

ხელოვნება 9

მოსწავლის
ნიგნი

ნანა იოსელიანი
სოფიო ქებურია

გრიფმინიჭებულია საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ 2021 წელს.

სულაპაურის
გამოხატვების

სარჩევი

თემატური ბლოკი „გარემო და ხელოვნება“

1 მოდერნიზმის სათავეებთან

კლოდ მონე,
„შთაბეჭდილება. მზის
ამოსვლა“, 1872 წ.

1. თავისუფალი ხელოვნების ეპოქა	5
2. აკადემიზმი და კლასიციზმი	8
3. ვინ გაუკვალა გზა იმპრესიონისტებს „ბარი ფოლი-ბერჟერი“	10
4. იმპრესიონიზმის წინამორბედნი	18
5. იმპრესიონიზმის დაბადება	22
6. წამიერი აღქმა	34
ფოტოგრაფიის გავლენა	36
ტექნიკური გადახვევა	38
7. ფერადი ჩრდილები	40
ისტორიული გადახვევა	44
8. იაპონიზმი	46
პოეტური გადახვევა	50
9. ლითოგრაფიის ისტორია	52

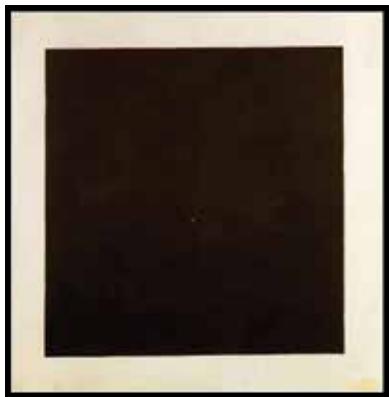
2 პოსტიმპრესიონიზმი და მისი მემკვიდრეები

ვინსენტ ვან გოგი,
„მზესუმზირები“, 1888 წ.

10. პოსტიმპრესიონიზმი – კატვის მძლავრი რგოლი	58
11. არ ნევო და ლოტრეკი	62
12. ეგზოტიკური ხედვა გოგენის ველური სამოთხე	68
13. ველურები	70
14. ვინსენტი	73
15. ექსპრესიონიზმი ლურჯი მხედარი „ლურჯი მხედრის“ ამორძალი	82
16. მწეხარების ხმა	88
ედვარდ მუნკი	90
კარლო კაქარავა	96
17. სეზანი და კუბიზმი	98
კოლაჟი	100
	106

3 XX ს-ის სახვითი გრამატიკა

კაზიმირ მალევიჩი,
„სუპრემატისტული შავი
კვადრატი“, 1915 წ.

18. რიტმი და კომპოზიცია	110
19. აჩქარებული სამყარო	114
ატომის ერა	118
20. აბსტრაქცია	120
შავი კვადრატი	122
21. ფერი და მეტი არაფერი	124
ვერა ფაღავა	128
22. სატელიტური პეიზაჟი	130
თემატური ბლოკის ეპილოგი	132
დროის ხაზი პიკასოსთან ერთად	133

თემატური ბლოკი „საზოგადოება და ხელოვნება“

4 ხელოვანი და სახელმწიფო

ელ ლისიცე, „წითელი სოლით
დასცხე თეორებს“, 1919 წ.

23. ფიროსმანი	138
24. იდეოლოგიის წნების ქვეშ	142
25. საშიში ხელოვნება	150
26. იატაკევეშა ხელოვნება	156
რეალიზმიდან აბსტრაქციისკენ	157
აბსტრაქციიდან კონცეპტუალიზმისკენ	158

5 საზოგადოება და პიროვნება

კონსტანტინ ბრანკუში,
„კოცნა“, 1913 წ.

27. სიურეალიზმი და მისი ფესვები რენე მაგრიტი	162
შოან მირო	166
28. პოპ არტი	169
29. XX საუკუნე – ქანდაკების ახალი ერა კამილ კლოდელი	170
იაკობ ნიკოლაძე	174
ქართველი მოქანდაკე ქალები	176
30. ახალი ფორმის ძიება	178
31. ქანდაკება საქართველოში	180
	184
	194

6 საზოგადოებრივი არქიტექტურა და დიზაინი

თბილისი, ეროვნული გალერეა

32. აგორადან მონიტორამდე	202
33. ფუნქცია თუ ფორმა?	206
34. სტილი და ხელწერა	214
35. მდიდრული ურალოება ფინალური პროექტი	220
ეპილოგი	222
ცნობარი	223
	224

1

მოდერნიზმის სათავეებთან

რა არის გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ?

ეს არის ატმოსფერო, რომელიც სუფენს ჩვენ გარშემო. როგორც ფიზიკური გარემო – გეოგრაფიული მდებარეობა, კლიმატი, საცხოვრებელი პირობები მოქმედებს ადამიანის ცხოვრების წესსა და ქცევაზე, მის ცნობიერებასა თუ ემოციურ მდგომარეობაზე, ასევე ახდენს მასზე გავლენას კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, ზნეობრივი თუ ემოციური გარემო. ამ თავში სწორედ ასეთ, არაფიზიკურ გარემოზე ვისაუბრებთ.

იცვლება ეპოქები, ღირებულებები, ადამიანთა ინტერესები, ქცევა და დამოკიდებულებები. ხელოვანი მყისიერად გრძნობს სიახლეს და რეაგირებს გარემოში მიმდინარე ცვლილებებზე. საზოგადოება კი ხშირად მათ ჯერ ვერ აცნობიერებს, ძნელად ეგუება და მტრულად იღებს შეთავაზებულ სიახლეებს. გავა დრო და აღმოჩნდება, რომ ის, რაც მიუღებელი იყო, თურმე გარემოს მაჯისცემას ზუსტად ასახავდა. ოდესლაც გაკრიტიკებულ ნაწარმოებებს მომდევნო თაობები შედევრებად აღიარებენ და ახალს კი კვლავ იწუნებენ.

XIX ს-ის შუა წლებიდან დაწყებულმა ტექნიკურმა პროგრესმა მკვეთრად შეცვალა გარემოც და ადამიანთა ცხოვრების წესიც. ხელოვნებამ ცვლილებებს ახალი ფორმებით უპასუხა.

XIX ს-ის მეორე ნახევარში!

ეს ეპოქა ხელოვნებაში მოდერნიზმის დაბადებას მოასწავებს.

შეკითხვები

- რა ძირეული სხვაობაა XIX საუკუნის ხელოვნების მიმდინარეობებს შორის და რა არის ამის მიზეზი?
- გარემოს რა ფაქტორებმა მოახდინეს გავლენა XIX საუკუნის ხელოვანთა მსოფლმხედველობაზე?
- რატომაა მნიშვნელოვანი წარსულის ცოდნა და რას გვასწავლის წარსული თანამედროვეობის შესახებ?
- რითაა საინტერესო ხელოვანთა შემოქმედებითი გამოცდილების გაცნობა?
- როგორ შემიძლია გამოვიყენო ძველი ტრადიციები და მიდგომები ნამუშევრის შექმნისას?
- რას აძლევს ადამიანს განსხვავებული კულტურის გაცნობა?

1. თავისუფალი ხელოვნების ეპოქა

დავალება

კლასიცისტ ნიკოლა პუსენისა და იმპრესიონისტ კლოდ მონეს სურათებს სამი საუკუნე აშორებს. დააკვირდი ამ ორ ნამუშევარს და იპოვე მათ შორის არსებული ძირეული განსხვავებები.

იმსჯელე, როგორ შეიცვალა მხატვრების დამოკიდებულება და მათ წინაშე მდგარი ამოცანები გარემოს ასახვის ხერხებისადმი.

ნიკოლა პუსენი, „იოანე ნათლისმცემელი კუნძულ პატმოსზე“, 1640 წ.

კლოდ მონე, „სენტ ლაზარის სადგური“, 1877 წ.

XIX საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე, გარემო სულ უფრო სწრაფად იცვლება. იცვლება ჩვენი მსოფლადებაც და თვითგამოხატვის ფორმებიც. წარმოიდგინე, რა რეაქცია ექნებოდა ალორძინების ან ბაროკოს ეპოქის ხელოვნებას, თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში რომ ენახა!

XIX ს-ის მეორე ნახევრიდან პარიზი ევროპის ხელოვნების დედაქალაქად იქცა. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ხელოვანები გამოფენებზე ერთმანეთის შემოქმედებას ეცნობოდნენ, ერთმანეთისგან სწავლობდნენ, ხელოვნების რაობაზე კამათობდნენ. ამ საუბრებში იბადებოდა ახალი მიდგომა, ახალი ხედვა, ახალი კონცეფციები.

თავის დროზე კლასიციზმიც სიახლე იყო. განმანათლებელთა იდეებმა და პომპეის არქეოლოგიურმა აღმოჩენამ ევროპას ანტიკური ხანის იდეალები შეახსენა. ცხადია, ამას ხელოვანთა აღტაცებული რეაქცია და ძველი

რომის დიდებითა და ხელოვნებით საყოველთაო გატაცება მოჰყვა. მაგრამ სულ მაღალ ამ თემამაც ამონურა თავი და უკვე ცივ მიმ-ბაძველობად იქცა.

დადგა დრო, ხელოვნებას უარი ეთქვა მობეზრებულ სტანდარტებზე, მოძველებულ თემებზე, კლასიკური სტილის გადამდერებაზე და მხატვრობაში ახალი იდეები, სიუჟეტები, ახალი სიცოცხლე შეეტანა. ასეთი გარდატეხა ერთბაშად არ ხდება. ვიღაცამ უნდა გაბედოს, სხვებმა დაინახონ, აიტაცონ, ზოგმაც მიჰყადოს, გადახარშოს და საკუთარი გზა მონახოს.

გარემო და ხელოვნება

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში პარიზის სალონში დიდი ალიაქოთი ატყდა. აღმოფოთებული დამთვალიერებლები ხელჯოობებსა და ქოლგებს უღერებდნენ ედუარდ მანეს ნამუშევრებს. სატირული უურნალები კი ფელტონებსა და კარიკატურებს აქვეყნებდნენ – იმპრესიონისტების გამოფენებს ორსული ქალები და ბავშვები მოარიდეთ, მათი სუფთა გრძნობებისთვის ეს სანახაობა მავნებელიაო.

არც კრიტიკოსები იშურებდნენ სალანძღვავ სიტყვებს.

კარიკატურა ფრანგული უურნალიდან

ლექსიკონი

იმპრესიონიზმი – მიმდინარეობა XIX ს-ის II ნახევრის სახვით ხელოვნებაში

პარიზული სალონი – ნატიფი ხელოვნების აკადემიის საგამოფენო სივრცე პარიზში

კარიკატურა – ვინწეს ან რაიმეს განგებ სასაცილოდ, გაზვიადებულად გამოსახვა

სატირა – ნაკლოვანების კომიკური ფორმით მხილება

ფელტონი – თანამედროვეობის მანკიერებებზე იუმორით დაწერილი მოკლე მოთხრობა

ნიუ – შიშველი ფიგურა

- „იმპრესიონისტები ჰგვანან პიანინოს კლავიშებზე მოსეირნე კატას ან მაიმუნს, რომელსაც შემთხვევით ჩაუვარდა ხელში საღებავები“.
- „გააგებინეთ ბატონ პისაროს, რომ ხეები არ არის იისფერი, ხოლო ცა – კარაქისფერი...“
- „ამ მხატვრების სიგიუჟ სხვებისთვის უვნებელია – ისინი უბრალოდ თხუპნიან ტილოს მყვირალა საღებავებით“.
- „პირველი ნამუშევრების ნახვისას მხრებს იჩეჩი. მერე გეცინება. ბოლოს ბრაზობ და ნანობ, რომ გამოფენის საფასური ქუჩის მანანნალას არ მიეცი“.
- „ბატონ მონეს მშვენივრად ესმის, რომ არ არსებობს კაშკაშა ყვითელი ხეები... რომ ბილიკი არ ჰგავს თეთრი, ლურჯი და მწვანე ძაფებით ნაქსოვ ხალიჩას. მაგრამ ეს ხელს არ უშლის, სწორედ ამგვარად გადმოგვცეს საკუთარი შთაბეჭდილება“.

მაშ, რა დააშავეს იმპრესიონისტებმა? რამ უბიძგა მათ, უარი ეთქვათ იმაზე, რაც საზოგადოებას ხელოვნებად მიაჩნდა? რას დაუპირისპირდა მათი შემოქმედება? სად ეძებდნენ ისინი სიახლეს და რაში პოულობდნენ მას?

„

იმპრესიონისტებმა აღმოაჩინეს საგნების დანახვის არა მარტო ახალი, არამედ სასარგებლო ხერხი. ეს ძალიან ჰგავს იმას, თუ როგორ იღება უცებ ფანჯარა და ოთახი მზის სინათლითა და სუფთა ჰაერით ივსება.

მარი ბრაკმონი, პირველი იმპრესიონისტი მხატვარი ქალი

მართლაც, ამ მიმდინარეობამ მხატვრობაში კაშკაშა ფერები, სინათლე, ჰაერი, ბუნების წამიერი სილამაზითა და სიცოცხლით ტკბობა, ადამიანთა ცხოვრების ჩვეულებრივი მომენტის პოეზია შემოიტანა. ეს ყველაზე სიცოცხლისმოყვარული მიმდინარეობაა მათ შორის, რაც ხელოვნებაში აქამდე არსებულა.

1 დავალება

შეადარე ჯორჯონეს, ტიციანის,
კაბანელისა და მანეს ნიუები.
რა ნიშნებით ხვდები, პერსონაჟი ღვთაებაა
თუ მიწიერი ქალი?
იმსჯელე, რატომ ჩათვალა აკადემიამ
მანეს „ოლიმპია“ უხამსობად, როდესაც
ჯორჯონეს, ტიციანისა და კაბანელის
„ვენერებს“ შედევრებად მიიჩნევდა?

მიაქციე ყურადღება

- კომპოზიციას
- ფონს
- ფაქტურას
- პროპორციებს
- გამომეტყველებას
- წერის მანერას

ჯორჯონე, „მძინარე ვენერა“, 1510 წ.

ტიციანი, „ურბინოს ვენერა“, 1534 წ.

ალ. კაბანელი, „ვენერას დაბადება“, 1863 წ.

ედუარდ მანე, „ოლიმპია“, 1863 წ.

1865 წელს, მაშინ როცა ხელოვნებაში შიშველი ნატურით ვერავის გააკვირვებდი, პარიზის სალონში ედუარდ მანეს სურათის „ოლიმპიას“ გამო დიდი სკანდალი აგორდა. რით განსხვავდებოდა მანეს ოლიმპია იმ „ვენერების“, „მობანავე ქალების“ და სხვა ნიუებისგან, რომლებიც XIX ს-ის შუა ნეობში ყველა ოფიციალურ გამოფენას ამშვენებდნენ? აღტაცებული დამთვალიერებლები

თვალს ვერ წყვეტდნენ ალექსანდრ კაბანელის „ვენერას დაბადებას“. ის ხომ უნაკლო, ღვთაებრივ მშვენიერებას განასახიერებდა. მანემ კი სალონურ მაყურებელს წარუდგინა დაბალი სოციალური წრის წარმომადგენელი ქალი, თანაც, ჯორჯონესა და ტიციანის მშვენიერი „ვენერების“ პოზაში. საზოგადოებამ ეს ნამუშევარი ნამდვილ თავხედობად ჩათვალა! აკადემიამ კი სურათი უხამსობად გამოაცხადა.

2. აკადემიზმი და კლასიციზმი

დავალება

იმისთვის, რომ იმპრესიონისტების გარშემო ატეხილი ვნებათაღელვის მიზეზი გავიგოთ, გადავხედოთ, რა ხდებოდა მხატვრობაში იმპრესიონისტებამდე. დააკვირდი აკადემიკოსი მხატვრების უილიამ ადოლფ ბუგროსა და ალექსანდრ კაბანელის ნამუშევრების პერსონაჟებს, კომპოზიციის აგებულებას, წერის მანერას. როგორ ფერწერას ამკვიდრებდნენ ისინი?

უილიამ ადოლფ ბუგრო, „ხელოვნება და ლიტერატურა“, 1867 წ.

უილიამ ადოლფ ბუგრო, „სიყმანვილე“, 1893 წ.

მაინც ვინ იყვნენ ეს აკადემიკოსები, რომლებიც წყვეტდნენ, რა იყო მაღალი ხელოვნება და რა – არა?

საფრანგეთის ხელოვნების მთავარი ცენტორი, საზოგადოებრივი გემოვნების დამკანონებელი, ნატიფი ხელოვნების აკადემიის წევრები იყვნენ. მათი მოწონებული ხელოვანი აღიარებას და წარმატებას აღწევდა. დანუნებული მხატვრებისთვის აკადემიკოსებს ერთი სასტიკი იარაღი ჰქონდათ – დამღა, რომელზეც ასო R იყო გამოსახული. ის უარყოფას ნიშნავდა – Refusé. ჩარჩოზე ამ დამღადასმულ ნამუშევარს ვერც აკადემიის ოფიციალურ სალონში გამოფენდი და ვეღარც მდიდარ ბურჟუას მიჰყიდდი.

ნატიფი ხელოვნების აკადემია ღირებულ, მაღალმხატვრულ ნაწარმოებად ისეთ ნამუშევარს თვლიდა, რომელშიც ალეგორიული, ისტორიული ან მითური სიუჟეტი მხატვრობის ყველა წესის დაცვით, ოსტატურად იყო წარმოდგენილი. თემები კი სილამაზეს, მშვენიერებას ქადაგებდნენ. აკადემიურ სურათზე ბეჯითად, გლუვად გამოწერილი ფიგურები ქანდაკებებს ჰქვანან. სხეულზე ერთ ხალსაც ვერ იპოვი, სამოსზე ლაქას ან ზედმეტ ნაკეცს. ამ იდეალიზებულ პერსონაჟებში სიცოცხლე არ ჩქეფს. კარგად გათვლილი, გაწონასწორებული კომპოზიციები მეცნიერული სიზუსტითაა აგებული.

კლასიციზმის ფუძემდებელი **ნიკოლა პუსენი (1594-1665)** წერდა: „ჩემი ბუნება მაიძულებს, ყველაფერში წესრიგი ვეძებო. არეულობა ჩემთვის აუტანელია და მას ისევე გავურბივარ, როგორც სინათლე – სიბნელუს“.

კლასიცისტები ანტიკური სამყაროს სიდიადეში ხედავდნენ მისაბაძ, საგმირო მაგალითს. ასეთია ჟაკ ლუი დავიდის (1748-1825) და ჟან ოგიუსტ დომინიკ ენგრის (1780-1867) შემოქმედება.

ბერძნულ-რომაული მითების თუ ცხოვრების სტილის სიმულაცია, „ანტიკურობანას“ თამაში – ასეთი იყო იმდროინდელი ბურჟუაზიის გემოვნება, ამ გზით ცდილობდნენ ისინი, არისტოკრატებს გასტოლებოდნენ. მაგრამ როგორ გვინაია, რამდენ ხანს გასტანდა ეს „კოსტიუმირებული მასკარადი“? საქმე მხოლოდ დროს აცდენილ, წარსულში ჩარჩენილ სიუჟეტებში როდია. ახალი რეალობიდან გალერეაში შესულ დამთვალიერებელს იქ ისევ ძველი მითების ამსახველი სურათები, მშვენიერი ვენერები და ფუმფულა კუპიდონები ხვდებოდნენ, რომლებიც შორს იყვნენ ამ სახეცვლილი სამყაროსგან. არადა, ის, რასაც გარშემო ყოველდღიურად ვხედავთ, სულაც არ არის ასე საგანგებოდ დალაგებული.

ნიკოლა პუსენი, „არკადიელი მწყემსები“, 1638 წ.

ჟაკ-ლუი დავიდი, „ნაპოლეონ ბონაპარტი“, 1800 წ.

ჟაკ-ლუი დავიდი, „მადამ რეკამიეს პორტრეტი“, 1800 წ.

1 უპასუხე

რომელ ჟანრს განეკუთვნება ბუგროს სურათი „ხელოვნება და ლიტერატურა“?

ლექსიკონი

ცენზურა – სახელმწიფოს მიერ ხელოვნების ნაწარმოებთა და მედიაპროდუქციის შემოწმება მათი პოლიტიკური, იდეოლოგიური, რელიგიური და სხვა მიზანებით გამოსახავდნენ.

ამური, იგივე კუპიდონი – სიყვარულის ღმერთი, ქალღმერთ ვენერას ვაჟი, რომელსაც ფრთოსანი, მშვილდ-ისრით შეიარაღებული ბავშვის სახით გამოსახავდნენ.

ალეგორია – შეფარვით, ქარაგმულად გამოხატული აზრი

3. ვინ გაუკვალა გზა იმპრესიონისტებს

დავალება

გადახედე ილუსტრაციებს, დააკვირდი თემებს, პერსონაჟებს, წერის მანერას. აკადემიკოსებისა და კლასიცისტებისგან განსხვავებით, რა სიახლე გაჩნდა ახალი თაობის მხატვრების შემოქმედებაში და რატომ?

ონორე დომიე, „ნარცისი“, 1842 წ.

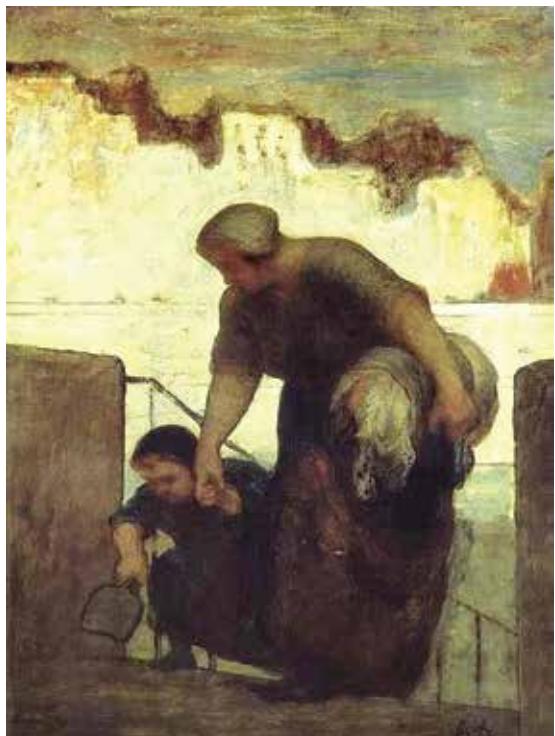
ონორე დომიე, „მელოდრამა“, 1860 წ.

აკადემიზმის ქომაგებს ახალი თაობის სითამამე მაღალი ხელოვნების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად მიაჩნდათ. მით უფრო, რომ რეალისტებისა და იმპრესიონისტების ინტერესის საგანი არა ღმერთები ან ისტორიული გმირები, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანები და მათი ყოველდღიური ცხოვრება გახდა. რატომ? იმიტომ, რომ ამ დროს გალერეებსა და სალონებს მიღმა სულ სხვა ცხოვრება ჩქეფს – საფრანგეთში რევოლუციამ დაამხო მონარქია, ორთქლმავალი ხომალდები კეკანებს სერავენ, ცაში დირიჟაბლები, ქუჩებში ავტომობილები, ხოლო მიწის ქვეშ მეტროს ვაგონები დაქრიან, ტელეგრაფი და ტელეფონი კონტინენტებს აკავშირებს, ელექტროენერგიამ ლამე დღედ აქცია, ფოტოგრაფები კი თითის ერთი დაჭრით იღებენ სურათს, რომლის შექმნასაც მხატვარი თვეებს მოანდომებდა. მალე ბიპლანიც აფრინდება ცაში და ძმები ლუმიერები პირველ ფილმს გადაიღებენ. ტექნიკურმა პროგრესმა სამყარო შეცვალა. შეიცვალა ადამიანის ინტერესები, ცხოვრების წესი და რიტმი.

„ანტიკურობანას“ თამაშს, მიმბაძველობას დასცინის რეალისტი მხატვარი ონორე დომიე (1808-1879). ლითოგრაფია „ნარცისი“ პაროდიაა იმდროინდელ ბურჟუებზე, რომლებსაც ბერძნებად ან რომაელებად მოჰქონდათ თავი.

„მელოდრამაში“ მხატვარმა კოსტიუმირებული, გამოგონილი პერსონაჟები შორ ხედზე „მიკუჭა“, წინ კი რეალური ადამიანები გამოიყვანა. დომიემ ყალბ, მაღალფარდოვან იმიტაციას უხეში სიმართლე დაუპირისპირა და ამ უკანასკნელმა გაიმარჯვა.

იმპრესიონისტების წინამორბედმა, რეალისტმა მხატვრებმა უკვე შეამზადეს ნიადაგი – გუსტავ კურბე, ჟან-ფრანსუა მილე და ონორე დომიე ადამიანების ყოფას ხატავდნენ შეულამა-ზებლად, ისე როგორც ამას გარშემო ხედავდნენ.

ჟ-ფ. მილე, „მარცვლეულის ამკრეფნი“, 1857 წ.

ო. დომიე, „მრეცხავი“, 1863 წ.

გუსტავ კურბე, „ქვის მტეხელები“, 1849 წ.

ლექსიკონი

რეალიზმი – საგანთა და მოვლენათა ასახვა ისე, როგორც ეს სინამდვილეში ხდება, შელამაზების, უტრირების გარეშე. მიმდინარეობა XIX ს-ის ხელოვნებაში.

1 დავალება

დაწერე ესე თემაზე: რატომ უჭირთ ადამიანებს სიახლის მიღება? ნაწერში უნდა ჩანდეს შენი მოსაზრება და დამოკიდებულება პრობლემისადმი, ზოგადი განათლება, არგუმენტაციის, ტერმინების გამოყენებისა და დასკვნის გამოტანის უნარი. ესე უნდა მოიცავდეს

შესავალს, შუა ნაწილსა და დასკვნას. შესავალში დასვი პრობლემა; შუა ნაწილში განავრცე მსჯელობა, მოიყვანე მაგალითები (მინიმუმ, თითო, სასურველია მეტი), მოიშველიე დამატებითი ინფორმაცია მთავარი აზრის დასადასტურებლად; ხოლო დასკვნით ნაწილში შეაჯამე აზრი, ჩამოაყალიბე მთავარი თეზისი.

2 დავალება

დააკვირდი ილუსტრაციებს, რა ახალი თემებითა და სიუჟეტებით გამდიდრდა მხატვრობა? რატომ არ მიაჩნდათ აკადემიკოსებს ეს სიუჟეტები და პერსონაჟები ასახვის ღირსად?

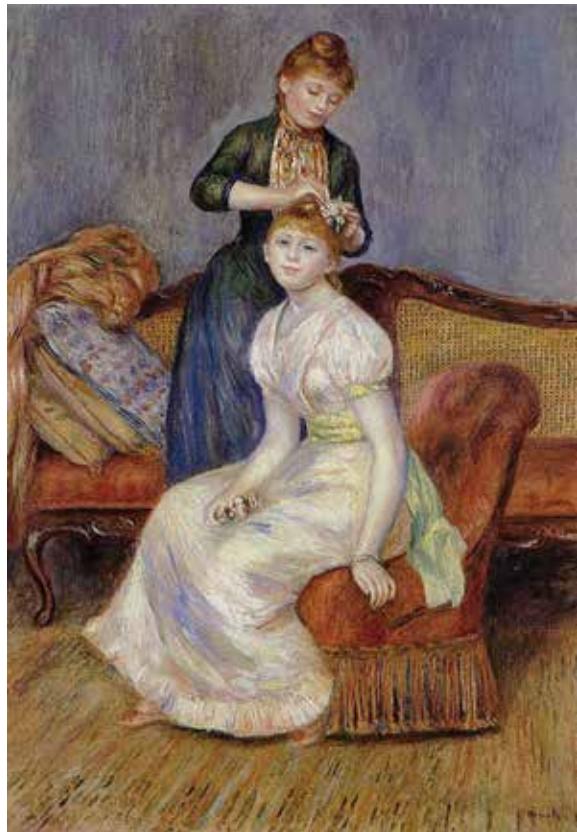
ოგიუსტ რენუარი,
„მენავეების საუზმე“, 1881 წ.

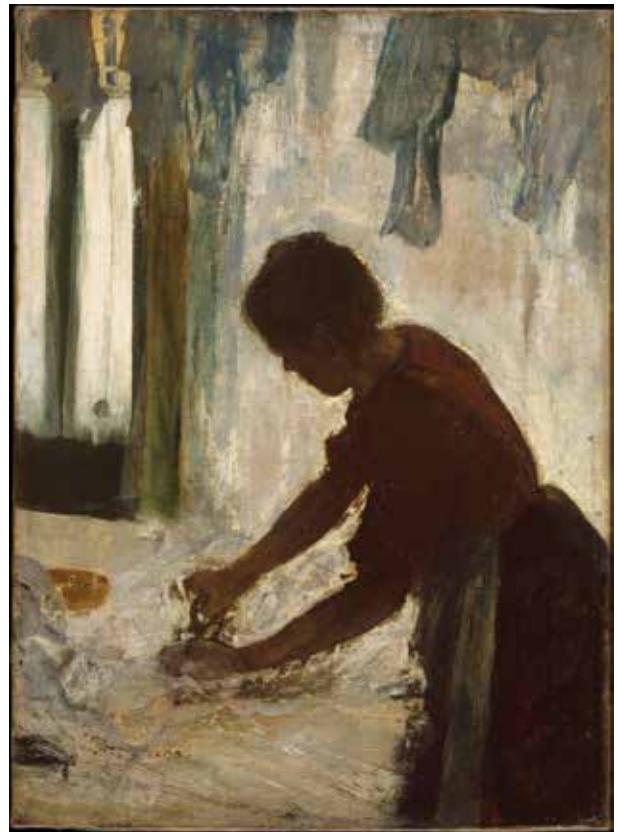
ედუარდ მანე, „მონეს ოჯახი
ბალში, არჟანტეი“, 1874 წ.

კამილ პისარო,
„მოსავლის აღება“,
1882 წ.

ოგიუსტ რენუარი, „ვარცხნილობა“, 1888 წ.

ედგარ დეგა, „დაუთოება“, 1884 წ.

გუსტავ კაიებოტი,
„პორტრეტები
სოფელში“, 1876 წ.

გარემო და ხელოვნება

პერტა მორიზო, „სარკე“, 1876 წ.

ჟორჟ სიორა, „ზღვა გრანდკამპი“, 1885 წ.

მარი კასატი, „ჩაი“, 1880 წ.

ალფრედ სისლეი, „კლდეზე“, 1897 წ.

ედუარდ მანე, „ნაცში“, 1874 წ.

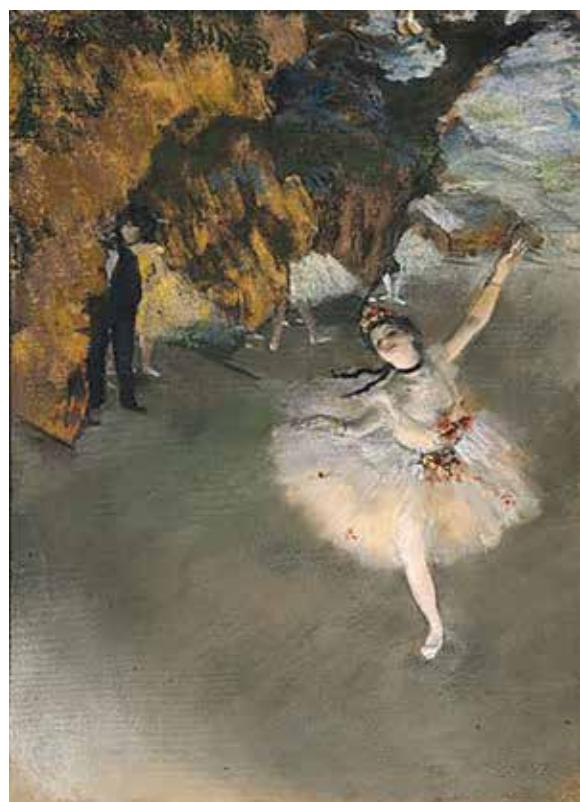
ოგიუსტ რენუარი, „მულენ დე ლა გალეტი“, 1876 წ.

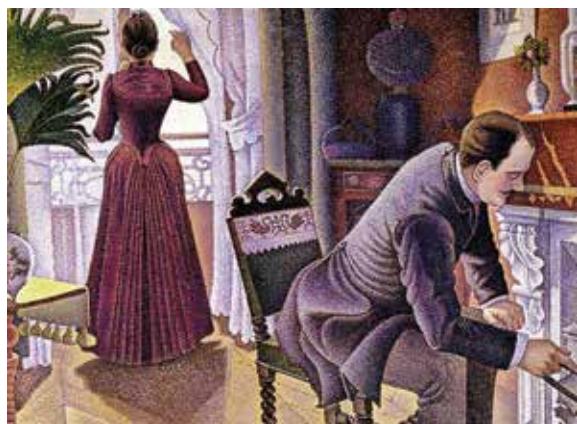
ედგარ დეგა, „მოლოდინი“, 1882 წ.

ედუარდ მანე, „კითხვის დრო“, 1881 წ.

ედგარ დეგა, „ვარსკვლავი“, 1878 წ.

პოლ სინიაკი, „შუადლე“, 1890 წ.

ედუარდ მანე, „კაფეში“, 1879 წ.

იმპრესიონისტებმა რეალისტების გზა განაგრძეს, ოღონდ უფრო თამამი სახვითი ხერხებით.

3 დავალება

გაიხსენე მომენტი, სიტუაცია, კადრი შენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან, რომელიც მესიერებაში ჩაგრჩა და გააკეთე მისი სწრაფი ჩანახატი უპრალო ან ფერადი ფანქრებით.

მიაქციე ყურადღება

- სიუჟეტს
- პოზებს
- ფერს
- მონასმს
- შუქრდილს
- განათებას
- ფონს
- კომპოზიციას
- წონასწორობას
- რაკურსს

„ბარი ფოლი-ბერჟერი“

დავალება

დააკვირდი იღუსტრაციას. აკადემიური ფერწერისგან განსხვავებით, რა სიახლეს ამჩნევ სიუჟეტში, პერსონაჟის დახასიათებაში, წერის მანერაში? რა შეიძლება ყოფილიყო ამ ცვლილების მიზეზი? რა რეაქციას გამოიწვევდა ედუარდ მანეს ეს ნამუშევარი აკადემიკოს მხატვრებში? როგორ შეაფასებდა მას ახალი, პროგრესულად მოაზროვნე თაობა?

ედუარდ მანე, „ბარი ფოლი-ბერჟერი“, 1882 წ.

ედუარდ მანეს (1832-1883) ეს სურათი XIX საუკუნის დასასრულის პარიზული ცხოვრების ქრონიკაა. ამ დროს პარიზში ბევრი კაბარე გაიხსნა. ღამის ცხოვრება ჩქეფდა! „ფოლი-ბერჟერი“ ერთ-ერთი პოპულარული ადგილი იყო. ხედავ, ლამპიონები ანთა. პარიზულ ცხოვრებაში გაზის განათებაც სიახლე იყო. გოგონას უკან, სარკეში, დარბაზში მყოფი ხალხი ირეკლება. სარკე ადრეც გვინახავს სურათში – იან ვან ეიკთან („არნოლფინების ოჯახი“) და ველასკესთან („მენინები“). სარკე იქაც სივრცეს ხსნის, მაგრამ პატარა ზომისაა. აქ კი სურათის მთელ სიგანეზე იშლება და პანორამულ ხედს გვაძლევს, თითქოს ჩვენც იქვე ვდგავართ და ეს ურიამული ჩვენ უკან ხდება. გარშემო ხმაურია, საერთო მხიარულება. ყველაფერი მოძრაობს, ამიტომ მანე სარკეში არეკლილ ხალხს გადღაბნილად ხატავს.

ფიგურები დეტალურად რომ გამოეწერა, შთაბეჭდილება გვექნებოდა, რომ გაშეშებულები არიან. ახლა კი ისე ვხედავთ, როგორც მოუსვენრად მოძრავ ხალხს. დააკვირდი, გოგონა მშვიდად დგას, ფიქრებში გართული, მაგრამ წამიც და, მასთან უკვე მამაკაცი მივიდა. სარკის ანარეკლები ჩანს – ქალიშვილი მისკენ გადაიხარა, რომ შეკვეთა მიიღოს. ლამის ფილმივითაა! მამაკაცის ფიგურა ჩამოჭრილია სურათის ჩარჩოთი. ეს ხრიკია, ფრაგმენტული კომპოზიცია. მოჭრილი კადრი იმპრესიონისტების საყვარელი ხერხია. ხედავ ზედა კუთხეში აკრობატის ფეხებს? ისეთი გრძნობა გიჩნდება, რომ მხატვარი ცხოვრების ერთ პატარა წამს, ნაკუნს გაჩვენებს, თორემ კადრს მიღმა სიცოცხლე გრძელდება, იქ კიდევ ბევრი ხალხია, მხიარულებამ მარტო ეს ბარი კი არა, ლამის მთელი პარიზი მოიცვა!

მანე, რომელიც თავს რეალისტად მიიჩნევდა, ახალგაზრდა მხატვრების – იმპრესიონისტების კერპად იქცა.

დროთა განმავლობაში მანეს ხელწერა უფრო და უფრო იმპრესიონისტული გახდა – თავისუფალი, ესკიზური, ნაჩქარევი, თამამი. ფორმა ტონალური გრადაციით კი არა,

გვერდიგვერდ დადებული, სუფთა ფერის წყვეტილი მონასმებითაა ამოყვანილი. მანეს სურათებში სიცოცხლე „ახმაურდა“.

ხედავ, რამდენი რამის მოყოლა შეუძლია ნაწარმოებს ისტორიული ვითარების შესახებ, თუკი მას ყურადღებით დავაკვირდებით!

ედუარდ
მანე, ესკიზი
სურათისთვის
„ბარი ფოლი-
ბერჟერი“, 1882 წ.

4 დავალება

- დააკვირდი ედუარდ მანეს ნამუშევრის ესკიზსა და საბოლოო ვერსიას. წარმოიდგინე, რომ ხარ მანე და დაწერე რეფლექსია მისი სახელით.
- რა დანიშნულება აქვს ესკიზს?
- რა ხერხითაა გადმოცემული სარკეში არეკლილი გარემო და რატომ?
- იმსჯელე, რა, როგორ და რატომ შეიცვალა თავდაპირველი ჩანაფიქრიდან საბოლოო ვერსიამდე?

5 დავალება

- დახატე სურათი (პორტრეტი, ნატურმორტი ან ყოფითი ჟანრის), რომელშიც ფონად გამოიყენებ სარკესა და მასში არეკლილ ვითარებას.

მიაქციე ყურადღება

• ვითარებას	• ფერს
• კომპოზიციას	• პოზას
• ფონს	• გამომეტყველებას
• განათებას	• წერის მანერას

4. იმპრესიონიზმის წინამორბედნი

დავალება

დააკვირდი ილუსტრაციებს. როგორ ფიქრობ, რა ნიშნით ითვლებიან რომან-ტიკოსები იმპრესიონისტების წინამორბედებად?

ერთ-ერთ პირველ „რევოლუციონერად“ XIX ს-ის მხატვრობას ფრანგი რომანტიკოსი ეჟენ დელაკრუა (**1798-1863**) მოევლინა. მისი სახელი მჭიდროდ დაუკავშირდა სურათს – „თავისუფლება ბარიკადებზე“, რევოლუციის, გარდაქმნების, თავისუფლებისთვის ბრძოლის სიმბოლოს.

დელაკრუამ კლასიციზმის კანონიკას ამაფორიაქებელი სიუჟეტები, დინამიკური

კომპოზიცია, თამამი, მსუყე მონასმი და მდიდარი ფერადი პალიტრა დაუპირისპირა. მის სურათებში ფერი სიუჟეტის თანაბარუ-ფლებიანი წევრი გახდა.

დელაკრუას მხატვრობა ყველა უანრს მოიცავს. განსაკუთრებით მძაფრია ბუნების ამსახველი სურათები, რომლებშიც რომან-ტიკოსის მგზნებარე, შეუპოვარი, მებრძოლი სულისკვეთება ჩანს.

ეჟენ
დელაკრუა,
„მზის ჩასვლა“,
1850 წ.

1 დავალება

მოიძიე და აღნერე ეჟენ დელაკრუას სურათები „ლომზე ნადირობა“, „თავისუფლება ბარიკადებზე“, „არაბული ცხენების ბრძოლა“ და სხვა. რა ნიშნით მიიჩნევა დელაკრუა რომანტიკოს მხატვრად?

მიაქციე ყურადღება

- სიუჟეტს
- ფერს
- მონასმს
- კომპოზიციას
- დინამიკას

ეჟენ დელაკრუა, „დიეპის კლდეები“, 1855 წ.

ეჟენ დელაკრუას აკვარელი „დიეპის კლდეები“ იმპრესიონისტ კლოდ მონეს ისე მოქნონა, რომ სურათი თავისი კოლექციისთვის შეიძინა. დააკვირდი და დაიმახსოვრე,

როგორი მონასმებითაა დახატული ზღვის ზედაპირი. მომდევნო თავებში არაერთხელ წააწყდები ამ პატარა ნიუანსის გავლენის კვალს სხვადასხვა მხატვრის შემოქმედებაში.

ეჟენ დელაკრუა, „ქარიშხლით შეშინებული ცხენი“, 1824 წ.

გარემო და ხელოვნება

1870-1871 წწ. ფრანგი მხატვრების ჯგუფი საფრანგეთსა და პრუსიას შორის გაჩაღებულ ომს გაერიდა და ინგლისს შეაფარა თავი.

ლონდონში მყოფი მონე, სხვა ფრანგ მხატვრებთან ერთად, მუზეუმებში დადიოდა, ინგლისურ მხატვრობას ეცნობოდა. ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იმ დროისთვის უკვე გარდაცვლილმა ინგლისელმა რომანტიკოს-მა ფერმწერმა უილიამ ტერნერმა (1775-1851) მოახდინა. ტერნერის სურათები სრულიად განსხვავდებოდა იმ დროის მოწესრიგებული, განვითარებული აკადემიური მხატვრობისან. ინგლისის კონსერვატიული საზოგადოებისთვის მიუღებელი იყო ყველაფერი – ხას-ხასა ფერები, ბუნდოვანი, ზოგჯერ თითქმის აბსტრაქციული გამოსახულებები.

ტერნერის უჩვეულო სურათები მძაფრ ემოციებს უღვიძებს მნახველს. ამ ფერ-მწერმა თავისი მხატვრობის მთავარ მოქმედ გმირებად სტიქიები – ქარიშხალი, ცეცხლი და აზვირთებული ტალღები, ფერი და კაშკაშა ნათება აქცია.

სურათზე მუშაობას ტერნერი უმართავი ქაოსის ხატვით იწყებდა, შემდეგ ამ ქაოსში დეტალებს ამატებდა, პეიზაჟში ნელ-ნელა იკვეთებოდა ფორმები, სილუეტები.

ტერნერი, როგორც ჭეშმარიტი რომანტიკოსი ფერმწერი, მძვინვარე სტიქიაში პოულობდა თავისი მშფოთვარე ხასიათის გამოძახილს.

უილიამ ტერნერი იმპრესიონიზმის წინა-მორბედად ითვლება.

უილიამ ტერნერი, „ლონდონის პარლამენტის ხანძარი“, ესკიზი, 1834 წ.