

Lenyhárt Tamarának hívnak, idén nyáron végeztem el alapszakon a képi ábrázolás, festő/grafikus szakot a Nyíregyházi Egyetemen. Az második félévemben jelentkeztem a házi Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK), egy digitális munkámmal. Az egyetem tovább is juttatott, így részt vehetek az országos fordulóban. Egy plakátot készítettem, ami a saját diplomamunka kiállításunkon lett kirakva elsőnek. A manuális technikát összeforrasztottam a digitális felülettel és mellérendelő szerepben egyesítettem a két műfajt. A digitális technika lehetővé tette számomra, hogy ezt az festményt tovább gondoljam, és dinamikusabbá tegyem. A Photoshop és az Illustrator program párosítása kiegészítette egymást a munkafolyamat alatt. Az elrendezés, a színek és a betűtípusok kiválasztása mind-mind arra törekedett, hogy a plakát egyedi és figyelemfelkeltő legyen, miközben hű marad az akadémista festői stílus karakteréhez.

Alkotófolyamat írásos ismertetése - A diplomamunka és a kiállítás összefonódása a plakát tükrében

Bevezetés

A pályamunkám létrejöttének hátteréről szeretnék pár sorban írni. A plakáton szereplő allegorikus, szárnyas női alak a diplomamunka-festményem egyik részlete, ugyanis a plakát tervezésénél már tudtam, hogy szeretném felhasználni az egyik meglévő festményemet és általa újszerűvé tenni egy digitális alkotást. A festmény maga olajfestékkel készült. Művészeti tanulmányaim során igyekeztem mindig odafigyelni arra, hogy az alkotásom ne csak esztétikai élményt nyújtson, hanem annak egy mélyebb, szimbolikus értelmét is át tudjam adni a nézőnek. A diplomamunkám, amit felhasználtam a plakát elkészítésében is, ezt a törekvést testesíti meg. Ezt az alkotásomat egyedi úton próbáltam egyesíteni a digitális elemekkel.

A plakát elkészítése közben arra figyeltem a leginkább, hogy a műfajához híven ne csak informatív legyen, hanem esztétikailag is figyelemfelkeltő legyen, miközben az hűen tükrözze a művészetekről alkotott látásmódomat. A rezümém további soraiban igyekszem kifejtetni a tervezés menetét, fázisait.

Központi motívum: Az allegorikus szárnyas nőalak

A kiállítás központi alakja a már előzőleg megfestett szárnyas, női alak, aki allegorikus formát öltve uralja a néző tekintetét. Ez a női alak a szabadság szimbolikája, egyfajta

transzendense a földi világgal. Ez a téma és maga az ábrázolásának az akadémista, realista festészete végig kíséri a tanulmányi éveimet és bemutatja azt.

Egyfajta istennőként szerettem volna ábrázolni a központi alakot, akinek gigászi ereje, szépsége és természetfeletti, túlvilági megjelenése mutatkozik meg a festményen. A szárnyai mutathatják a szabadságot és az isteni emelkedettség hangulatát is.

A festmény-részlet színvilága magában hordozza a meleg és a hideg tónusokat is. Az alak testtartása dinamikus, kézfejének mozdulata kecseséget és harmóniát sugároz, ami tükrözi a kiállítás üzenetét is: bemutatja a személyes és szakmai fejlődés.

A női alakot úgy illesztettem be a képbe, mintha azt kiszakítottam volna a vászonból és felragasztottam volna a plakátra, ezzel is kicsit ötvöztem a modern és klasszikus szemléletet. A festett részek mellett még látjuk a kezeletlen vászon felületet is, amin maga a tervezés menete is kitűnik; a felnégyzetelt háttér.

A plakát vizuális elemzése

A plakát tervezése közben igyekeztem figyelmet helyezni arra, hogy ne csak informatív funkciót töltsön be a plakát, hanem esztétikai értéke is legyen. A kiállítás adatai olvashatók a plakáton – helyszín, időpont és a megnyitó részletei – könnyen áttekinthetőek a felépítése miatt. Ezek az információk elengedhetetlenek a közönségnek, mely releváns információt tartalmaz a kiállítással kapcsolatban.

A plakát látványvilágának egyik fontos eleme a már említett szárnyas, női alak, ami hangsúlyossá teszi a plakát kialakítását és első benyomását megemeli dinamikájával. A női alak mintegy vigyázza és felügyeli a plakát feliratozott részét, ezzel metaforikusan is kifejezve az esemény művészeti értékét.

A háttér kiválasztásánál odafigyeltem arra, hogy egy visszafogottabb színt válasszak, lehetőleg monokróm háttérben gondolkozva. Ugyanis nem szerettem volna mintás hátteret választani, hisz a női alak akkor eltűnt volna és erejét veszítette volna. A szöveges tartalom tipográfiáját a festmény-részlet hangulatához választottam ki. Nagyon fontos, hogy jól olvasható betűtípust válasszunk, ezt figyelembe véve válogattam és kerestem a plakáthoz illő letisztult betűtípusokat választani; modern sans-serif betűtípusokat használtam, amelyek kontrasztban állnak a női alak eszményi, klasszikus stílusával.

A cím viszont a „luminosité” nevet viseli, ami az olasz fényesség szóból jön. A cím egyszerre sugalmaz egy mélyebb belső ragyogást, amit a nőalak jelképez a lélek szépségével, valamint szimbolizálja a kiállítás metaforikus erejét is, ahol közel száz festmény volt kiállítva a nézők előtt. A betűtípusához valami figyelemfelkeltő fontot szerettem volna választani, ami ellenhangsúlyozza a további részleteket leíró stílust.

A címválasztás egyfajta allegorikus kifejezés, retorikai eszköz, hogy még inkább elérjék a nézőben a kellő érzelmi hatást, impressziót.

Az olasz kifejezések a művészetekben mindig is használatosak voltak, gyakran adták azokat címként egy-egy műhöz. Az olasz nyelv a művészeti világban sokáig a kreativitás és a szépség szimbóluma volt, és a barokk művészeti kortól előszeretettel használták ezt a kifejezést is, amivel hangsúlyozták a fényt és az árnyékok játékát és érzelmi mélységét.

Diplomamunka és TDK összekapcsolódása

A házi Tudományos Diákköri Konferencia versenyén lehetőséget kaptam, hogy kiterjesszem a diplomamunkám egyik részletét is. Az eredeti olajfestményen három alak is látható, amiből kiválasztottam egyet és felhasználtam a plakáthoz. a részvételi lehetőség esélyt nyújt arra, hogy egy művészeti alkotás nem csupán egyéni tevékenység, hanem egyfajta kommunikációs forma, ami által egy nagyobb nézőközönséget is megszólíthatunk akár. A plakát tükrözi a személyes alkotói identitásomat, alkotói szeretetemet.

Nyomtatás

Nyomtatott verzióban fogom elvinni a versenyre. Egy nagyobb méretűt választottam, ami rendezvényekhez és kiállításokhoz ideális lehet. 70x100cm-ben fogom kinyomtatni, vastagabb, fényes kartonlapra.

Záró gondolatok

Egyetemi éveim alatt, minden évben jelentkeztem a Tudományos Diákköri Konferencia házi versenyén, általában más-más kategóriában. Örülök neki, hogy az utóbbi részvételem során bizalmat kaptam a tanáraimtól és esélyt arra, hogy részt vegyek a 37. Országos fordulón, ahol az alkalmazott grafika kategóriájában indulhatok az általam bemutatott digitális plakáttal.