«Το χρώμα ως μέσο έκφρασης»

Α. (Χρόνος 10΄) Διαβάστε το εισαγωγικό πλαίσιο:

Το χρώμα στη ζωγραφική

Στη φύση δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα χρώματα, παρά μόνο μήκη κύματος, που φτιάχνουν το φως και τα οποία απορροφώνται και αντανακλώνται από όλα τα αντικείμενα γύρω μας. Τα ανακλώμενα μήκη κύματος μπαίνουν στο μάτι, που με τη σειρά του στέλνει σήματα στον εγκέφαλο: μόνο τότε βλέπουμε το θαύμα των χρωμάτων. Κάθε χρώμα έχει το δικό του μήκος κύματος. Όταν τα χρώματα αυτά αναμιγνύονται με χρωστικές από τη φύση, εκατομμύρια αποχρώσεις μπορούν να δημιουργηθούν. Οι ζωγράφοι τις αναπαράγουν με τη βοήθεια χρωμάτων σε σκόνη, φυσικών ή τεχνητών χρωστικών – που κι αυτά είναι μόνο το χρώμα του φωτός που αντανακλούν.

Η επιλογή των χρωμάτων από το ζωγράφο έχει θεμελιώδη σημασία. Το χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιγραφικά – για να αναπαράγει τα πραγματικά χρώματα που βλέπει ο ζωγράφος μπροστά του – αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Μπορεί να βοηθήσει στην απόδοση του τρισδιάστατου, να χρησιμοποιηθεί διακοσμητικά, να εκφράσει συγκίνηση ή και να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη διάθεση. Με τη βοήθεια του χρώματος ο ζωγράφος μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση του χώρου. Η ποικιλία και ο συνδυασμός των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται σ’ ένα έργο επηρεάζει καθοριστικά το χαρακτήρα του: μπορεί η γκάμα τους να είναι πλατιά ή περιορισμένη, τα χρώματα να είναι αρμονικά ή διάφωνα, λαμπερά ή υποτονικά, συγγενικά ή έντονα αντιθετικά.

Β. Απαντήστε στο παρακάτω θέμα:

Θέμα: Να συγκρίνετε τα έργα *Χορός στο Μουλέν ντε λα Γκαλέτ* του Ρενουάρ, *Κυριακή απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ* του Σερά, *Το κόκκινο δωμάτιο* του Ματίς, *Σύνθεση με κόκκινο, κίτρινο και μπλε* του Μοντριάν ως προς τη χρήση του χρώματος, τους τόνους και τις αποχρώσεις, την ένταση, την αρμονία και τις αντιθέσεις. Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας.

Το χρώμα στον Ιμπρεσιονισμό

Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι έφεραν πραγματική επανάσταση στο χρώμα, αφού παραδόθηκαν στους οπτικούς πειραματισμούς και δούλευαν κυρίως έξω στο ύπαιθρο. Καθώς ζωγράφιζαν στο ύπαιθρο, το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στα φευγαλέα αποτελέσματα του φωτός και στα χρώματα της φύσης, τα οποία μπορούσαν να συλλάβουν και να αποδώσουν με ταχύτατη τεχνική και όχι μέσα από την κοπιαστική διαδικασία της ακαδημαϊκής τέχνης. Χρησιμοποιούσαν περιορισμένη γκάμα έντονων χρωμάτων για να αναπαραγάγουν τον κόσμο όπως τον έβλεπαν. Ο Ρενουάρ περιόρισε την παλέτα του σε καθαρές, λαμπερές αποχρώσεις, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά χρώματα, όπως κίτρινο ή βιολέ ή κόκκινο και πράσινο για να αποδώσουν τους παλμούς του φωτός και της ατμόσφαιρας. Συχνά επίσης χρησιμοποίησε απανωτές πινελιές από χρώμα για να αποδώσει την εντύπωση των παροδικών καιρικών συνθηκών ή του λαμπυρίζοντος φωτός. Όπως και οι άλλοι ιμπρεσιονιστές, απέρριπτε τη ζωγραφική σε παραδοσιακό μαύρο υπόστρωμα, προτιμώντας ανοιχτόχρωμο ή λευκό υπόστρωμα. Στο έργο *Χορός στο Μουλέν ντε λα Γκαλέτ*, η επιφάνεια του πίνακα δομείται από επαναλαμβανόμενες πινελιές φωτεινών χρωμάτων – κόκκινο, μπλε και κίτρινο του βουτύρου. Ποικιλόχρωμες κηλίδες φωτός διασπούν τη φόρμα των χορευτών και του δαπέδου του χορού, κάτι που ένας κριτικός χαρακτήρισε ως «βιολετιά σύννεφα».

Το χρώμα στο έργο του Σερά

Ο νεοϊμπρεσιονιστής Ζορζ Σερά εφάρμοσε με ακρίβεια στο έργο του τις επιστημονικές θεωρίες του 19ου αιώνα για το χρώμα και χρησιμοποιώντας για αφετηρία τη μέθοδο ζωγραφικής του Ιμπρεσιονισμού, μελέτησε την επιστημονική θεωρία της χρωματικής όρασης και αποφάσισε να φτιάξει τις εικόνες του με μικρές, κανονικές κουκκίδες αδιάσπαστου χρώματος, όπως ένα ψηφιδωτό. Πίστευε ότι μ’ αυτόν τον τρόπο τα χρώματα θα έσμιγαν στο μάτι, ή μάλλον στο νου, χωρίς να χάσουν την ένταση και τη λάμψη τους. Η ακραία όμως αυτή τεχνική, που έγινε γνωστή με τον όρο pointillisme (πουαντιγισμός – από τις κηλίδες, στα γαλλικά:points) έκανε φυσικά τα έργα του μάλλον δυσανάγνωστα, αφού απέφευγε όλα τα περιγράμματα και διασπούσε κάθε φόρμα σε περιοχές από πολύχρωμες κουκκίδες. Στο έργο *Κυριακή απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ* κάλυψε τον πίνακα με κηλίδες καθαρού χρώματος προοριζόμενες να κερδίσουν σε λάμψη από τη μερική ανάμιξη στο μάτι του θεατή. Στην επιφάνεια του έργου δεν υπάρχουν γήινα χρώματα, παρά μόνο καθαρές αποχρώσεις, τις οποίες τοποθέτησε στην παλέτα του με βάση το φάσμα. Οι αποχρώσεις αυτές από κοντά πάλλονται και λάμπουν, αλλά από απόσταση τείνουν να εμφανίζονται θαμπές.

Ο Φωβισμός και το χρώμα

Ο **Ανρί Ματίς** απελευθέρωσε το χρώμα μια για πάντα από τον «κυριολεκτικό», περιγραφικό του ρόλο. Η επιλογή των αποχρώσεων γινόταν βάσει της παρατήρησης, του αισθήματος και της φύσης κάθε εμπειρίας. Προκειμένου να ταιριάξει τα χρώματά του με την ένταση των συγκινήσεών του, τα οργάνωνε με τον πιο εκφραστικό τρόπο. Αν χρειαζόταν μια ισορροπία καθαρών, αμιγών χρωμάτων για να δημιουργήσει μια ήρεμη επιφάνεια για το μάτι, δε δίσταζε να την αποδώσει έτσι. Συχνά άλλαζε τα χρώματά του, ενώ ζωγράφιζε, μέχρι να πετύχει εκείνο τον αρμονικό συνδυασμό των τόνων που «έβλεπε» ήδη με τα μάτια της φαντασίας του. Στο *Κόκκινο δωμάτιο* (ή Αρμονία σε κόκκινο) ο Ματίς έχει χρησιμοποιήσει χρώματα ισοδύναμης λαμπρότητας σε όλη την επιφάνεια, έτσι ώστε καμία περιοχή να μην αποτελεί φόντο. Η γυναίκα, το τραπέζι, ο τοίχος, το παράθυρο, τα λεμόνια, όλα τραβούν εξίσου την προσοχή μας, καλώντας το βλέμμα μας να κινηθεί σε όλη την επιφάνεια. Η τεράστια έκταση του κόκκινου, με το τραπέζι να επεκτείνεται και να ενώνεται με το κόκκινο του τοίχου, καταλύει τους κανόνες της διακοσμητικής αρμονίας, σύμφωνα με την οποία τα λαμπερά τμήματα του χρώματος είναι συνήθως μικρά.

Το χρώμα στην αφηρημένη τέχνη

Η αφηρημένη τέχνη, στην οποία δε βρίσκουμε αναγνωρίσιμες αναφορές από τον εξωτερικό κόσμο, στηρίζεται κυρίως στη δυναμική φύση του χρώματος. Ο **Πιτ Μοντριάν** χρησιμοποίησε τη σχέση γραμμής και χρώματος για να καταδείξει την «αισθησιακή και πνευματική έκταση της εσωτερικής ζωής στο σύνολό της». Ανέπτυξε μια ψυχρή και καθαρή αφηρημένη φόρμα στα έργα του, όπου η ζωγραφική διυλίζεται συστηματικά στα «ουσιώδη» της. Όπως παρατηρούμε στο έργο *Σύνθεση με κόκκινο, κίτρινο και μπλε*, όλες οι γραμμές περιορίζονται σε οριζόντιες και καθέτους, τα χρώματα στα βασικά κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Εκτός απ’ αυτά το λευκό και το μαύρο δημιουργούν νέες χρωματικές εντάσεις. Περιορίζοντας το λεξιλόγιό του στα βασικά στοιχεία, ο Μοντριάν επιδίωξε να δημιουργήσει μια καθαρή ζωγραφική που να εκφράζει τις καθολικές αλήθειες.

Οδηγίες για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας:

* Συμπληρώστε τον πίνακα του φύλλου εργασίας.
* Ανάλογα με τη χρήση του χρώματος που γίνεται σε κάθε έργο, κατατάξτε το στο σωστό ρεύμα και αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και κατατάξτε το κάθε έργο στο σωστό ρεύμα:

Καλλιτέχνης - Έργο	**Θερμά χρώματα**	**Ψυχρά χρώματα**	**Αντίθεση (Απαντήστε με ναι ή όχι)**	**Αρμονία (Απαντήστε με ναι ή όχι)**	**Ρεύμα**