

Cím: Belső érzés (sorozat)

Készítette: Hidasi Julianna

Művészeti Koncepció

A festménysorozat öt absztrakt műből áll, amelyek vászonra készültek akril festék, pasztellkréta és szén felhasználásával. A sorozat az emberi érzelmek széles skáláját kívánja megragadni a törékenységtől kezdve az érzelmi feszültségeken át egészen a belső harmónia megteremtéséig. A központi inspirációt egy sajátos természeti forma, egy törött kagyló adta, amely repedéseivel és szív alakú külsőjével az emberi érzelmek és a belső sebek vizuális metaforájává vált. A kagyló formavilága és sérülései az érzelmek kifejezésének eszközeként szolgáltak, és a festmények az én belső állapotaimat, érzelmi utamat is visszatükrözik. A kagyló szimbolikus jelentést kapott: az emberi szív formáját idézi fel, míg a belsejében található repedések a belső konfliktusokat, a törékenységet és a kitartás erejét szimbolizálják.

A Sorozat Előzményei - Inspirációs Folyamat

A sorozat ötlete egy egyetemi gyakorlati óra keretein belül született meg, ahol Piti Zsuzsanna tanárnő irányításával megfigyelésre épülő rajzi gyakorlatot végeztünk. A feladat szerint egy természeti formát kellett választanunk, amelynek segítségével elmélyült megfigyelést és pontos ábrázolást gyakorolhattunk. Több növény, állati koponya és kagyló közül az egyik kagyló azonnal megragadta a figyelmemet. Nemcsak formája és kopott felszíne, hanem törött belseje és különleges repedései is erőteljes benyomást keltettek. A kagyló formája az emberi szívhez hasonlított, és az általa sugallt sérülékenység, sebezhetőség, ugyanakkor rendkívüli szépség azonnal személyes kapcsolatot alakított ki velem. E különleges formát tanulmányrajzokkal és részletes megfigyeléssel közelítettem meg, hogy jobban megértsem, milyen mélyebb tartalmakat tükrözhet. Az első, tanulmányrajz készítése során különös figyelmet fordítottam a kagyló belső struktúráira, az apró repedésekre és törésekre, amelyek drámai kifejezőerővel rendelkeztek. Ahogy a rajzot részletesebben kidolgoztam, egyre inkább úgy éreztem, hogy ez a kagyló vizuális metaforává válik számomra az érzelmi sebezhetőség és az ellenállóképesség kifejezésére.

A sorozat első változata A/1-es méretű rajz formájában készült, ahol a kagyló központi részletét vörös és bordó színek felhasználásával ábrázoltam. Ezek a színek az emberi szív és az érzelmi világ közötti kapcsolatot erősítik, és a kagyló központi formája fokozatosan elnyerte szimbolikus jelentését. Az alkotásaimra adott pozitív tanári és csoporttársi

visszajelzések ösztönöztek arra, hogy tovább vigyem ezt az érzelmi utat, amely az absztrakt festészet új lehetőségeit is megnyitotta előttem.

A sorozat későbbi szakaszában az absztrakt ábrázolási technikákat kezdtem alkalmazni, és egyre inkább eltávolodtam a hagyományos festészeti módszerektől. Az újjaimmal való festés különleges hatást nyújtott, amellyel közvetlenebb kapcsolatot építettem ki a vászonnal és az érzelmi tartalommal. A kezeim által létrejövő textúrák és formák közvetlen módon tükrözték a pillanatnyi érzelmi állapotomat, amely által a műveim önkifejezéseim legmélyebb rétegeit tárta fel. A festészet során átéltem a különböző érzelmi állapotok intenzív jelenlétét, és szabad folyást engedtem az érzelmeimnek, amelyek így közvetlenül a vászonra kerültek.

Az öt festmény elemzése

1. Káosz:

Az első festmény középpontjában az érzelmi káosz és zavar áll. A kavargó színárnyalatok, amelyek vörös, barna és fekete tónusokban jelennek meg, az értelem és érzelem közötti állandó párharcot tükrözik. A domináns vörös és barna színek az élet és a szenvedély tükrözői, míg a fekete tónusok a fájdalom és a sötét érzelmek jelenlétére utalnak. Az örvénylő textúrák és a repedezett felületek egyfajta olajos hatást kölcsönöznek a képnek, amely mintha folyamatos mozgásban lenne. Ez a festmény az érzelmi küzdelem, a belső vihar dinamikáját és annak intenzitását ábrázolja.

2. Vihar:

A második festmény a belső konfliktusokat és a nyugtalanságot tükrözi, mintha egy absztrakt szélvihar kavarná össze a vásznon lévő formákat és színeket. Az ecsetvonások áramló, ívelt mozdulatokat alkotnak, amelyek a vihart és a belső feszültséget idézik elő. A vöröses és barnás árnyalatok a szenvedélyt és a nyugtalanságot közvetítik, míg az arany és fehér tónusok kontrasztot képeznek, amelyek fényt és reményt sugallnak a vihar közepette. A képen a gyors mozgás és a dinamikus kompozíció érzése dominál, amely az érzelmi túlfeszültség állapotát ragadja meg.

3. Vihar után:

Ez a festmény a megnyugvást és a belső békét ábrázolja, amelyet a vihar utáni csend követ. A kompozíció középpontjában egy lassan kavargó mozgás látható, amely a vihar elmúltával létrejövő nyugalmat szimbolizálja. A festmény színei, a vörös, barna és szürke tónusok finoman keverednek, egy vízesést idézve elő, amely a megtisztulást és az érzelmi gyógyulást

ábrázolja. A színárnyalatok közötti kontraszt segíti a békés hangulat létrejöttét, és egy csendes erőt közvetít.

4. Repedés:

A negyedik festményen megjelenő központi repedés a belső konfliktus és törékenység megjelenítésére szolgál. A kompozícióban a színek közötti finom átmenetek, mint a vörös, barna, zöld, sárga és kék, különleges harmóniát hoznak létre, miközben a repedésvonal végigfut a vásznon. Ez a repedés egyfajta törésvonalat képvisel az emberi lélekben, amely a belső feszültségek és az élet során szerzett sebek által jön létre. Az árnyalatok összefonódása és az organikus formák természetes áramlása ugyanakkor az egyensúly és belső egység keresését is sugallják.

5. Sebek:

A sorozat utolsó darabja, egy rendkívül erőteljes érzelmi töltettel bíró mű, amely az élet által hagyott hegeket és sebeket ábrázolja. A dinamikus vonalak és a sötétvörös és fekete színek kontrasztja mély drámai hatást kelt. Az örvénylő formák és a vastag ecsetvonások az élet és a rombolás kettősségét tárják elénk. A festményen megjelenő textúrák és színrétegek intenzív érzelmi töltetet adnak, amelyek a belső sebek mélyére vezetnek, ám az összefonódó színek mégis egyfajta gyógyulási folyamatot is sugallnak, amelyben az élet és a trauma között egyensúly jön létre.

Összegzés és Befejezés

Ez az absztrakt festménysorozat személyes utazásom az érzelmi sebezhetőség, belső konfliktusok és az önismeret világában. A sorozat lehetőséget adott arra, hogy olyan mély érzelmi tartalmakat jelenítsek meg, amelyeket szavakkal nehéz kifejezni. Az alkotói folyamat során a festészet olyan formájával találkoztam, amely lehetővé tette, hogy érzéseim közvetlenül a vásznon jelenjenek meg, az ujjlenyomataim és az érzelmeim szinte belesimultak a kompozícióba. A festmények az önkifejezés egy olyan útját jelentik, amelyen keresztül nemcsak a saját érzelmi mélységeimet tártam fel, de egyben egy olyan vizuális nyelvet alkottam, amely mások számára is kifejező és inspiráló lehet. Az absztrakt kifejezőmód lehetővé tette, hogy az emberi érzelmek dinamikus és változó természetét mutassam be.