

Ξένοι χαρακτες
από τον 15^ο -20^ο αιώνα

Επιμέλεια:

Βαϊρακτάρη Τζίνα

Γιαννάτου Μαριλίνα

Δαλαβάγκα Αλεξάνδρα

Δερμούση Μιρέλλα

Καπέτη Ελένη

Ουκίγιο-ε (ukiyo-e)

Η ονομασία ουκίγιο-ε (ukiyo-e) ή «εικόνες του ρέοντος κόσμου»

- Ήταν αρχικά συνυφασμένη με τη βουδιστική θεώρηση που βασίζεται στο εφήμερο της ανθρώπινης ύπαρξης.
- Κατέληξε να υποδηλώνει μία ηδονοθηρική στάση απέναντι στο σήμερα, τις τελευταίες τάσεις της μόδας, καθώς και τη ζωή των αστών του Έντο (σύγχρονο Τόκιο) από τον 17ο ως και το 19ο αιώνα.
- Οι ξυλογραφίες που απεικονίζουν αυτόν τον ρέοντα, φθαρτό, φευγαλέο και εφήμερο κόσμο.

- Ο Utamaro, ο Hokusai, ο Hiroshige, και ο Sharaku είναι οι πιο φημισμένοι δημιουργοί της «χρυσής» εποχής της ukiyo-e. Κατά την περίοδο αυτή εισάγονται στα ιαπωνικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής τέχνης, κυρίως ένα είδος προοπτικής απεικόνισης.

Διαδικασία

- Ο καλλιτέχνης ζωγράφιζε το πρωτότυπο σχέδιο με μελάνι σε χαρτί.
- Ένας βοηθός, ο hikko, τοποθετούσε χαρτί πάνω από το πρωτότυπο και έφτιαχνε ένα ακριβές αντίγραφό του, το hanshita.
- Τεχνίτες κολλούσαν την κύρια όψη του hanshita σε μία ξύλινη πλάκα (μήτρα) και σκάλιζαν (αφαιρούσαν) τα σημεία του χαρτιού που ήταν κενά, χωρίς σχέδιο.
- Η ξύλινη πλάκα καλυπτόταν με μελάνι.
- Τυπώνονταν έργα που ομοίαζαν πολύ στο πρωτότυπο σχέδιο.

- Ένα πρώτο τύπωμα, το kyogo-zuri παρουσιαζόταν στον καλλιτέχνη για τον τελικό έλεγχο. Τα υπόλοιπα τυπώματα επικολλούνταν με την κύρια όψη τους πάνω σε τόσες μήτρες όσα και τα χρώματα που θα περιλάμβανε το τελικό έργο. Από κάθε μήτρα παρέμεναν ανάγλυφες οι περιοχές του σχεδίου που αντιστοιχούσαν σε ένα κάθε φορά χρώμα.
- Όταν όλες οι ξύλινες πλάκες του τελικού έργου ήταν έτοιμες, καλύπτονταν με τα αντίστοιχα χρωματιστά μελάνια και με τη σειρά γινόταν η εκτύπωσή τους πάνω στο ίδιο χαρτί. Το τελικό τύπωμα έφερε εκτυπώσεις από όλες τις μήτρες, ενώ συχνά για να επιτευχθεί η σωστή απόχρωση ενός χρώματος η διαδικασία της τύπωσης επαναλαμβανόταν πάνω από μία φορά.

Οι καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από το ukiyo- e

- Henri de Toulouse-Lautrec,
- James McNeill Whistler,
- Camille Pissarro,
- Paul Gauguin,
- Aubrey Beardsley
- Klimt.
- Manet,
- Pierre Bonnard,
- Mary Cassatt,
- Degas,
- Renoir,
- Monet,
- Van Gogh,

Κύρια χαρακτηριστικά

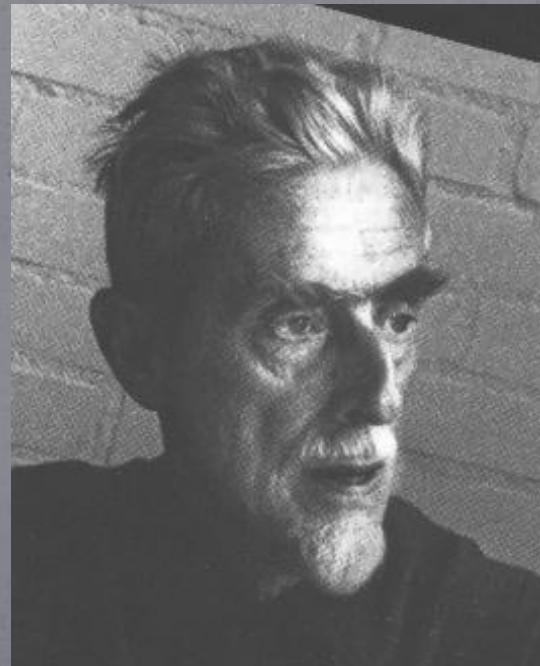
- έλλειψη προοπτικής και σκίασης,
- επίπεδες επιφάνειες με έντονο χρώμα,
- ελευθερία στη σύνθεση με την έκκεντρη τοποθέτηση του κυρίως θέματος.

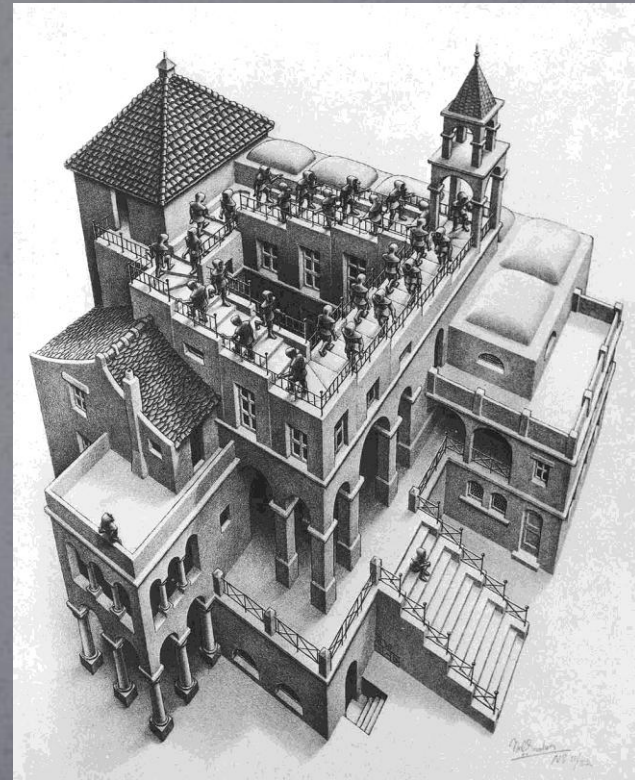
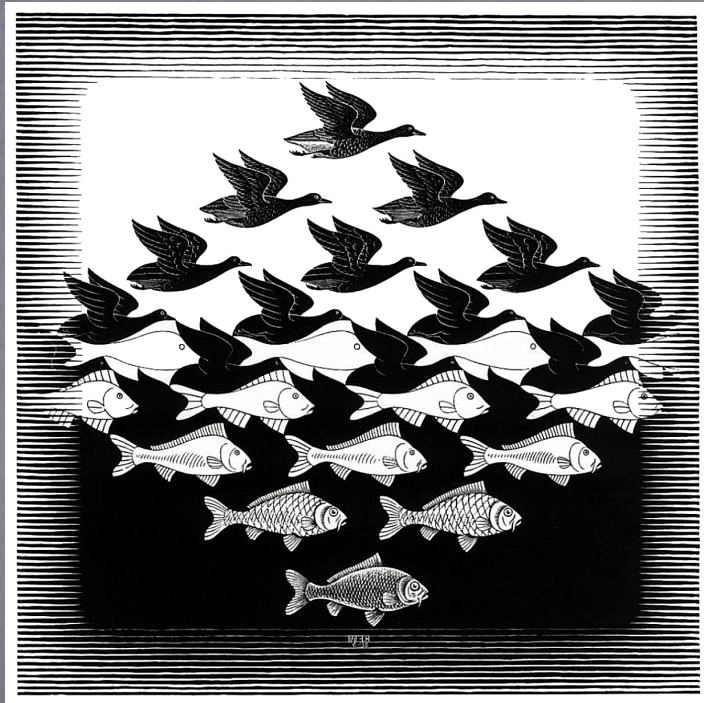
Μάουριτς Κορνέλις Έσερ

Ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ (Maurits Cornelis Escher) (17 Ιουνίου 1898 – 27 Μαρτίου 1972) ήταν Ολλανδός εικαστικός καλλιτέχνης. Ασχολήθηκε με:

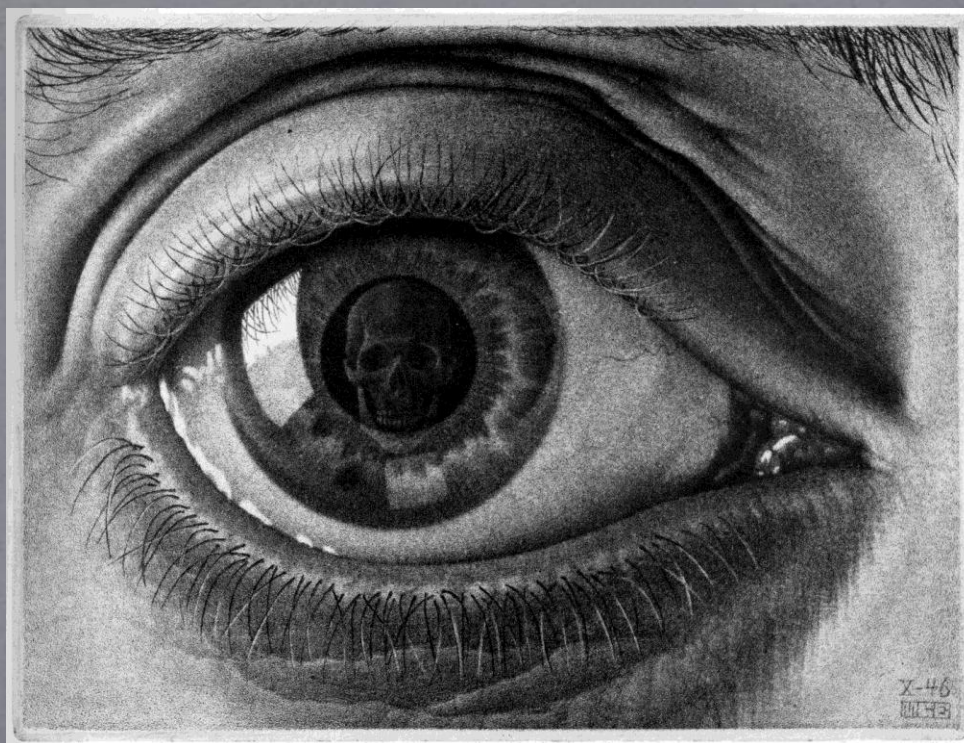
- ξυλογραφία
- λιθογραφίας
- χαλκογραφία

- Ο Έσερ επηρεάστηκε από τα μαθηματικά και έτσι στους πίνακές του την απεικονίζουν αδύνατες γραφικές παραστάσεις, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση του απείρου. Ενδιαφέρεται γι' αυτό που ονομάζουμε "λογική" του χώρου και τη δυνατότητα των σχημάτων να "γεννήσουν" άλλα σχήματα

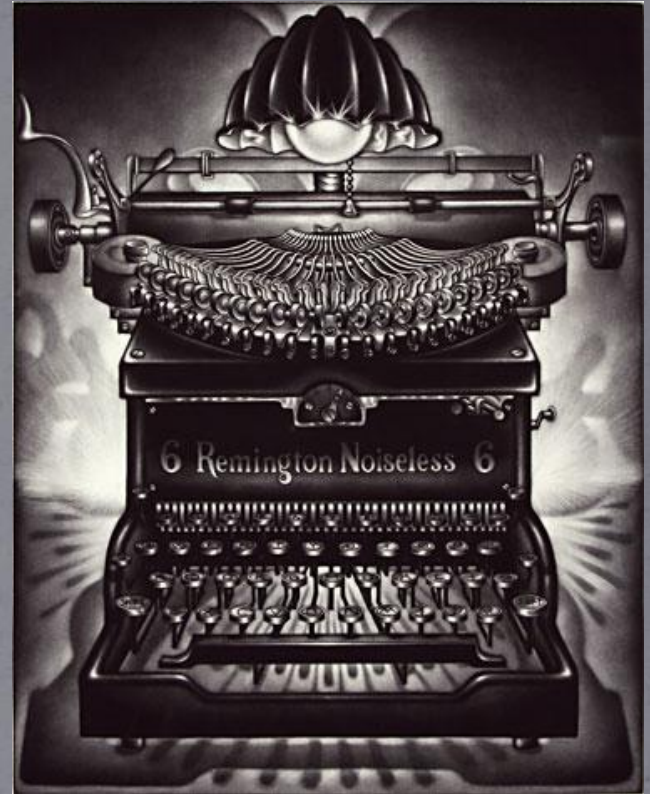
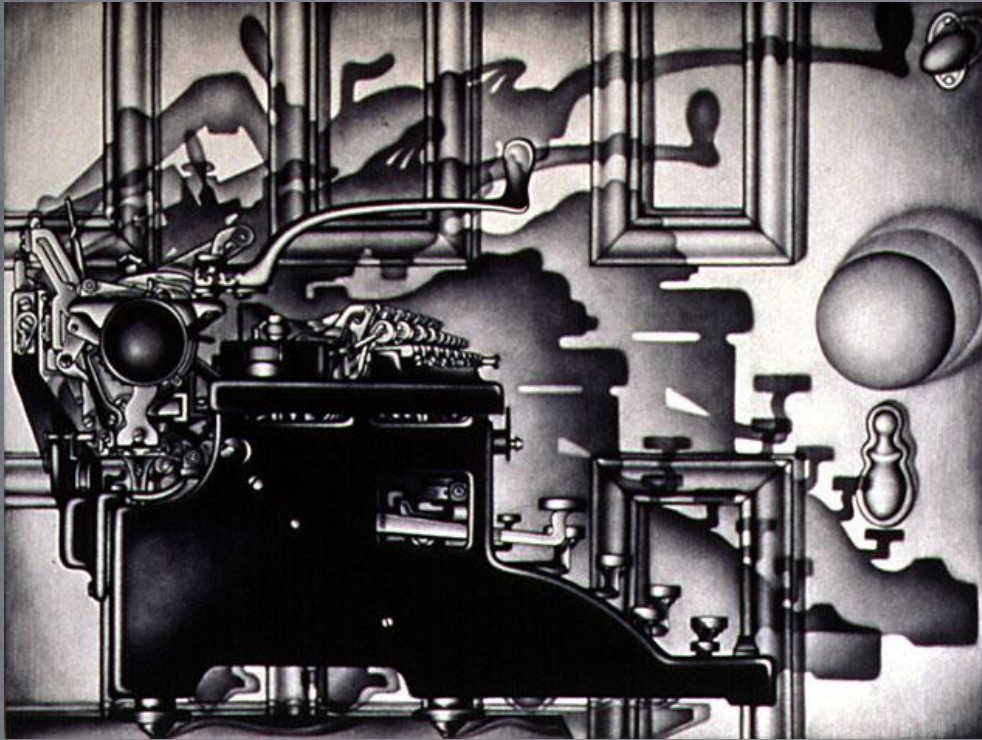
Από τη σχέση άψυχου και έμψυχου στο έργο του, τη μετατροπή της μιας μορφής ζωής σε άλλη, καταλαβαίνουμε πόσο τον απασχολούσε η διαλεκτική της ύλης και πόσο, πίσω από όλα αυτά, κρύβεται μια τραγική επιθυμία ενότητας, η προσμονή του "ενός" από το οποίο όλα προέρχονται και στο οποίο όλα καταλήγουν. (πχ το έργο του, «Μάτι»)

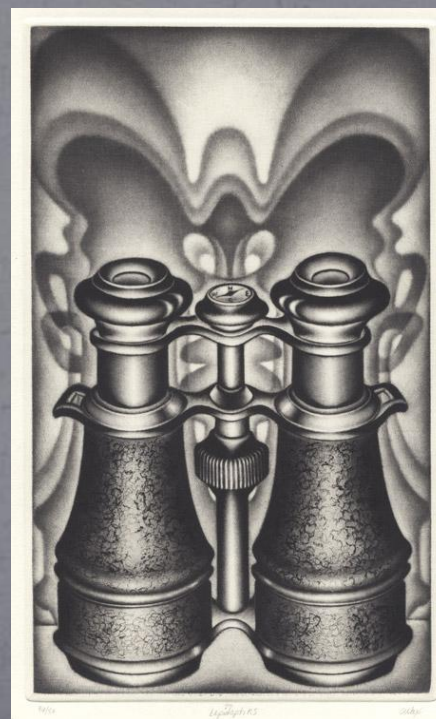
Κάρολ Γουάξ

Η Κάρολ Γουάξ (Carol Wax) γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1953 στην Νέα Υόρκη. Είναι μια Αμερικανή καλλιτέχνης και συγγραφέας, την οποία αποκαλεί το New York Times «βιρτουόζα χαρακτήη και ιστορικό τέχνης, για τη δουλειά της στη μετσοτίντα και τα συγγράματά της πάνω στην ιστορία και τις τεχνικές αυτής της μεθόδου.

Επηρεασμένη από το έργο του Philip Pearlstein, παρήγαγε πιο εκλεπτυσμένες και περίπλοκες αναπαραστάσεις του φωτός και της σκιάς και περισσότερες έρευνες για τους τρόπους που το φως και τη σκιά δημιουργούν τις ψευδαισθήσεις του όγκου και του βάθους. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έλαβε πάνω από τριάντα πέντε βραβεία σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

Alphonse Mucha

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Alphonse (Alfons) Mucha (1860-1939) ήταν ένας παραγωγικός ζωγράφος του τέλους του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα . Ήταν επίσης βασική μορφή του κινήματος Art Nouveau . Το στυλ της ζωγραφικής του επηρέασε μια ολόκληρη γενιά ζωγράφων , γραφίστων και σχεδιαστών και στο μυαλό των πολλών , το έργο του αποτελεί την επιτομή της Art Nouveau . Ο ίδιος πίστευε ότι η αληθινή τέχνη πρέπει να είναι αυξημένη και επική . Alfons Mucha γεννήθηκε στις 24 Ιούλη 1860 , στην πόλη της Ivancice , Moravia , τότε μέρος της Αυστρο - Ουγγαρίας .

- Ο πατέρας του ήταν ένας δικαστήριος κλητήρας με αποτέλεσμα η οικογένεια να είχε πολλά μέσα . Το μέλλον του ως ζωγράφος τέθηκε σε ατμόσφαιρα με αυστηρά πρότυπα του Ρωμαιοκαθολισμού , και αυτό αργότερα αντανακλάται στο συμβολισμό των έργων του . Το 1871 , εντάχθηκε σε χορωδία στο καθεδρικό ναό του Αγίου Πετρου , όπου παρακολουθούσε μαθήματα γραμματικής . Συνέχισε το τραγούδι σοβαρά για μια στιγμή , αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όταν η φωνή του άρχισε να έχει ρωγμές το 1875 . Αντ 'αυτού , Mucha ανέλαβε να αντλήσει διδάγματα . Λίγο αργότερα , επέστρεψε στην Ivancice όπου , εν τω μεταξύ , βρήκε δουλειά ως δημοτική υπάλληλος

«Χρόνος που Έρχεται»

- Κατά την περίοδο της μετάβασης από τον 19ο στον 20ό αιώνα, απεικονίζει στο παρακάτω χαρακτηριστικό με κιμωλία τον "χρόνο που έρχεται". Το σχέδιο έγινε το 1897 για να κοσμήσει ένα ημερολόγιο του επόμενου έτους, δηλαδή του 1898. Τυπώθηκε από τον γνωστό τυπογράφο του Παρισιού F. Champenois με τον οποίο συνεργαζόταν ο Mucha, αλλά δεν γνωρίζουμε εάν τελικά κυκλοφόρησε το ημερολόγιο στην πλήρη μορφή του ούτε έχει βρεθεί η εταιρία που παρήγγειλε την εκτύπωση του ημερολογίου. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό με τον "χρόνο που έρχεται" κυκλοφόρησε ως μεμονωμένη αφίσα και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τον εναλλακτικό τίτλο "πρόκληση"

Πως απεικονίζει τον χρόνο που έρχεται

- Ο Mucha απεικονίζει τον "χρόνο που έρχεται" αλληγορικά, ως μία ονειρική οπτασία νέας γυναίκας που είναι ντυμένη με αιθέριο διαφανές φόρεμα και σκεπασμένη με αέρινο πέπλο... Η μυστηριώδης γυναικεία μορφή έρχεται κρατώντας στα χέρια της λουλούδια. Η εικόνα χαρακτηρίζεται από πνευματικότητα και αποπνέει ονειρική ατμόσφαιρα.

«Πρόκληση»

- Ο εναλλακτικός τίτλος "πρόκληση" θεωρείται ότι αποδίδει τη διάθεση του καλλιτέχνη να δει τον νέο χρόνο ως "πρόκληση" πνευματικών εμπειριών. Την εποχή εκείνη λέγεται ότι ο Mucha διατηρούσε επαφές με κύκλους πνευματιστών στο Παρίσι και πιθανόν το έργο αυτό να είναι αποτέλεσμα της επιρροής αυτού του πνευματισμού

Οι Εποχές

- Αυτό ήταν το πρώτο σετ διακοσμητικών πάνελ του Mucha και έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές του. Ήταν τόσο δημοφιλής που ο Mucha ζητήθηκε να παράγει τουλάχιστον δύο ακόμη σειρές με βάση το ίδιο θέμα το 1897 και το 1900.

- Η ιδέα της προσωποποίησης των εποχών δεν αποτελούσε καινοτομία . Ωστόσο, νύμφες , όπως οι γυναίκες του Mucha που κάθονταν εναρμονισμένες με τις τέσσερις εποχές έδωσε νέα πνοή στο κλασικό θέμα. Στους τέσσερις πίνακες που παρουσιάζονται εδώ, ο Mucha καταγράφει τις διαθέσεις των εποχών - αθώα Άνοιξη, αποπνικτικό καλοκαίρι , γόνιμο φθινόπωρο, ψυχρό χειμώνα και μαζί αποτελούν τον αρμονική κύκλο της φύσης.

Άλμπρεχτ Ντύρερ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ο Άλμπρεχτ Ντύρερ (Albrecht Durer 1471 - 1528), γερμανός ζωγράφος και χαράκτης, είναι η σημαντικότερη προσωπικότητα της Γερμανίας του 16ου αιώνα, και με την πολύπλευρη δραστηριότητά του εγκαινιάζει την Αναγέννηση στη Βόρειο Ευρώπη. Η γνωριμία του με τις αντιλήψεις του κλασικού κόσμου και της ιταλικής Αναγέννησης και ο βαθύς επηρεασμός του από αυτές, σε συνδυασμό με τη γοτθική παράδοση της χώρας του, τον κάνουν πρωτεργάτη της γερμανικής Αναγέννησης

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ

- «Ο Ιππότης, ο Θάνατος και ο Διάβολος»

Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό «Ο Ιππότης, ο Θάνατος και ο Διάβολος», 1513, δείχνει με πόση σχολαστικότητα και εκφραστικότητα χειριζόταν ο Ντύρερ την τεχνική της χαρακτηκής. Θέμα του είναι η ενεργητική δύναμη της χριστιανικής πίστης, ενσαρκωμένης στον ακλόνητο ιππότη, που εφοδιασμένος με όπλα πνευματικά, δεν παραστρατεί από το κακοτράχαλο μονοπάτι της αρετής, ακόμα και αν απειλείται από το φάντασμα του Θανάτου ή από το διάβολο.

- «Ο Άγιος Αντώνιος μπροστά στην πόλη»
- Στο χαρακτηριστικό «Ο Άγιος Αντώνιος μπροστά στην πόλη», του 1519, παρατηρούμε τον ερημίτη Άγιο Αντώνιο, που θεωρείται ιδρυτής του πρώτου μοναστικού τάγματος, ντυμένο με τον χιτώνα και την κουκούλα του μοναχού, να αντλεί ηθική δύναμη από την εσωτερική του πάλη. Ο Ντύρε τονίζει την προσωπική σχέση του αγίου με τον Θεό και τη στοχαστική φύση της αναζήτησής του για πνευματική αλήθεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- Η γραμμή στα σχέδια του Ντύρερ ήταν ασύγκριτη. Τα χαρακτηριστικά του είναι έργα απλά, άμεσα, αισθησιακά, που ξεχειλίζουν από γήινο ανθρώπινο χαρακτήρα. Η σίγουρη πινελιά, η απόλυτη κυριαρχία του χρώματος, τον βοηθούν να δώσει μορφές με εξαιρετικό δυναμισμό και ψυχολογική διείσδυση. Τον ενδιαφέρει η πιστή καταγραφή, η πραγματικότητα, η δύναμη του χαρακτήρα πέρα από το κάλλος των χαρακτηριστικών ή του σώματος παρουσίασε την κρυμμένη ψυχή και τον πυρήνα της κάθε προσωπικότητας.

Peter Paul Rubens

Η ΖΩΗ ΤΟΥ

- Φλαμανδός ζωγράφος και χαράκτης, γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου του 1577 κατά τη διάρκεια εξορίας της οικογένειάς του στο Ζίγκεν
- Σπούδασε με δάσκαλο τον Ολλανδό μανιεριστή Ότο Φαν Φεεν, στην Αμβέρσα, και το 1598 έγινε μέλος της συντεχνίας του Αγίου Λουκά
- Το 1603 ανέλαβε την πρώτη του διπλωματική αποστολή στην Αυλή της Ισπανίας
- Το 1605, γύρισε στη Ρώμη όπου και συνάντησε τον ζωγράφο Έλσχαιμερ που του δίδαξε την τέχνη της χαλκογραφίας.
- Μετά το γάμο του με την Ιζαμπέλα Μραντ (1609) και μετά την οριστική του εγκατάσταση στην Αμβέρσα, η φήμη και η αναγνώριση του άρχισαν να μεγαλώνουν σταθερά.
- Την ίδια περίπου εποχή εγκαταστάθηκε σε ένα πολυτελέστατο ανάκτορο στο οποίο και εξέθετε τα έργα του, που αγοράζονταν πια κατά κανόνα από ευγενείς και εστεμμένους από όλη την Ευρώπη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

- Συνοπτικά ήταν οι εξής:
- Τα έργα αυτής της περιόδου είναι θρησκευτικές και μυθολογικές σκηνές, καθώς και σκηνές κυνηγιού.
- Το 1621 δούλεψε για λογαριασμό του Καρόλου Ά της Αγγλίας,
- . Το 1626 πεθαίνει η γυναίκα του Ιζαμπέλα και στα πλαίσια μιας νέας διπλωματικής αποστολής επισκέπτεται την Ισπανία και την Αγγλία όπου το 1630 ο Κάρολος Ά του απένειμε τίτλο ευγενείας και του παρήγγειλε διακοσμήσεις για το Ανάκτορο του .
- Το 1630, μάλιστα, παντρεύτηκε την Έλεν Φουρμάν που υπήρξε και το θέμα πολλών από τα έργα της επόμενης περιόδου.
- Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποσύρθηκε στον Πύργο του Στέεν, όπου και ζωγράφισε μια σειρά από τοπία και σκηνές από την αγροτική ζωή. Πέθανε στις 30 Μαΐου του 1640 στην Αμβέρσα

ΕΡΓΑ

Rembrandt

- Ο Rembrandt Harmenszoon γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1606
- σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ζωγράφων όλων των εποχών.
- Φοίτησε στο Λατινικό σχολείο και στα 22 του χρόνια άρχισε να διδάσκει ο ίδιος.
- Άνοιξε το δικό του στούντιο στο Άμστερνταμ όπου και έγινε διάσημος για τα πορτραίτα του.

- Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Rembrandt δημιούργησε πολλά πορträίτα του εαυτού του, παρουσιάζοντας τον σε όλες τις φάσεις της ζωής του.

The Syndics of the Drapers' guild (1662)

- Εκτός από τη ζωγραφική, παρήγαγε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του χαρακτηριστικά σχέδια. Ωστόσο αργότερα χρεοκόπησε και έτσι αναγκάστηκε να πουλήσει τα έργα του.

The Hundred Guilder Print (1647-49)

Αυτοπροσωπογραφία σε λίθινη πλάκα

Kaethe Kolwitz

Käthe Kollwitz (8 Ιουλίου 1867 - 22 Απρίλη του 1945) ήταν Γερμανή ζωγράφος, χαράκτρια, γλύπτρια και της οποίας το έργο που προσφέρει μια εύγλωττη και συχνά αποπνικτική λόγω της ανθρώπινης κατάστασης, και η τραγωδία του πολέμου, κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

- Käthe Kollwitz απεικονίζει τα δεινά των φτωχών και καταγγέλλει τις φρικαλεότητες του πολέμου

- Πορτραίτο του εαυτου της
(1910)

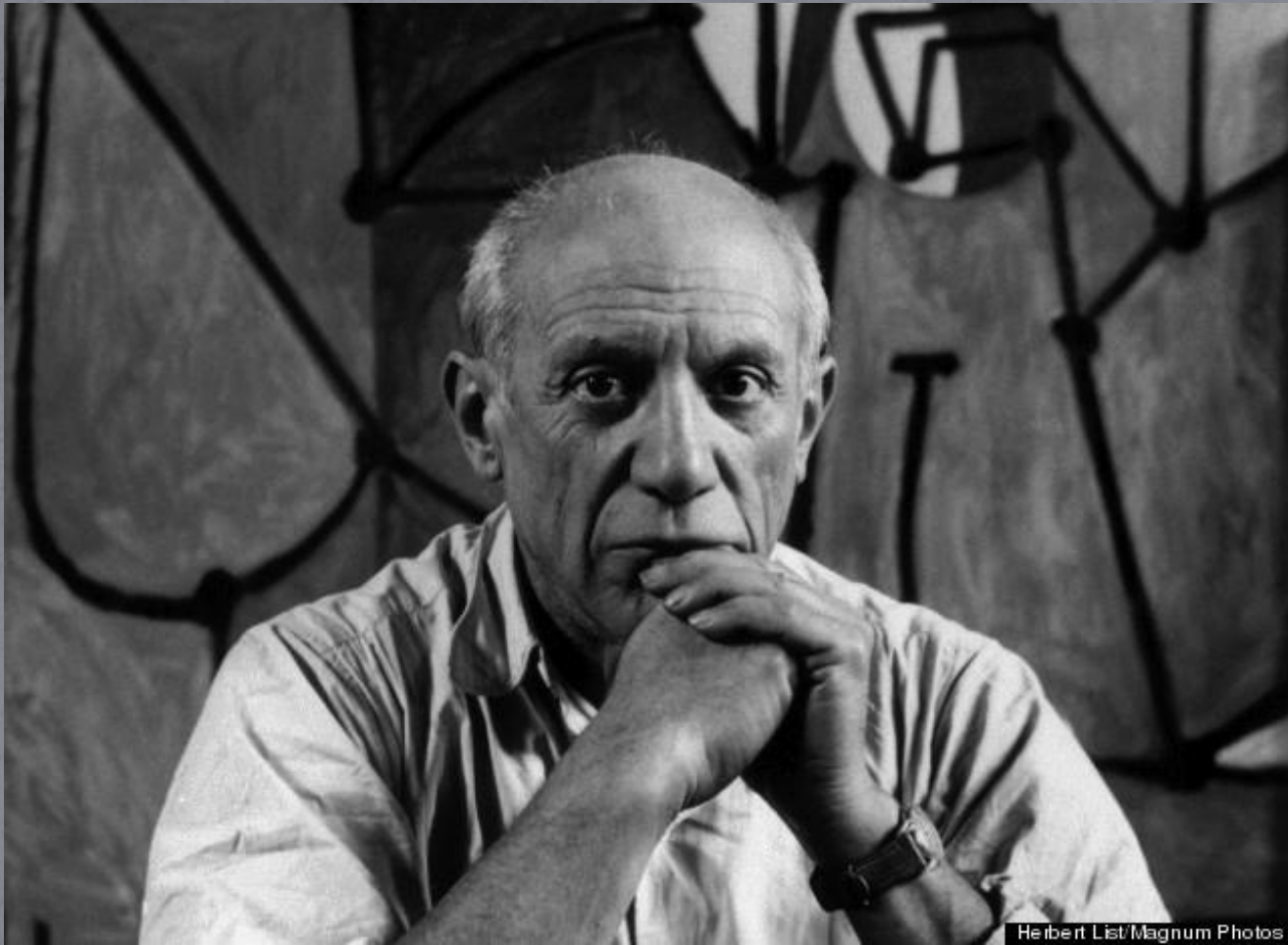

"Sharpening the Scythe" 1905

- Στο τέλος του 1908 ο μεγαλύτερος γιός της Hans είχε προσβληθεί από διφθερίτιδα και πέθανε αμέσως μετά. Η Kollwitz έπαθε εμμονή με αυτό το γεγονός και παρήγαγε μια σειρά από σχέδια τα έτη 1910-1911. ". . . Η μητέρα και το υπόλοιπο το παιδί εδώ μάγουλο με μάγουλο. Η μητέρα περικλείει τον γιο της σε μια σταθερή αγκαλιά και κρατά το αριστερό του χέρι. Σε αντίθεση με τη μητέρα, ο θάνατος με το παραξενό σκελετωμένο χέρι κάνει ξεκάθαρο τον πραγματικό νικητή.

ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ (PABLO PICASSO)

Herbert List/Magnum Photos

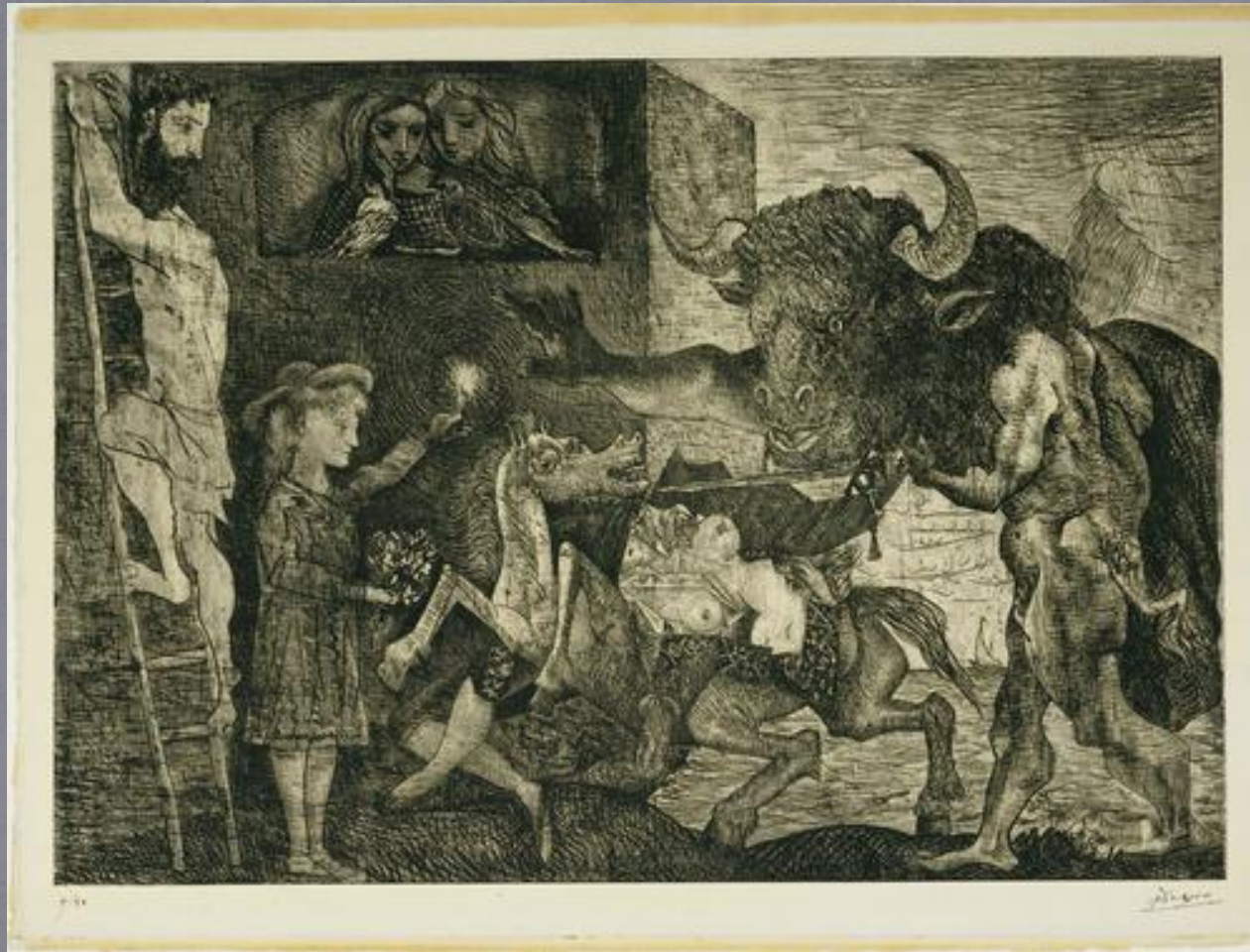
Η Ζωή του

- Γεννήθηκε το 1881 και πέθανε το 1973
- Πέρασε την περισσότερη από την ενήλικη ζωή του στην Γαλλία
- Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20^{ου} αιώνα
- Είναι γνωστός για τον πίνακά του Γκουέρνικα, αποικόνηση της καταστροφής μιας πόλης της ισπανίας από βόμβα
- Ήταν ο πρώτος κυβιστής και αυτός που δέν εφάρμωσε τον ρεαλισμό
- σε πολλά από τα έργα του

Minotaure aveugle guidé par une fillette
dans la nuit

La Minotauromachie (Minotauromachy)

Sculpteur et Trois Danseuses sculptées (Sculptor and sculpture of three dancers)

Johann Jakob Haid

(1704–1767)

- Γερμανός χαρακτήρας
- Δούλεψε στο Αουγκσμπουργκ
- Γνωστός για τα τεράστια πορτρέτα σε χαλκό (χαλκογραφία)
- Πολλοί θεωρούν ότι πήρε ιδέες από τον Robert Robinson

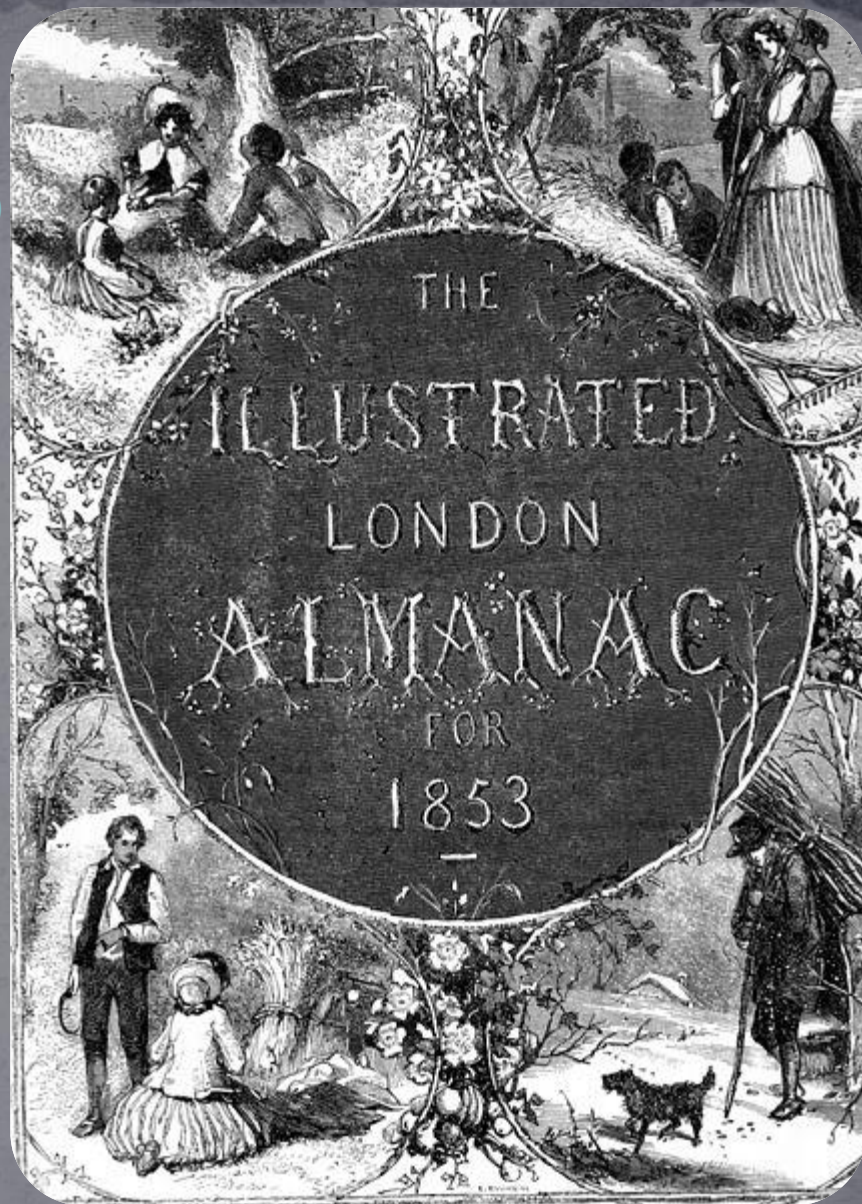

Edmund Evans

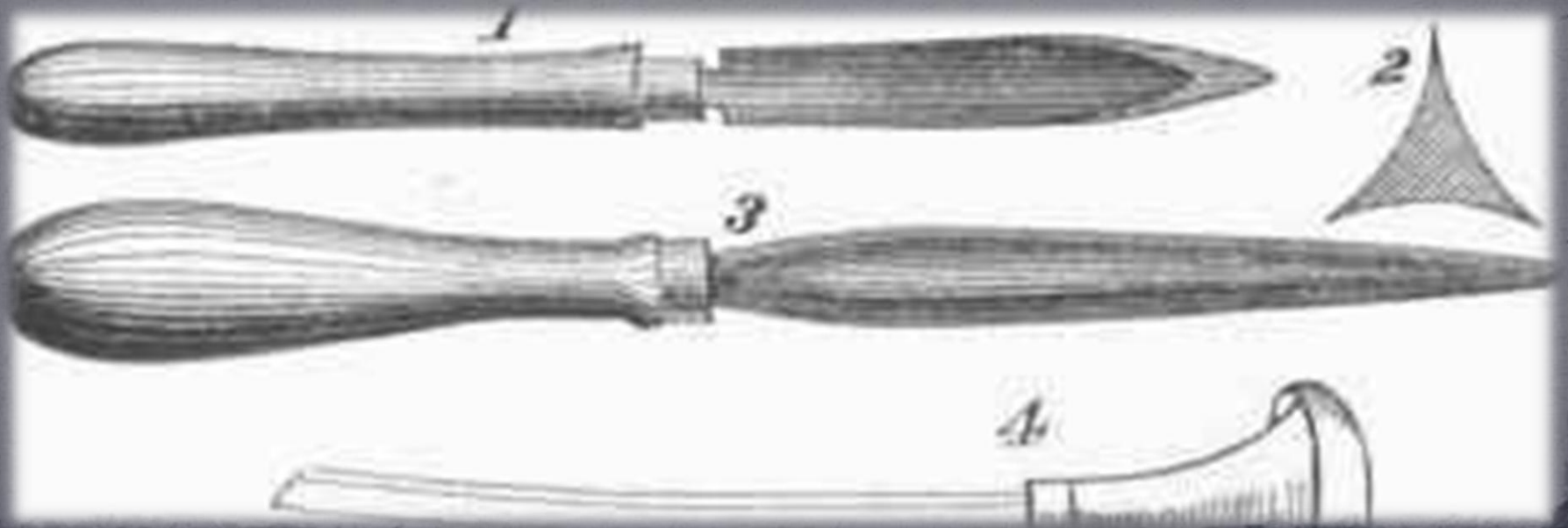
(23 Φεβρουαρίου 1826- 21 Αυγούστου 1905)

- Αγγλική υπηκοότητα
- Χαράκτης ξύλου → έγχρωμα έργα
- Ενεργός κατά την βικτοριανή εποχή
- Συνεργάστηκε με εικονογράφους και παρήγαγαν παιδικά βιβλία
- Αυτοβιογραφία το 1905
- Γνωστός για τα μυθιστορήματα yellow-blacks
- Σκοπός του να εκτυπώσει όμορφα-οικονομικά παιδικά βιβλία
- 2^ο μισό 19^{ου} αι. Ευλοχάρακτης και έγχρωμος τυπογράφος στην Βρετανία

Chromoxylografy

- ✓ Για φθηνές σειρές βιβλίων
- ✓ Πολλοί τόνοι και αποχρώσεις χρωμάτων
- ✓ Ειδική τεχνική χαρακτηριστικής
- ✓ Hand-press

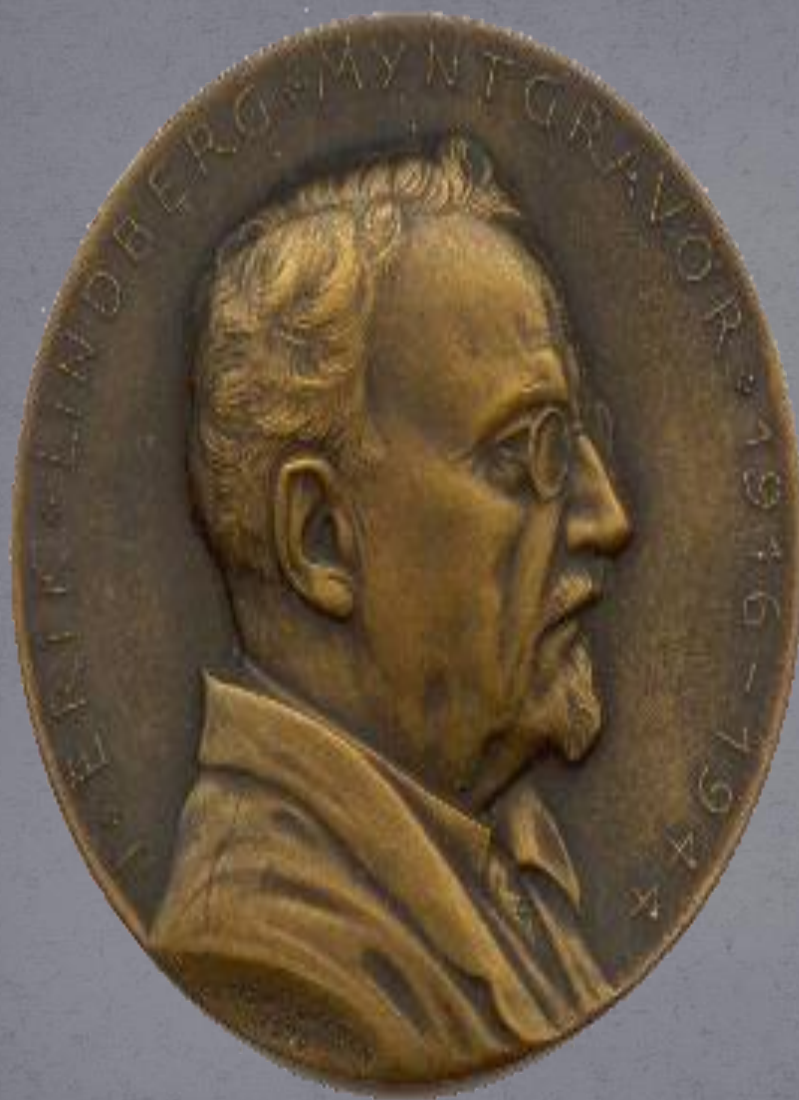

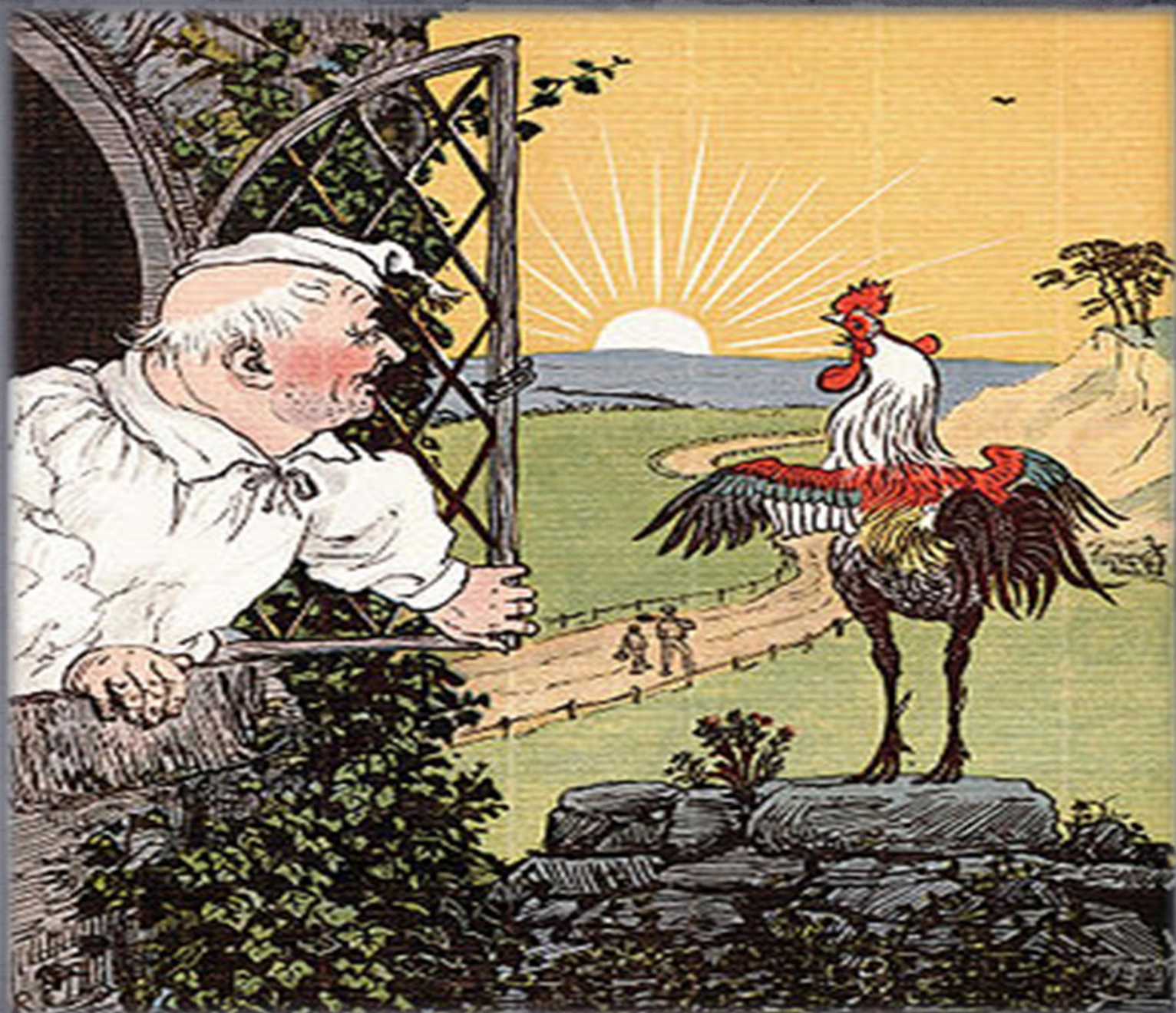
Erik Lindberg

1873-1966

- Σουηδός γλύπτης και χαράκτης
- Σχεδίασε βραβεία Νόμπελ
- Γιός διάσημου γλύπτη
- Το '93 πήρε υποτροφία
- Έζησε στο Παρίσι στις αρχές του 20^{ου} αι.
- Το 1901 του δόθηκε εντολή να σχεδιάσει τα μετάλλια Νόμπελ για Φυσική, Χημεία, Ψυχολογία, Ιατρική, και Λογοτεχνία
- Τα βραβεία όμως δεν ήταν έτοιμα όταν έπρεπε
- Πολλές από τις δουλειές του είναι στο μουσείο της Στοκχόλμης

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!