

HELEND TEKENEN

De mens is een schepper en in zijn creaties bevestigt en viert hij als het ware het leven. Of we nu kijken naar de kunst van Indianen, de Griekse tempelbouw, de schilderijen van v. Gogh of de “kus” van Rodin, het zijn allemaal scheppingen die facetten van onze belevingswereld weergeven. In die zin is kunstbeschouwing in feite zélf eschouwing.

Onze gevoelens en gedachten over het leven worden in het kunstwerk weerspiegeld. De kunstenaar, de maker, drukt zich er in uit en de kijker kan er iets van zijn eigen persoon in herkennen. De kracht van de verbeelding werkt vernieuwend en herschept als het ware de schepping. Zelf kunst maken draagt daarom een helende functie in zich, het geeft een bevrijdende en weldadige werking en versterkt ons levensgevoel.

Helend tekenen bevat ook schilderen en een enkele keer boetseren. De cursus richt zich op het uitleven, het losmaken en spelen met lijn, vorm en kleur, maar ook op het inleven, het je eigen maken van bepaalde technieken en een dieper doordringen in de beleving van het kunstzinnige. Wat is het verschil tussen recht en rond, wat doen lijnen, de beweging van een lemniscaat, het ritmisch herhalen van ornamentachtige figuren etc. We staan stil bij de basispatronen van het scheppen, bij de lijn, de beweging en de vorm.

Gevoelvolle kunstzinnige thema's verwarmen ons hart en kunnen verstarde denkpatronen losser maken, denk aan stromingsbeelden en poëzie en schilderen. Gaat het gevoel er soms met ons vandoor dan kunnen structurele oefeningen zoals geometrisch tekenen versterkend werken. We verdiepen ons ook in 3 lessen in de 4 elementen in de beeldende kunst door de horoscoop van de kunstenaar en ook van de cursist erbij te nemen. Wil je hier meer van weten dan raad ik je de cursus “Dierenriemtekens en planeten in de beeldende kunst” aan.

Wat bij Helend Tekenen vooral ook telt, is de plezierbeleving! “Niet kunnen tekenen” is geen probleem, de ervaring en het proces staan centraal en niet het resultaat!

Het programma

De lessen zijn zeer gevarieerd. In de ochtend en middag werken we met thema's. Elke lesdag heeft een of twee thema's. Het accent ligt op het kunstzinnige.

De thema's:

Vormprincipes rond en recht

We ervaren het verschil tussen rond en recht: soepel, stromend of juist bepalend en doelgericht.

Golven en stromingsbeelden

In het leven vinden we deze golfbewegingen terug, zoals in onze organenbouw, bottenvormen, onze haren, spieren, landschapsbewegingen, waterbewegingen, houtstructuren, plooi in kleding etc. Golven en stromen is heerlijk ontspannend en losmakend. We boetseren een stromende beweging.

Ritmisch tekenen

De golf gaat over in lijnkunst, bandversiering of ornamentiek. Ritmische herhaling, symmetrie, evenwicht en balans worden ervaren.

Spiralen en Lemniscaat

De oer-beweging van de spiraal vinden we terug in waterbewegingen, onze kruin, wolkenformaties e.a. Ze kan centrifugaal en centripetaal gemaakt worden, het verschil daartussen wordt al tekenend beleefd. Vanuit de oervorm, de cirkel komen we tot de lemniscaat, een tweedeling.

Spiegelbeelden

Spiegelbeelden zijn in de natuur aanwezig, denk aan bloemen, blad, vlinders, vogels e.a.

Metamorfosen

Een vorm, lijn of beweging verandert, er verdwijnt iets en iets nieuws wordt geboren. Groei, verandering en ontwikkeling vindt plaats. Denk aan de metamorfose van knop naar bloem, van rups tot vlinder, van baby naar kind, puber, volwassene en bejaard. Vormveranderingen dus.

Geometrie in de Mandala

Diverse vrije geometrische patronen worden in een mandala uitgewerkt. We werken met passer en liniaal.

Mythologische verhalen en sprookjes

We verdiepen ons in de symboliek van het achtste werk van Hercules en werken dit verhaal kunstzinnig uit.

Compositie

Een samenstellen van lijn, beweging, vorm en kleur in het beeldvlak. Schuiven, ordenen, plaatsen en rangschikken. Over de compositie en de 4 temperamenten. We kijken kort hoe enkele kunstenaars dit aanpakken en gaan daarna zelf vrij aan het werk.

De tekening als spiegel van de ziel

Beelden en vormgeving vertellen iets over onze eigen persoonlijkheid. Tekeninterpretaties kunnen het zelfinzicht doen toenemen. Verrassende overeenkomsten van uitbeelding

Poëzie en tekenen/schilderen

Een omgaan met woordcombinaties en metaforen. Het verwoorden van innerlijke beelden. In de ochtend schrijven we korte gedichten, in de middag maken we er een illustratie of een schildering bij.

Het landschap

Het schilderen van een landschap werkt harmoniserend, we beleven het beeld mee en herscheppen haar schoonheid. Verschillende kwaliteiten van landschapsdia's dienen ter inspiratie zoals: watervallen, glooiende heuvels, bergstructuren, zonsondergangen etc.

De vier elementen in de beeldende kunst

De vier elementen zijn reeds van oudsher bekend.

Gerelateerd aan de beeldende kunst, kan aan de hand van de vier elementen verdeling in de horoscoop, inzicht verkregen worden in het waarom van een kunstzinnige werkwijze. Elk element heeft zijn eigen karakteristieke vormgeving. De beeldentaal van de beeldende kunstenaar correspondeert hiermee. Zeer kort: Vuur: dynamisch, Aarde: hechtheid, Lucht: helderheid, Water: gevoelvol. De 4 elementen worden ook in de horoscoop van de cursist geduid. Hetgeen verrassende inzichten kan geven. In de ochtend en de middag werk je de elementen op je eigen manier uit.

De twaalf dierenriemtekens in de beeldende kunst

Het krachtige peneren en de onstuimige bewogenheid van het extraverte vuurteken Ram zien we terug in het kleurrijke en energieke werk van Vincent van Gogh.

Het introverte waterteken Schorpioen zorgt bij Vermeer voor bijna hypnotische voorstellingen, zijn schilderijen trekken je naar binnen toe. In de beeldhouwkunst van Bernini zien we in de lange gebogen lijn de doelgerichtheid van het vuurteken Boogschutter. De 12 dierenriemtekens zijn in het rustige Stierthema "Het laatste avondmaal" van aardeteken Leonardo da Vinci te zien enz.

Vele kunstenaars passeren de revue zoals Michelangelo, Raphaël, Monet, Renoir, Dali, Magritte, Picasso, Mondriaan, Hirst, Kiefer, Tyson, Delvaux, Modigliani, Cellini, Ingres, Dumas Cézanne, Blake en vele anderen!

Technieken waarmee gewerkt wordt: potlood, kleurpotlood, oliepastel, pastel, gouache, acryl, klei (dit materiaalgebruik is inclusief) Wat jezelf meeneemt is een schetsboek (120 grams), potlood, gum en een dunne viltstif.

De meester schildert

*Noch de eerzucht dat het moet slagen,
noch de angst dat het zou kunnen mislukken*

De regenboogbergen