і відображення в ньому — дерева, квіти, небо.



Творчий словничок:

Імпресіонізм, світлотінь, рефлексія, повітря через колір, пейзаж, мазок.

Густав Клімт — майстер золотого сяйва

Країна: Австрія
Епоха: кінець XIX – початок XX століття
Роки життя: 1862–1918
Стиль: декоративний символізм, модерн



3 цікаві факти:

1. Його картини — це поєднання живопису, мозаїки й золота.
2. У портретах жінок — орнаменти, символи, квіти, спіралі.
3. Найвідоміша картина — «Поцілунок». Там справжня любов — у золоті.



Асоціативний образ / кольори:

- Золото, візерунки, багаті орнаменти.
- Жінки ніби у казці, з прикрасами замість одягу.
- Спіралі, квадрати, очі, листя, квіти — все разом, але гармонійно.

Стиль і техніка:

Символізм + орнамент + декоративність.
Малював олією, додавав золото. Створював візерунки, як у текстилі.



Що можна запитати дитину вдома:

- Що відчувають герої «Поцілунку»?
- А як зобразити любов?

Надихнутися вдома:

Порівняй золото в картині з казковим скарбом.
Запропонуй зробити колаж: з кольорового паперу, фольги, квітів.



Творчий словничок:

Орнамент, портрет, колаж, декоративність, трикутники, прямокутники, кола, символ, колір золота.

Андре Дерен — той, хто розфарбував пейзажі яскравими плямами

Країна: Франція
Епоха: початок XX століття
Роки життя: 1880–1954
Стиль: фовізм (від фр. “дикі звірі”), експресивний колір



3 цікаві факти:

1. Разом із Матіссом Дерен був засновником фовізму.
2. Він перетворював реальні пейзажі на кольорові візії — небо могло бути рожевим, дерева — сині.
3. Спершу його картини викликали шок у публіки — кольори здавалися «дико неправильними».

Асоціативний образ / кольори:
Яскраві кольори, кольорові плями
замість тіней, пейзажі та сцени
з рибальських містечок.



Що можна запитати дитину вдома:
– Якого кольору твої сьогоднішні
емоції?

Стиль і техніка:

Фовізм — сильні емоції через
колір. Малював олією,
широкими мазками, часто
без деталізації.



Надихнутися вдома:

Намалюй пейзаж зі своїх
відчуттів, не дивлячись на
“правильні” кольори.
Намалюйте будинок, дерево
чи море в “неочікуваних”
кольорах — головне, щоб
було яскраво!



Творчий словничок:

Орнамент, портрет, колаж, декоративність,
трикутники, прямокутники, кола, символ, колір
золота.



Василь Кандинський — музикант у світі кольору й форми

Країна: Німеччина, Франція
Епоха: перша половина XX століття
Роки життя: 1866–1944
Стиль: абстракціонізм



3 цікаві факти:

1. Вірив, що кольори мають звук і настрій (наприклад, жовтий звучить, як труба).

2. Малював музику пензлем — хотів, щоб картини “грали”, як мелодії.

3. Був юристом, але все покинув заради мистецтва, яке бачив... у казанку з фарбою.



Асоціативний образ / кольори:

- Круги, лінії, квадрати, плями, ніби у польоті.
- Немає сюжетів — лише колір і ритм.
- Кольори не повторюють реальність, а передають емоції.



Стиль і техніка:

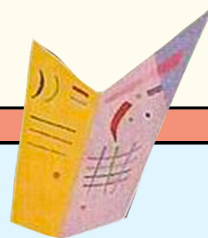
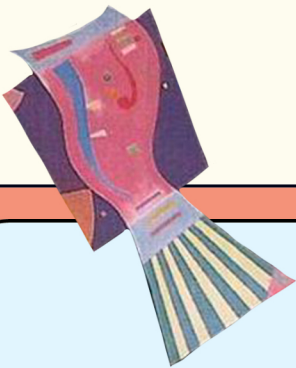
Абстракціонізм — мистецтво без предметів.
Форма, колір, ритм — як у музиці.
Малював аквареллю, олією, гуашшю.



Надихнутися вдома:

Увімкніть музику і
намалюйте її.
Складіть разом візерунок з
геометричних форм — це
вже буде маленька
абстракція.

Що можна запитати дитину вдома:
– Яка фігура — весела? А яка — сумна?



Творчий словничок:

Абстракціонізм, тло, композиція, геометричні
форми, ритм, колірна гармонія, фігура, елементи.

Пабло Пікассо — геній, що бачив світ з усіх боків одразу і не боявся ламати форми

Країна: Іспанія, Франція
Епоха: XX століття
Роки життя: 1881–1973
Стиль: кубізм, експерименти з формами



3 цікаві факти:

1. Першу серйозну картину намалював у 9 років.
2. Змінював стиль багато разів — завжди шукав нове.
3. Міг намалювати обличчя з кількох ракурсів одночасно!

Асоціативний образ / кольори:

- Куби, трикутники, дивні портрети, обличчя збоку і спереду водночас.
- Сміливі кольори — рожеві, зелені, сині.
- Дівчина з зеленим волоссям? Для Пікассо — норма. Це портрет його дочки Маї, який був проданий 1 березня 2023 року на аукціоні Sotheby's у Лондоні за £18,089,300 (понад 21 млн євро).

Стиль і техніка:

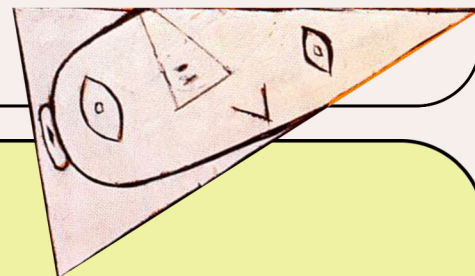
Кубізм — розкладання форми на частини.
Портрет — як конструктор.
Малював акрилом, олією, вугіллям, робив колажі.



Що можна запитати дитину вдома:
Покажи фото — і портрет Пікассо. “А чому вони не схожі? Це погано чи цікаво?”

Надихнутися вдома:

Складіть портрет з геометричних фігур із кольорового паперу.
— Запропонуй: “Намалюй себе так, щоб одразу було видно і профіль, і очі!”



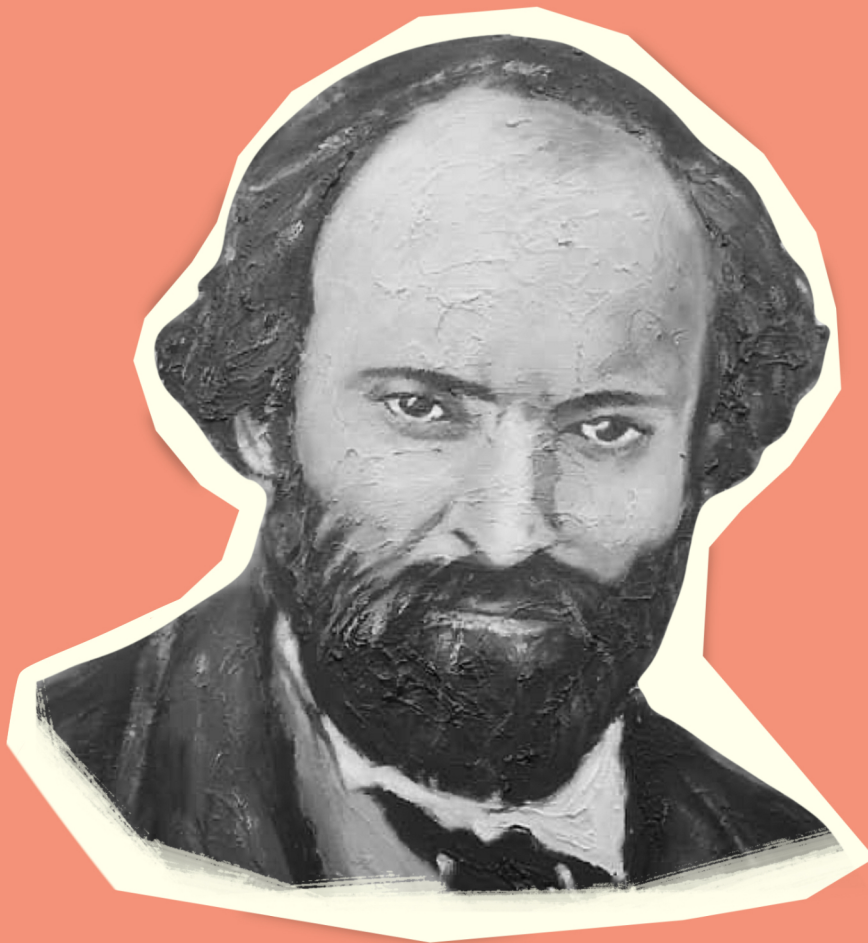
Творчий словничок:

Кубізм, портрет, ракурс, геометрія, абстракція, яскраві елементи.



Поль Сезанн — міст між імпресіонізмом і кубізмом

Країна: Франція
Епоха: кінець XIX — початок XX століття
Роки життя: 1839–1906
Стиль: постімпресіонізм



3 цікаві факти:

1. Сезанн казав: “У природі все має форму кулі, циліндра, конуса.”
2. Його натюрморти — справжні дослідження форми й кольору.
3. Він був “містком” між імпресіонізмом і кубізмом.



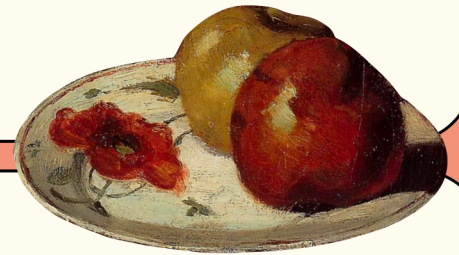
Асоціативний образ / кольори:

Яблуко, лимон, абрикос на скатертині. Земляні кольори: зелений, охра, теракота, блакитний.



Стиль і техніка:

Постімпресіонізм. Плями кольору, гра з об'ємом, живий контур.



Що можна запитати дитину вдома:

- Яке з фруктів тобі хочеться з'їсти?
Чому саме цей?
- Як би ти розташував свої улюблені речі, щоб зробити з них картину?



Надихнутися вдома:

Зробіть натюрморт із фруктів на столі. Спостерігайте за кольором і формою. Намалюйте плямами, не контурами.

Творчий словничок:

Натюрморт, композиція, об'єм, форма, пляма, тінь, світло, текстура.



Сальвадор Далі — художник снів, екстравагантних костюмів та вусів

Країна: Іспанія
Епоха: XX століття
Роки життя: 1904–1989
Стиль: сюрреалізм



3 цікаві факти:

1. Далі любив сни — часто малював те, що бачив уві сні.
2. У нього були незвичні вуса, які стали його фірмовим знаком.
3. Він обожнював загадки та символи — картини як ребуси.

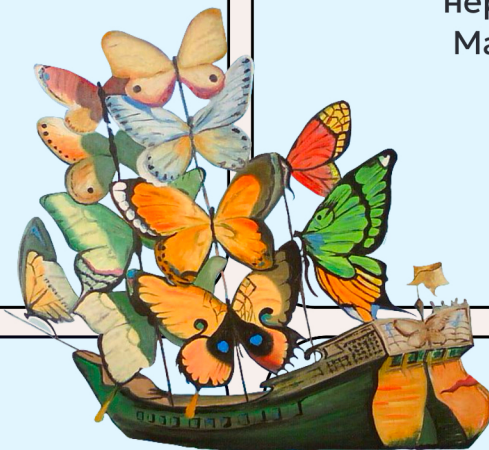
Асоціативний образ / кольори:

Розплавлені годинники, пустеля,
тіні, теплі й холодні контрасти.



Стиль і техніка:

Сюрреалізм. Дуже
реалістичне зображення
нереальних сюжетів.
Масляний живопис.



Що можна запитати дитину вдома:

- Що б сталося, якби час розтанув?
- Що тобі сниться? Намалюй свій сон.



Надихнутися вдома:

Створіть свою “неможливу”
картину: щось знайоме, але в
новому вигляді (наприклад,
м’яке сонце, або дерево з
годинниками замість листя).



Творчий словничок:

Сюрреалізм, символ, ілюзія, композиція, фантазія.