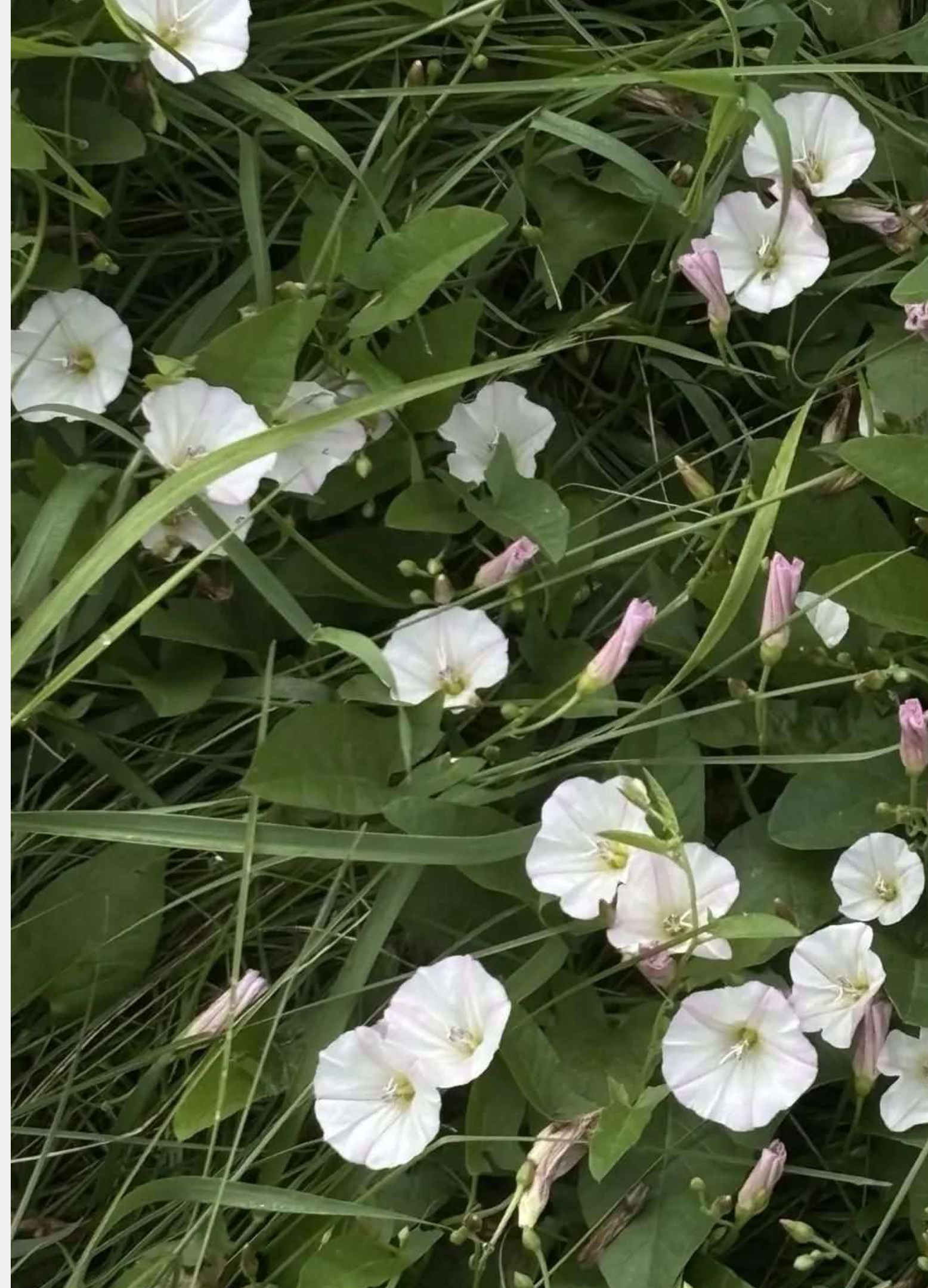

Творческий проект

ДУША

Автор Фуртаева Наталья

@фуртаева.ру

Поиск концепции

Во все времена человечество пыталось понять сущность души, а художники придумывали образы и визуальные метафоры:

Так, например, в античной культуре душу изображали в образе птицы или бабочки.

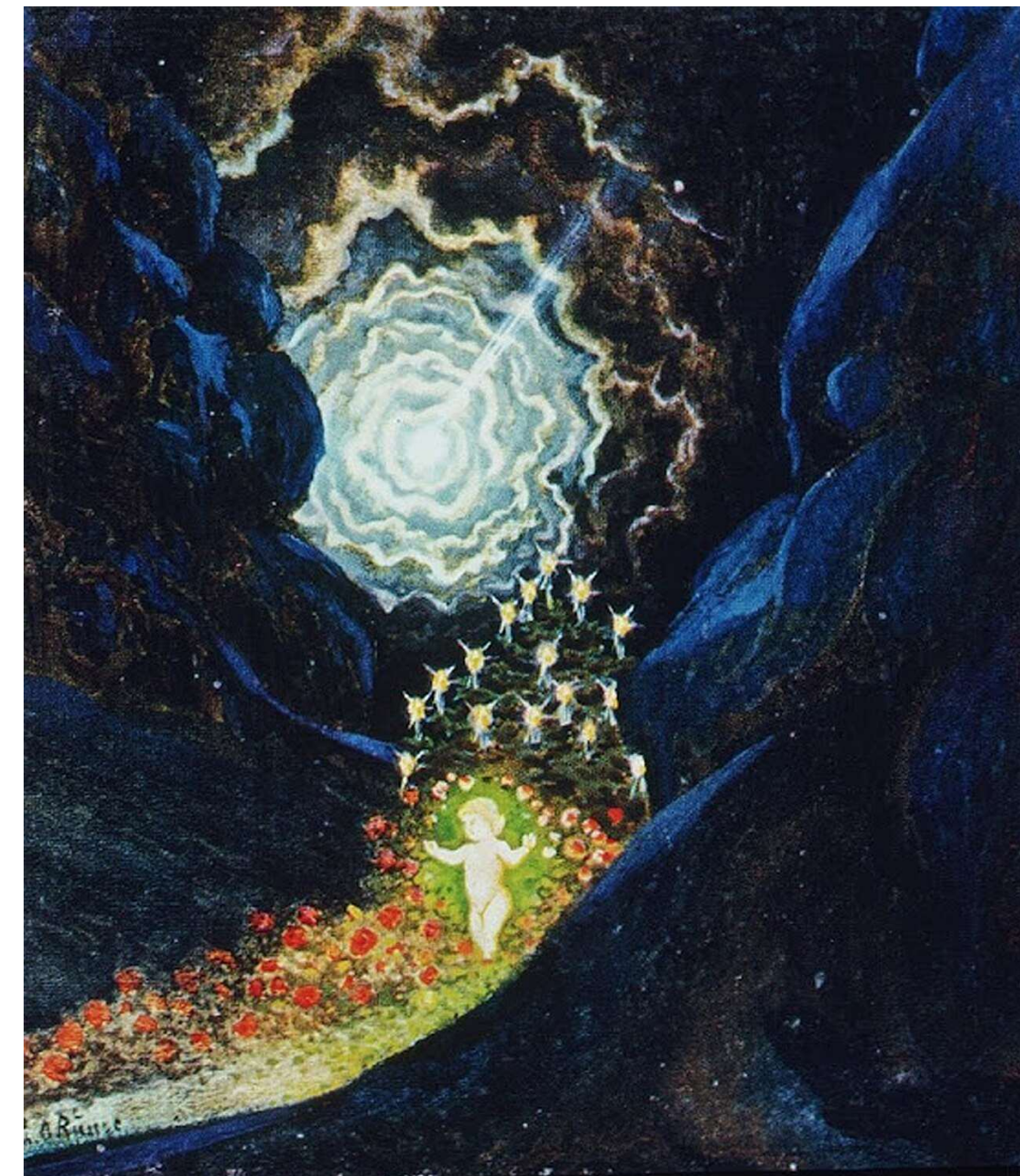
В средневековье душа изображалась как свет и младенец.

В эпоху Возрождения душа переезжает из загробного мира внутрь человека и считывается через эмоции, отраженные в глазах.

Романтизм растворяет душу в природе, символизм ищет аллегории. Современное искусство не нуждается в фигуративных формах: цвет и геометрия сами по себе являются вибрациями души.

Для сюрреализма душа равнозначна подсознанию.

Мои же поиски высказывания остановились на аллегориях и метафорах.

Филипп Отто Рунге,
«Рождение человеческой души»,
1809

Душа

ЭТО жемчужина

Незадолго до курса у меня крутилась мысль в голове , что наши души словно жемчужинки, и ,обретая семьи , мы словно нанизываемся на ниточку, создавая свое ожерелье. А во время обучения мой мозг пытался придумать историю и соединить все в единую концепцию. И вот однажды приснился сон: большое дерево обвито множеством жемчужных нитей. Начало было положено...

Где-то далеко во вселенной
растет огромное
жемчужное дерево. Когда
жемчужинки созревают, они
падают на землю , неся в
себе чистую душу. Так
рождается новая жизнь на
Земле. Так рождается
человеческая душа...

Техника исполнения

Мне не давала покоя картина Рунге "Большое утро". А в большей мере судьба самого полотна.

Разрезанные кусочки, искусно собранные реставраторами напоминали технику коллажирования.

Поскольку я не художник, а задуманная мной серия требовала виртуозного исполнения, такой прием мне очень даже подходил. Кое- что я взяла из своего архива, а недостающие элементы отфотографировала.

@furtaeva.ru

Маленькая
жемчужинка, словно
росинка лежит в
чашечке вьюнка и
ждет, когда ее
подхватят на
ниточку
жемчужного
ожерелья...

Филипп Отто Рунге
«Большое утро»

Серия

как рассказ

В процессе передо мной возникало множество вопросов: как попадает душа на землю, как находит своих и что происходит с нерожденными душами.

Наброски родились молниеносно, оставалось только все осуществить .

“Рождение души”

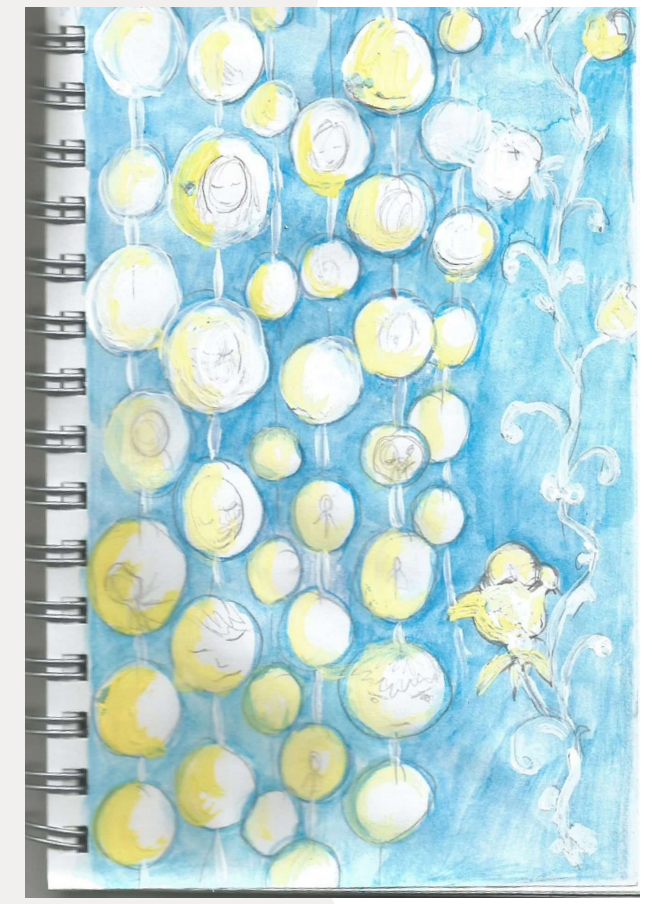
“Душа выбирает”

“Нерожденная душа”

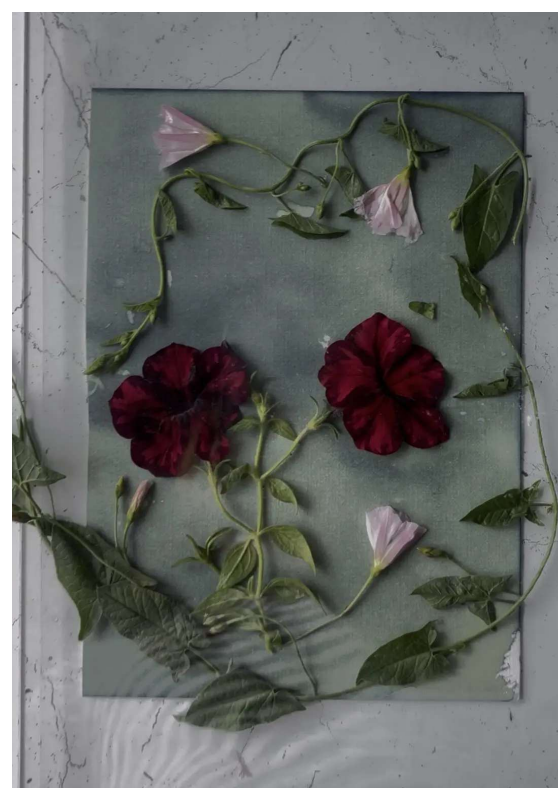

“Родственные связи”

немного о процессе

Коллажи я собрала в фоторедакторе, затем распечатала на прозрачной пленке, некоторые предметы (бусины, ниточки, цветы, прозрачные сосуды) ставила поверх основного рисунка. Сканировала фотографии своих родных и кто жив и тех, кого с нами нет. Не с первого раза получилось то, что хотела, но процесс был увлекательным. Готовые отпечатки дорабатывала с помощью акварели, засветок через фонарь, дополнительно делала фотографии с эффектами, и конечный вариант редактировала в Фотошопе.

@furtaeva.ru

Цианотипия — это старинный бессеребряный метод фотопечати, который дает изображения глубокого синего цвета (берлинская лазурь). Процесс изобрел в 1842 году английский ученый Джон Гершель. На бумагу или ткань наносят смесь солей железа, кладут сверху предметы или негатив, а затем засвечивают на солнце.

Символы и СМЫСЛЫ

Какой же символизм я заложила в серию?

Жемчужная бусина - душа человека.

Дерево - древо жизни, вселенная, где созревают наши души.

Падение жемчуга - переход из мира духовного в материальный мир.

Вьюнок - очень хрупкий и нежный цветок, он каждое утро распускается, встречая божественный свет, свет жизни. Он моментально увядает, если его сорвать (я не успевала доносить материал до дома), как погибают души. Его стебли переплетаются так же, как и судьбы людей, и чтобы расти ему нужна опора, также как и человеку нужна семья.

Девушка с жемчужным ожерельем - Хранительница рода, которая собирает родственные души на одну нить. Нитей может быть много, ведь родственные души встречаются и переплетаются, создавая новые ниточки.

Дети - это души, которые ожидают своего перехода в земную жизнь.

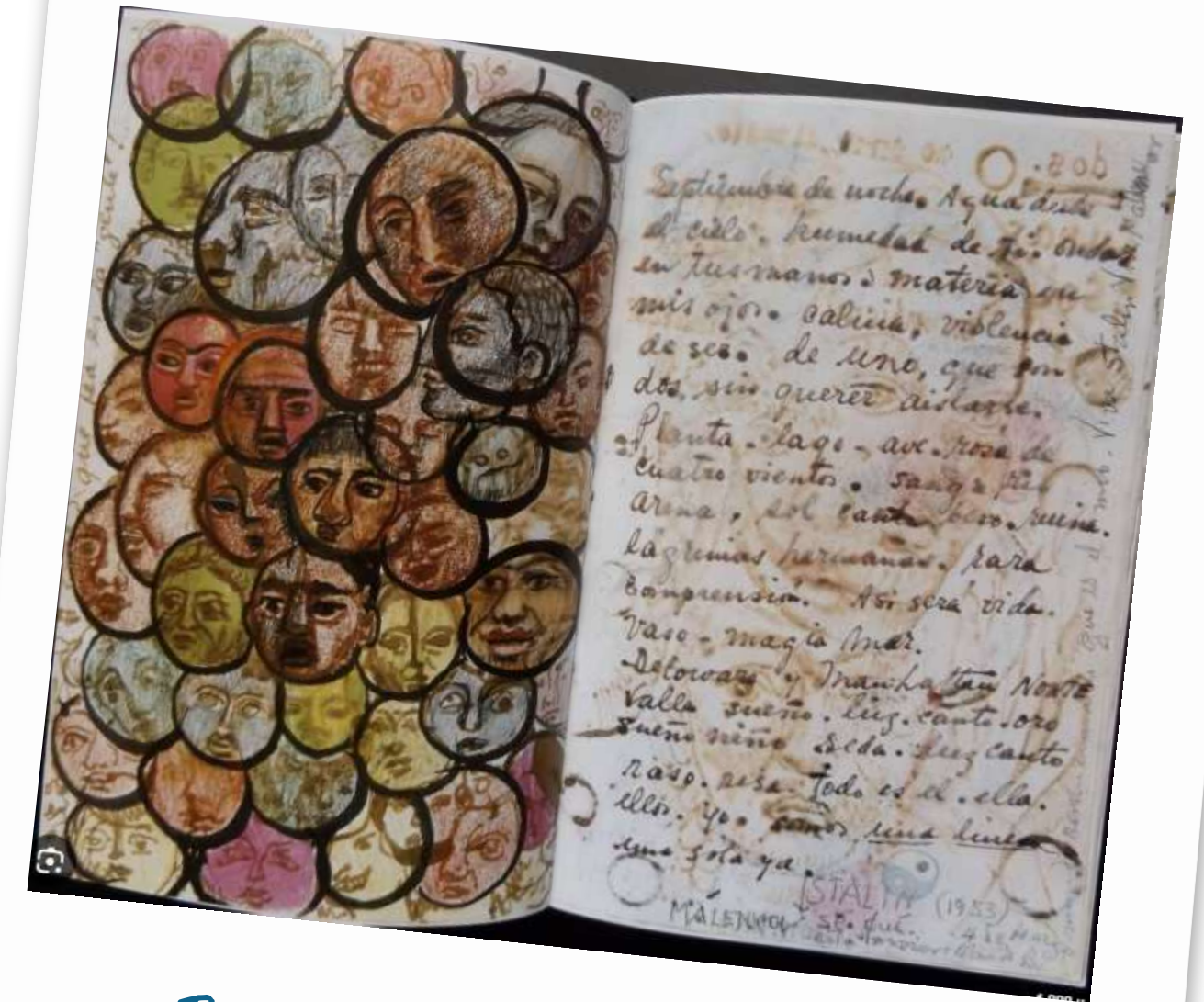
Пустой цветок вьюнка - нерожденная душа, ожидание часа для прихода в земную жизнь.

Цианотипия - синий цвет, цвет духовности. Процесс проявки с помощью солнца - наша жизнь зависит от солнечного света. Отпечаток не стабилен, он может светлеть на открытом пространстве и возвращать себе первоначальный цвет, лишь поместив его в темное место.

невероятно

- но во время курса

я ахнула, когда разбирали личный дневник Фриды Кало, ведь я увидела свое представление последнего наброска "родственные связи". И я сомневалась, включать ли его в серию, но наброски Фриды окончательно меня убедили в нужности последней серии. Я отсканировала старые фотографии своей семьи, мне захотелось оставить лишь пару ниточек одного ожерелья. В будущем я планирую создать такие ниточки по всем родственным связям и собрать все в альбом.

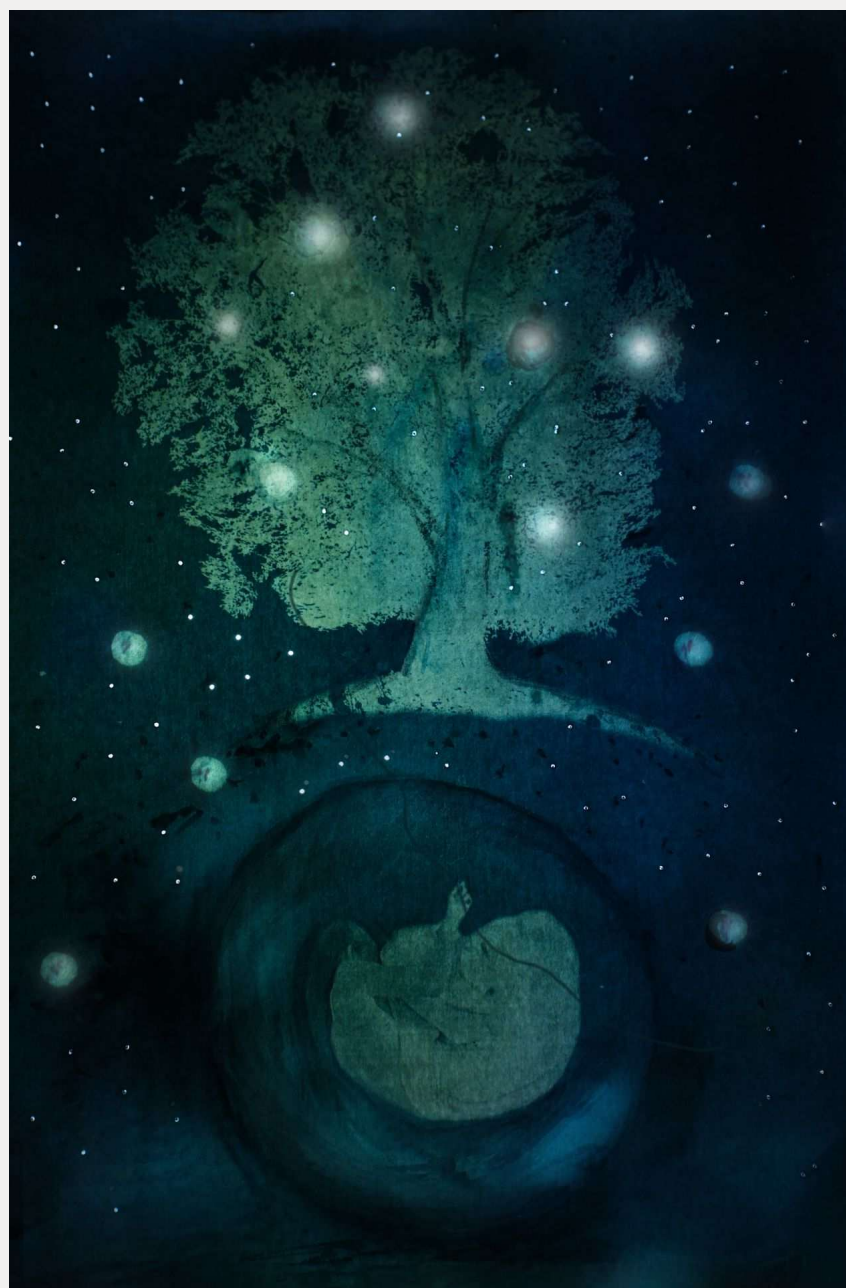

Личный дневник Фриды Кало

«Душа»

- серия работ, 2026г.
Цианотипия, акварельная бумага

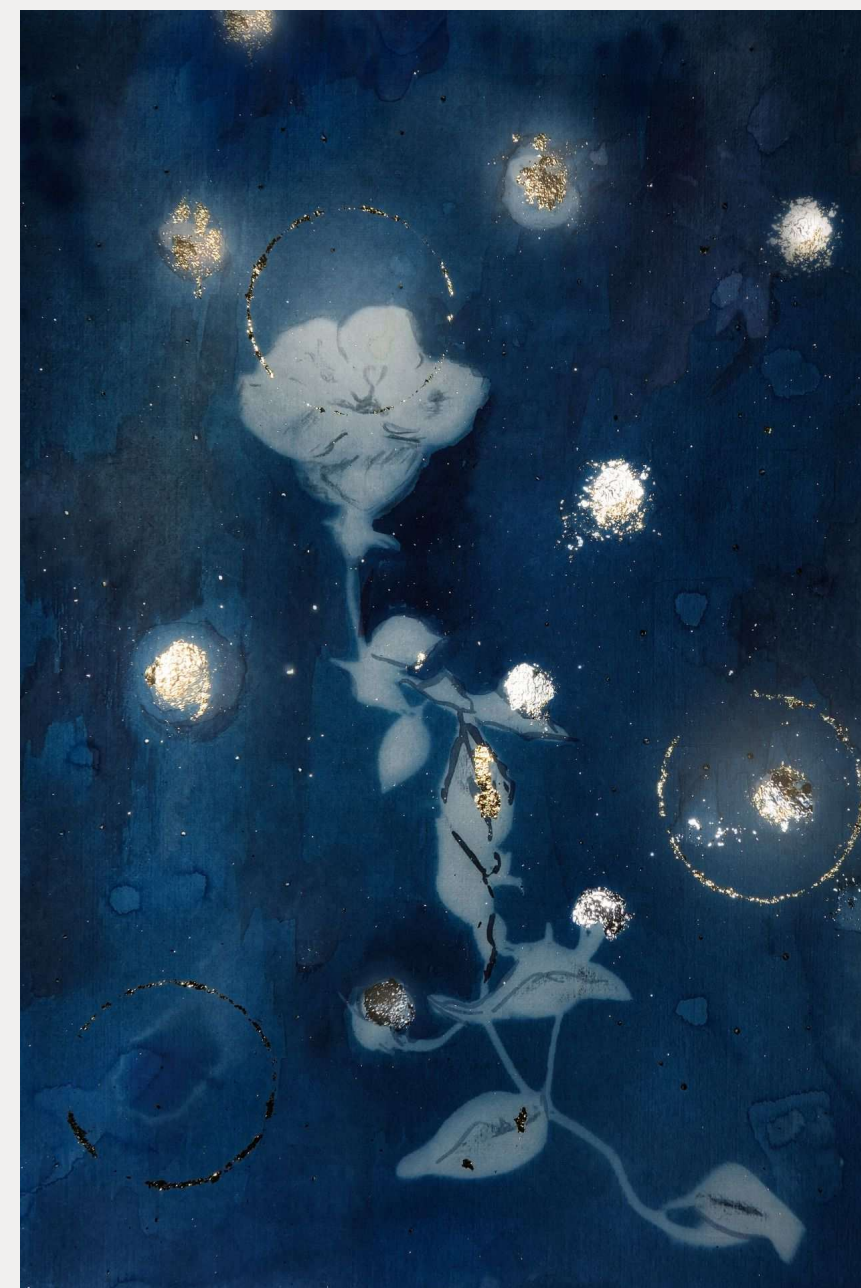
Эскиз

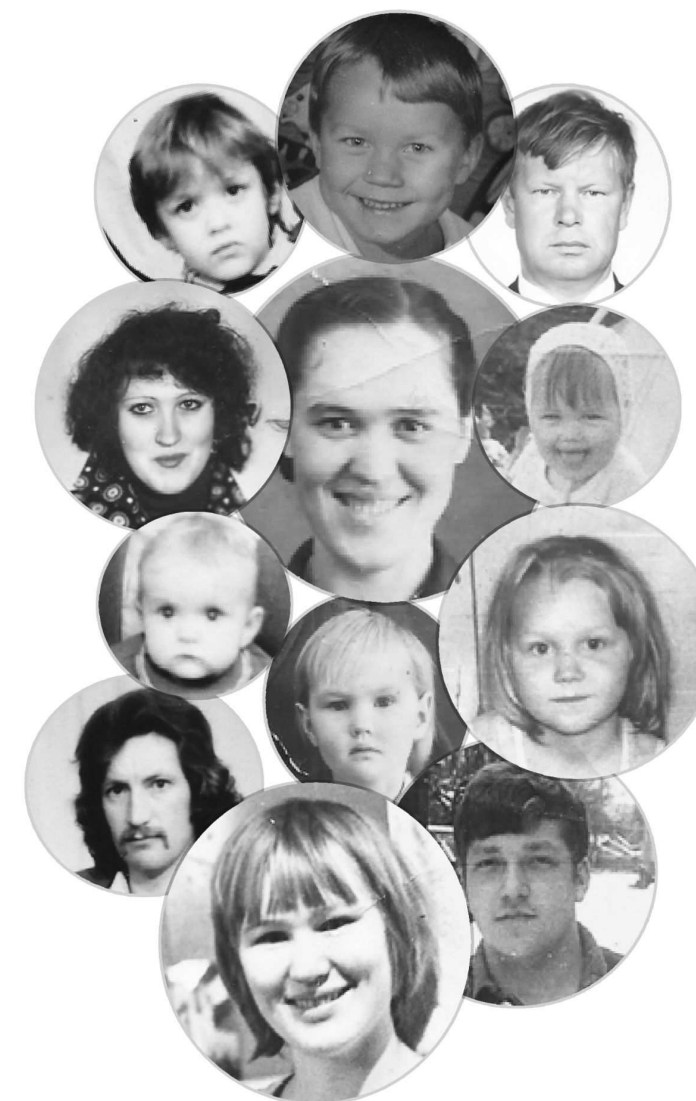
«Рождение души»

«Душа выбирает»

«Нерожденная душа»

«Родственные связи»