Semestr VI 19.04.2020

Temat: Analiza i interpretacja tekstów kultury – malarstwo świata.(2 godz.)

1.Analiza obrazu Edwarda Muncha Krzyk.

a) Biografia artysty.

Edvard Munch – biografia

Edvard Munch (1863-1944) – norweski malarz i grafik. Przyszedł na świat 12 grudnia 1863 roku w Løten, w Norwegii. Był drugim dzieckiem wojskowego lekarza Christiana Muncha i Laury Bjølsen. Jego dzieciństwo nie należało do zbyt pogodnych, ponieważ już we wczesnych latach młodości stracił matkę, która zmarła na gruźlice, podobnie jak jego siostra.

Edvard Munch Autoportret, 1882 r.

Bliski kontakt ze śmiercią w tak młodym wieku miał mieć swoje późniejsze odzwierciedlenie w tworzonej przez niego sztuce. Z całą pewnością przyczynił się do tego również ojciec Edvarda. Christian Munch nie radził sobie z wychowywaniem samotnie dzieci. Szybko zaczęły pojawiać się u niego kłopoty psychiczne, zaburzenia nerwowe, a także w późniejszym czasie fanatyzm religijny.

Pierwsze lekcje malarstwa odbywał w Kristianii, czyli dzisiejszym Oslo. Dzięki zdobytemu stypendium pomiędzy 1889 a 1892 rokiem studiował w Paryżu. Po powrocie do Kristianii i rozpoczęciu wystawiania swoich dzieł spotkał się z wielkim uznaniem Adelsteena Normanna, norweskiego malarza na stałe mieszkającego w Niemczech. Po zaproszeniu do Berlina Edvard Munch poznał wielu przedstawicieli cyganerii i symbolistów.

Pobyt w Berlinie to także okres, gdzie po raz pierwszy jego twórczość spotkała się z ogromnym krytycyzmem. Jego prace wywołały zgorszenie, co spowodowało przedwczesne zamknięcie wystawy.

To właśnie w tym momencie nabawił się łatki skandalisty i dziwaka. Zaczęto go nazywać malarzem brzydoty, czy też twórcą obrzydliwego ekspresjonizmu.

Wiele lat zmagał się z alkoholizmem i chorobami nerwowymi, które starał się pokonać, stosując metodę „elektryfikacji”. Ostatecznie osiadł w Norwegii, gdzie w wieku osiemdziesięciu lat odszedł spokojnie we śnie.

b)Technika malarska E. Muncha – ekspresjonizm.

Ekspresjonizm to nurt w malarstwie cechujący się dążeniem do wywarcia silnego wrażenia na odbiorcy. Expressio z łaciny oznacza „wyrażam”. Słowa ekspresjonizm w odniesieniu do malarstwa po raz pierwszy użył J.A. Hervé, nazywając w ten sposób cykl swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych.

Ekspresjonizm rozwijał się od końca XIX wieku. Jego szczytowa faza przypada na początek XX w. Prekursorami stylu byli tacy wybitni twórcy jak: Vincent van Gogh („Jedzący kartofle”, „Krzesło Gauguina”), Edvard Munch („Krzyk”), James Ensor („Wjazd Chrystusa do Brukseli”, „Maski i śmierć”) czy Paul Gauguin („Never more”, „Żółty Chrystus”).

Podstawowym dążeniem ekspresjonistów była ekspresja siebie, swoich emocji, stanów psychicznych, uczuć. Sztuka miała być w pełni subiektywna. Stosowano w tym celu wyraziste środki takie jak: deformacja, wyolbrzymienie (zwłaszcza brzydoty), ostro zamalowane kontury przedmiotów, kontrasty, wyraziste barwy. Dzieło sztuki miało wywierać silny wpływ na odbiorcę. Ekspresjoniści programowo odrzucali realizm, impresjonizm i naturalizm, a także obyczajowość i mentalność mieszczańską. Ich celem była „odnowa sztuki” oraz odnowa moralna. Duży nacisk kładli na formę dzieła, starając się, by była lapidarna, podkreślając graficzny szkielet kompozycji oraz stosowaną technikę.

Tendencje widoczne w sztuce ekspresjonistycznej były odzwierciedleniem kryzysu młodego pokolenia, trawionego niepokojem, poczuciem nieprzystosowania i neurotycznymi lękami. Poczucie apokaliptycznego zagrożenia znajduje wyraz w obrazach Muncha, Schielego czy Kokoschki. Na rozwój sztuk plastycznych oddziaływała też filozofia: nietzscheański indywidualizm, schopenhauerowski pesymizm czy bergsonowskie zaufanie do intuicji.

Inspiracją dla ekspresjonistów były niejednokrotnie sztuki prymitywne.

Choć wiele się mówi o tym, że jego malarstwo jest efektem obserwowania przez niego świata, to jednak jest to świat wypaczony przeżytymi przez niego doświadczeniami. W innych okolicznościach życia, jego twórczość mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Dzieła Muncha, choć w pierwszym etapie prezentacji uznane były za siejące zgorszenia, szybko znalazły szerokie uznanie. Wielu wystawców pożądało obrazów Muncha jedynie ze względu na wywoływane przez niego kontrowersje, lecz pośród nich znaleźli się liczni rozumiejący, a często wręcz naśladujący postrzeganie świata i sztuki.

c) Analiza obrazu **Krzyk” –** najsłynniejszego obrazu Muncha

Nie da się ukryć, że pomimo bardzo okazałego dorobku twórczego, Edvard Munch w światowej świadomości istnieje tylko dzięki jednemu dziełu.

Edvard Munch Krzyk, 1893 r.

Chodzi oczywiście o „Krzyk”. Obraz powstał 1893 roku, czyli w okresie, gdy malarz był dopiero u progu swoje wielkiej sławy.

Na obrazie znajduje się stojąca na moście postać, na tle zachodzącego słońca. Charakterystyczna poza postaci, która trzyma się oboma rękoma za głowę, przedstawiać ma oczywiście tytułowy krzyk.

Zdeformowanej postaci nie da się jednoznacznie określić jako kobiet ani mężczyzny. Jej twarz przypomina nieco czaszkę, a często także embrion, co ma symbolizować całe ludzki życie usłane cierpieniem, smutkiem i krzykiem.

Krzyk jest odzwierciedleniem uczuć, przeżyć i całego doświadczenia życiowego Muncha. Tego, jak bardzo bał się samotności, śmierci, zapomnienia i tego, jak przerażony był rzeczywistością, w której przyszło mu istnieć.

2.Analiza obrazu C.Moneta **Katedra w Rouen**.

a)Biografia artysty - Claude Moneta

Claude Monet

Claude Monet (ur. 1840 w Paryżu – zm. 1926 w Giverny). Francuski malarz, jeden z czołowych przedstawicieli impresjonizmu. Claude Monet urodził się w Paryżu, ale dzieciństwo spędził w Hawrze, dokąd przeniosła się jego rodzina. Ojciec chciał, aby syn przejął rodzinny interes (sklep spożywczy), jednak Claude postanowił zostać malarzem. Początkowo wykonywał karykatury miejscowych notabli.

W 1858 roku poznał Eugène Boudina, normandzkiego malarza, u boku którego rozpoczął naukę malarstwa w plenerze. Wbrew woli i możliwościom finansowym rodziny, ale za to dzięki ciotce Marie-Jeanne Lecadre, która obiecała opłacić jego naukę, Claude rozpoczął studia w paryskiej Académie Suisse. Tam poznał wielu cenionych artystów, m.in. Camille’a Pisarra, Frédérica Bazille’a, Alfreda Sisleya i Auguste’a Renoira. W 1863 roku wyjechał z nimi do miejscowości Barbizon, w okolicach której działała grupa malarzy pejzażystów. W 1883 roku zamieszkał w Giverny, gdzie chciał odizolować się od ludzi. Nowie miejsce było lekarstwem na depresję, która dotknęła Moneta po utracie żony i problemach finansowych.

Na przełomie XIX i XX wieku stawał się coraz bardziej znanym i cenionym artystą. To pozwoliło mu zarobić na godne życie. Rozbudował między innymi swój przydomowy ogród w Giverny, źródło inspiracji dla tak wielu obrazów. Po I wojnie światowej Monet doznał bolesnego pogorszenia wzroku, mimo to nieustannie malował, doskonalił i rozwijał swój warsztat. W swoich obrazach przedstawiał naturę w wyjątkowym, spontanicznym i żywym stylu. Poruszał szeroki zakres tematów – począwszy od scen miejskich, rozległych krajobrazów, na swym ukochanym ogrodzie skończywszy. Monet starał się uchwycić istotę tego, co zobaczył w naturze, bez ograniczeń formalnych. Zmarł na raka płuc w grudniu 1926 roku.

b) Technika malarska – impresjonizm

1874 roku odbyła się w Paryżu w atelier fotograficznym Nadara pierwsza wystawa impresjonistów. Zestaw dzieł obejmował 30 nazwisk. Na wystawie był obraz Claude Moneta pierwotnie zatytułowany "Marine" ("Morze"). Jeden z dziennikarzy przygotowujący katalog wystawy, spojrzawszy na obraz Moneta zwrócił uwagę, że prawie wszystkie wystawione obrazy maja podobne tytuły: "widok stąd", "widok stamtąd" malarz machnął ręką i rzekł: "Daj tytuł Wrażenie". Wrażenie - to po francusku impression (impresja). Ostatecznie obraz zawisnął na wystawie pod tytułem "Impresja - wschód słońca". Od tej chwili dla całego kierunku, który utrwalił się we Francji, a później przeniknął do innych krajów (również Polski), przyjęto nazwę "impresjonizm", a malarzy nazywano impresjonistami.

Impresjoniści zrywają z perspektywą linearna, z realistycznym iluzjonizmem, obserwują barwy widma słonecznego; zamiast mieszać barwy na palecie, układają je wprost na płótnie plamkami, aby w oku widza nastąpiło połączenie ich w szerokie, wibrujące płaszczyzny - dywizjonizm.

1. Analiza obrazu C. Moneta **Katedra w Rouen**.

Od lutego do połowy kwietnia 1892, a potem w latach 1893 / 84 Monet namalował cykl składający się z trzydziestu płócien, poświęcony gotyckiej katedrze [Notre-Dame w Rouen](https://www.monet.fineart24.pl/monet-katedra-w-rouen/). Światło i kolor były myślą przewodnią tego cyklu. W każdym obrazie Monet narzuca odmienne nasycenie światła, a w konsekwencji określoną gamę barw. Zazwyczaj oscyluje wokół kolorów intensywnych, czystych. Monet malował katedrę dziesiątki razy, za każdym razem przy innym oświetleniu, innej porze dnia i pogodzie. O świcie i o zmroku, w słońcu i we mgle, latem i zimą. Starał się odtworzyć atmosferę otaczającą ją, oświetlenie i stan przejrzystości powietrza. Pisał do przyjaciela .." codziennie dodaję i odkrywam coś, czego do tej pory nie zauważyłem..Jak trudno jest malować tą katedrę." Malował te płótna małymi plamkami, co przysparzało mu tyle trudności, że czasami wątpił w swój talent. Cykl Katedra w Rouen nie odzwierciedla tylko poszczególnych stanów pogody, lecz także ilustruje kilka punktów widzenia obiektu przez artystę. Cechą wspólną jest fragment zachodniej fasady, a i ona jest postrzegana z kilku punktów – nie tylko z placu, przy którym stoi katedra, lecz także z budynków stojących naprzeciw zachodniej elewacji zabytku.

W 2018 roku Galeria Narodowa w Londynie wystawiła pięć obrazów z tej serii, razem w jednej sali, na czas wystawy pod tytułem 'Monet i Architektura', poświęconej wykorzystaniu architektury przez Claude'a Moneta jako środka do budowania i ożywiania jego sztuki. Było to rzadkie wydarzenie, ponieważ żadne muzeum nie posiada ani nie wystawia więcej niż trzy obrazy z tej serii w stałej kolekcji.

Obrazy:

[Katedra w Rouen, 1893](https://www.monet.fineart24.pl/monet-katedra-w-rouen/)

[Katedra w Rouen w południe, 1894](https://www.monet.fineart24.pl/monet-katedra-rouen-pol/)