

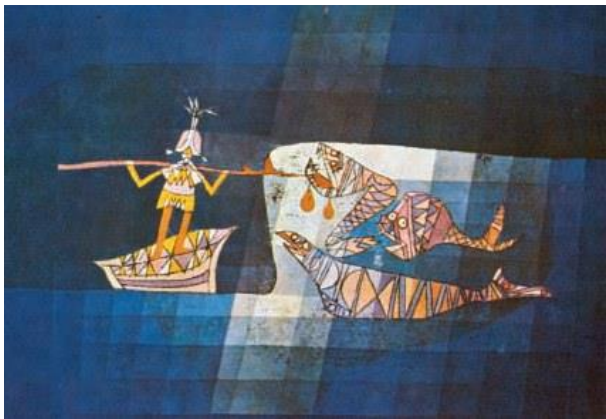

Ο φανταστικός κόσμος στα έργα του Πάουλ Κλέε

Ο Ελβετός ζωγράφος Πάουλ Κλέε (1879-1940) ταξίδευε αρκετά, και από τις εμπειρίες του δημιουργήθηκαν πολλά έργα. Έπαιρνε τα χαρακτηριστικά κάθε αντικειμένου που του άρεσε, τα έπλαθε με τον κόσμο της φαντασίας του και τα ζωγράφιζε με γραμμές και χρώματα.

«Το μάτι ακολουθεί τους δρόμους που του ανοίγει το ίδιο το έργο»

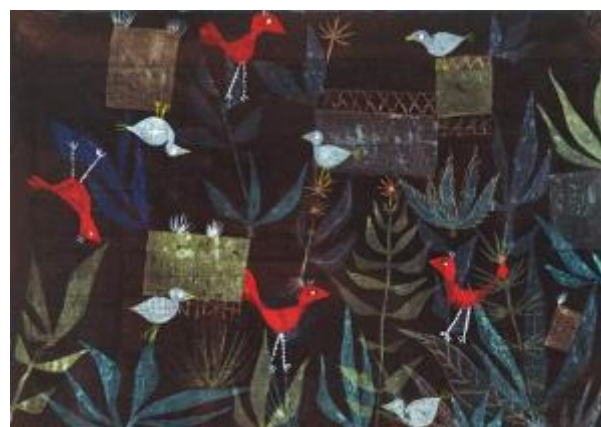
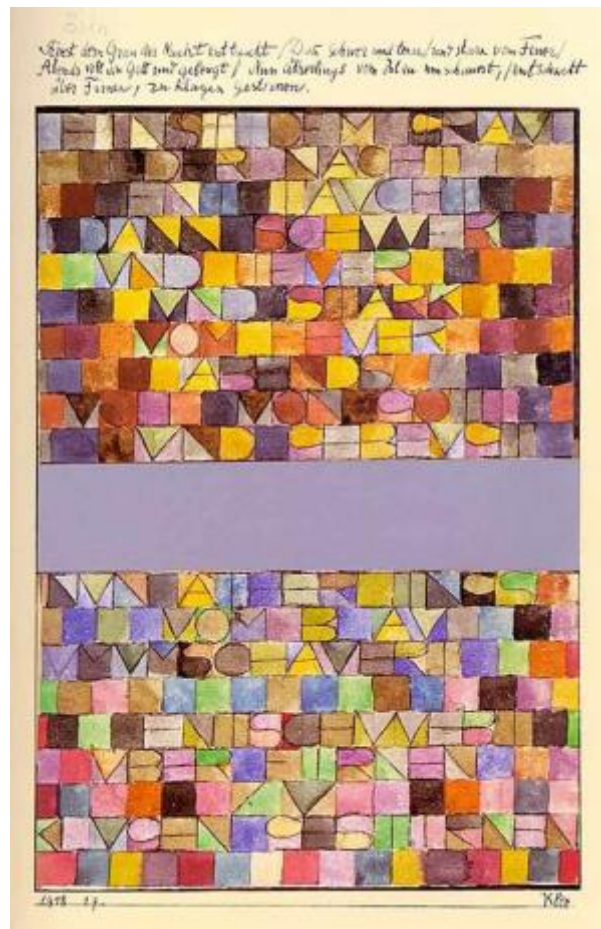

1 - Παρόλο που δεν εντάχθηκε επισήμως σε καμία σχολή ή κίνημα, το έργο του είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των περισσότερων καλλιτεχνικών τάσεων της μοντέρνας τέχνης. Άφησε συνολικά περισσότερα από 9.000 έργα, μεταξύ αυτών υδατογραφίες, χαρακτηριστικά και σχέδια. Ο Κλέε έμαθε να παίζει βιολί στα 7 του χρόνια, επιδεικνύοντας τέτοιες ικανότητες ώστε στα έντεκά του χρόνια να αποτελεί μέλος της ορχήστρας της Μουσικής Εταιρείας της Βέρνης. Αυτό που τον κέρδισε όμως και αυτό που αγαπούσε περισσότερο να κάνει ,ήταν η ζωγραφική, μολοντί οι γονείς του μάλλον δεν τον ενθάρρυναν προς αυτή τη κατεύθυνση.

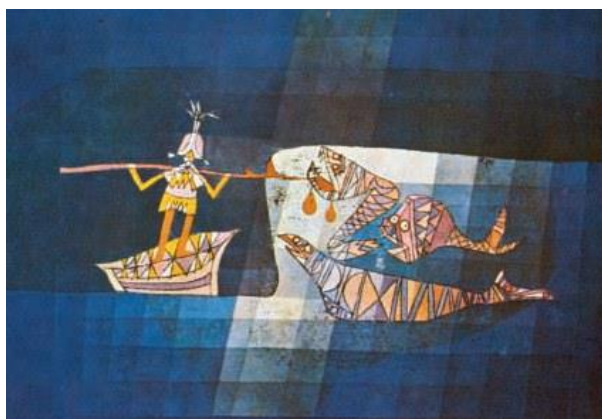

2 - Ο Κλέε ήθελε τα έργα του να δείχνουν απλά, σαν να τα είχε κάνει παιδί. Στην πραγματικότητα, όμως, τα δούλευε με μεγάλη προσοχή. Ο ζωγράφος διασκέδαζε σκαρώνοντας πολύχρωμα σχήματα. παράλληλα όμως, έκανε και πολύ βαθιές σκέψεις για τον άνθρωπο και τη φύση. Ο Κλέε πίστευε ότι τα ζωντανά πλάσματα υπάρχουν όλα μαζί μέσα σε μια ισορροπημένη αρμονία.

3 - "Το χρώμα και εγώ είμαστε ένα. Είμαι ζωγράφος". Πραγματοποίησε αρκετές υδατογραφίες με κύριο χαρακτηριστικό την ποικιλία του χρώματος. Χρησιμοποιούσε πολλαπλά στρώματα χρώματος και για την απόδοση των αντικειμένων επιχειρούσε τη χρήση βασικών μόνο γεωμετρικών σχημάτων, αποσκοπώντας σε μία περισσότερο αφαιρετική γραφή.

Ο Κλέε ζωγράφιζε πάντοτε με κέφι και χαρά, απλώς άρχιζε να σχεδιάζει και οι γραμμές γίνονταν σχήματα. «Ένας πίνακας» έλεγε «είναι απλώς μια γραμμή που βγήκε για περίπατο». Το έργο του Klee λειτουργεί όπως η μουσική. Είναι ένας παράλληλος και αυτόνομος κόσμος που με μυστηριώδη τρόπο ακουμπά τον πραγματικό, μιλά στις αισθήσεις μας όπως η μουσική, γι' αυτό και η ζωγραφική του αποτελεί, όπως πολλοί ισχυρίζονται τη «μουσική δωματίου των σύγχρονων εικαστικών»

Ταξιδεύοντας κάτω από τα κύματα...

- Παρατηρήστε την εικόνα 1 και εντοπίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές στα ψάρια. Με ποιες γραμμές σχεδιάστηκαν τα κύματα της θάλασσας;
- Συγκρίνετε τα ψάρια του Κλέε με τα πραγματικά και εντοπίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές. (βιβλίο εικαστικών Έ-΄ΣΤ δημοτικού, κεφ. Β, 1α)

«Ο Ναύτης» (εικόνα 1)

- " Το έργο δείχνει ένα μικρό ψαρά με καμάκι, και τρία πολύ μεγάλα ψάρια. Το βρίσκεις περίεργο που τα ψάρια φαίνονται τόσο μεγάλα ώστε να μπορούν να καταπιούν και τον ψαρά και τη βάρκα του μαζί; Και δεν είναι μάλλον περίεργη η μορφή του ψαρά; Για πρόσεξε αυτά τα μυτερά φτερά πάνω στο κεφάλι του και τα ζικ-ζακ σχέδια πάνω στα ρούχα του. Μα και η βάρκα του είναι μικρότερη από οποιαδήποτε συνηθισμένη ψαρόβαρκα. Κοίτα ακόμα πώς ο άνθρωπος, η βάρκα του και τα ψάρια είναι όλα τοποθετημένα μέσα σ'έναν ωκεανό από χρωματιστά τετράγωνα. Κανένας ωκεανός δεν φαίνεται έτσι στην πραγματικότητα. Τίποτα σ' αυτή την εικόνα δεν είναι ρεαλιστικό. Μήπως μπορείς να φανταστείς γιατί ο Πάουλ Κλέε προτίμησε να ζωγραφίσει την εικόνα του μ' αυτό τον τρόπο;
- Παρατήρησε πώς αλλάζει χρώμα η θάλασσα καθώς το βλέμμα σου προχωράει από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Ο Κλέε έβαλε στη σειρά τα χρώματα του με μεγάλη προσοχή, από σκούρα μπλε και καφετιά στις άκρες μέχρι τ' ανοιχτά γαλάζια και λευκά στο κέντρο. Μ' αυτό τον τρόπο παριστάνει τον αδιάκοπο κυματισμό του ωκεανού και τη συνεχή αλλαγή των χρωμάτων του. Ακολούθησε τις γραμμές των τετραγώνων για να δεις πώς συναντιούνται με τα σχήματα πάνω στο Ναύτη, στη βάρκα του και στα ψάρια. Λες και ο καλλιτέχνης έπαιζε ένα παιχνίδι με χρωματιστά πιόνια
- Παρατήρησε τα τρία ψάρια. Παρόλο που το καθένα είναι διαφορετικό, τα σχέδια των λεπιών τους ταιριάζουν μεταξύ τους. Και όσο για τα σχέδια στο πουκάμισο του Ναυτη, ταιριάζουν απόλυτα με τα σχέδια της βάρκας. Έχεις ποτέ ακούσει για κανέναν ψαρά που να βάφει τη βάρκα του ασορτί με τα ρούχα του; Πιθανότατα, ο Κλέε το διασκεδάζε κάνοντας διάφορα χρωματιστά σχήματα και σχέδια. "από το βιβλίο "Παιδικός οδηγός για γνωριμία με τη ζωγραφική" (Kennett Frances).

Εργασία Η Τεχνική των διασταυρωμένων κυματιστών γραμμών

- Με μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές σχεδιάστε πολλές κυματιστές γραμμές, οι οποίες θα αρχίζουν από το αριστερό μέρος του χαρτιού και θα καταλήγουν στο δεξιό μέρος (εικόνα 1). Επίσης, σχεδιάστε κυματιστές γραμμές, που θα αρχίζουν από το επάνω μέρος του χαρτιού και θα καταλήγουν στο κάτω μέρος (εικόνα 2). Με τη διασταύρωση των γραμμών θα δημιουργηθεί μια ποικιλία κυμάτων. Τώρα, ρίξτε τα δίκτυα σας, για να δείτε τι ψάρια θα πιάσετε. Αν όχι, παρατηρήστε μέσα στα κύματα, για να εντοπίσετε μορφές ψαριών και να τις χρωμάτιστε (εικόνα 3-8) (βιβλίο εικαστικών Έ-Ή δημοτικού, κεφ. Β, 1β.)

