

FÉNYILLUSZTRÁCIÓK

Pályamunkám egy három darabos illusztráció-sorozat, melyek témája a különböző népek mitológiájának és vallásának teremtéstörténetei.

TÉMA

A mitológia olyan történeteket foglal magába, melyeket egy bizonyos kultúra igaznak hisz. Történetek sora, melyek természetfeletti erővel rendelkező hősök cselekedeteit mondják el, ill. az univerzum, a lét jelenségeinek magyarázatait keresik.

Az eredetmítoszok az ember alapvető kíváncsiságát bizonyítják. Az idő előrehaladásával a jelenségekre globálisan tudományos magyarázatok születtek, ám az ősi népek még saját fantáziájukra voltak hagyatva. Olyan meséket hoztak létre, melyek ma már naivitást sugallnak, azonban számomra nagyon érdekesek ezek a történetek hiszen a régi emberek gondolkodásmódját tükrözik. Az ő hitük, eszményeik, fantáziájuk, félelmeik, a megmagyarázhatatlan jelenségek lehetséges okai tükröződnek ezekben. Olyan megismételhetetlen történetekként maradtak fenn, melyek örök tanulságként mutatják emberek bölcsességét, és azt a tényt, hogy milyen fontos magyarázatot találunk a föld és a különböző teremtmények születésére, a természetben található jelenségek okaira. Miért esik az eső? Miért kergeti a kutya a macskát? Miért váltják egymást a Nap és a Hold? Önképünk, egzisztenciális kérdéseink formálódnak és öltönek testet ezekben a történetekben.

A legizgalmasabbak a leguniverzálisabb kérdésre született magyarázatok. Hogyan keletkezett maga a világ? Gyűjtésemben olyan teremtéstörténeteket kerestem, melyek erőteljes képi elemekkel variálnak. Ezek alapján három történetet választottam sorozatomhoz.

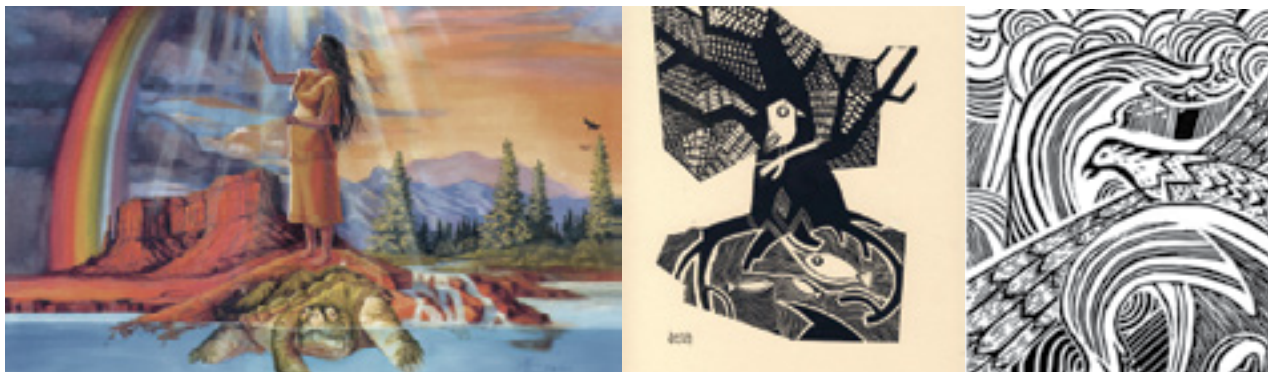
Általában minden eredetmítosz egy kezdeti hatalomra, istenségre alapoz, aki elindítja a teremtést.

Az Abenaki indánok történetében a Nagy Szellem mint örök erő létezett elsőnek. Amikor úgy döntött élettél és fénnel tölti meg az űrt, ami körülveszi őt, megindította a teremtést. Utasította Tólbát, a hatalmas teknőst, hogy jöjjön fel a mélyről, és képezzen szárazföldet, majd páncéljából formálta meg a hegyeket és völgyeket. Miközben azon gondolkodott, milyen lényekkel népesíthetné be a világot, elfáradt és elaludt. Álmában álmot látott különféle lényekről, melyek csúsznak másznak, repülnek, egyiknek négy, másiknak két lába volt. Rémálomból ébredt, azt gondolta ennél tökéletlenebb nem lehetne a világ. Ám amikor körülnézett látta, ahogyan egy hód fát rágcsált, és megértette, hogy álma valósággá vált.

A laoszi teremtéstörténetben az egyetlen isten a felhőkben lakott, és a teremtést azzal kezdte hogy kebeléből létrehozott egy másik istenséget. Majd annak egy darabjából rákot alkotott, és

megparancsolta neki, hogy merüljön a tenger alá, és tartsa hátán a földet. Majd formált belőle egy pókot is, és ráparancsolt a pókra, hogy szőjön hálót, amiből megszületett az ég boltozata. Ezek után teremtette a többi lényt, az isteneket, és szellemeket.

A Kalevala, a finn nép eposza, melyet Elias Lönnrot jegyzett le, a nép ősi életéről, és hőseinek rendkívüli képességeiről szól. A verses eposz elején megjelenik a világ teremtése is, mely szerint egy kacsamadár telepedett le Ilmatár ősanya térdére, és annak tojásából született meg a világ, amikor az kettétört. Felső részéből lett az ég a Nappal és csillagokkal, míg az alsóból a föld, a hegyek és völgyek.



Megfigyelhető, hogy a legtöbb teremtésmítoszban testközeli lények, állatok szerepelnek, az emberek a hétköznapi tanulságaiból teremtik meg meséiket. Továbbá a világtojás, mint ősmotívum is felbukkan a legtöbb nép hitvilágában. A nő elvű mítoszokban a tojás a születés és az anyaméh megtestesítője. Mind az inka mítoszban, ahol 3 tojásból született az emberiség, mind az egyiptomiaknál, ahol Ré napisten tojásából született, mind a japán hitvilágban, ahol a férfi és női princípium kezdetben együtt volt meg az őstojásban.

TECHNIKA

Munkáim megvalósításához a papírkivágás technikáját választottam. Maga a technika nagyon régi, kínai eredetű. Legnagyobb előnye volt, hogy a szegények is tudták művelni, hiszen csupán olló és papír kellett hozzá. Kötődött a különböző társadalmi hagyományokhoz, például az esküvőkhöz, ahol a friss feleség kézzel készített kivágást készít a férje családjának, ezzel is bizonyítva kezűgyességét. Ám más ünnepeken is szerepe van az ablakokra ragasztott szilvetteknek. Korábban a valláshoz, és babonákhoz fűződött főképpen a papírkivágások tematikája, ma már főképp hétköznapi témákat dolgoznak fel.



Azonban természetesen ma is a világ minden táján létező és kedvelt technika a papírból való negatív formák kivágásával létrehozott képalkotás. Kortárs művészek közül kiemelkedik Bovey Lee munkássága, aki kézzel vágja rendkívül aprólékos alkotásait.



Továbbá Peter Callesen, dán művész, akinek kivágásai kreatívan használja a kivágott formákat.

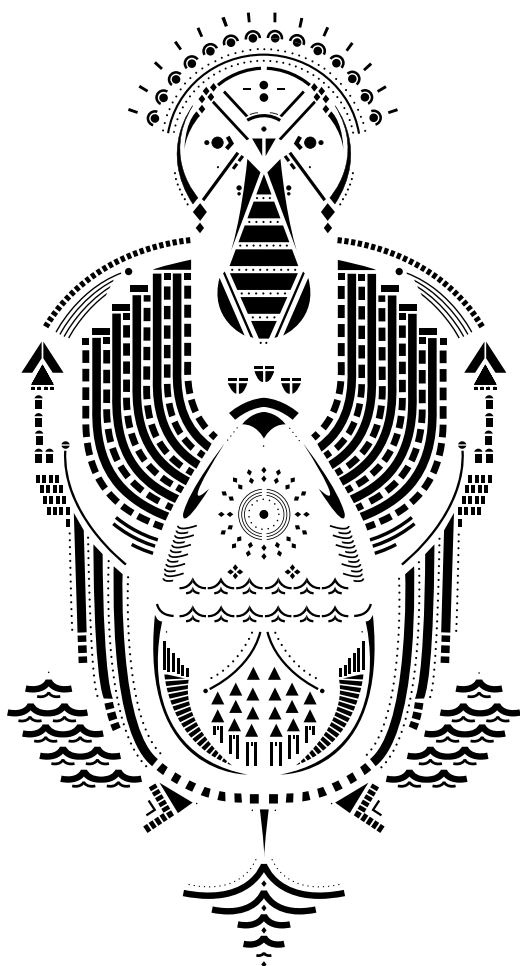


FÉNYILLUSZTRÁCIÓK

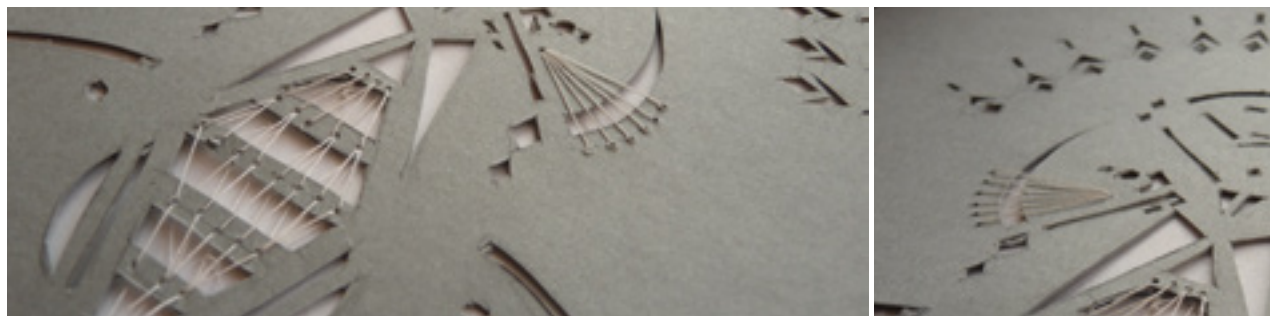
Sorozatomban a teremtéstörténetben szereplő fő motívumokkal dolgozok, és igyekszem asszociatív kompozíciókat létrehozni. Kevésbé elbeszélő formában, inkább alkotói látással bomlanak ki a teremtéstörténetek szereplői. Egyszerű formákkal, és geometrikus elemekből építek fel szimmetrikus kompozíciókat. A negatív formákat pedig nem egy másik színű háttérrel kontrasztjával rajzolom ki, hanem hátulról jövő megvilágítással, ami "mesébe illő" megjelenést ad az eredetmítoszoknak.

Munkámat kézzel készített papírvágással terveztem megvalósítani. Magát a kompozíciót számítógépen rajzoltam meg vektorosan, majd azt kivetítve, átrajzolva, kézzel vágtam ki 70x100 cm-es méretben papírból.

Azonban mivel olyan lapra kellett dolgoznom, mely nem ereszti át a fényt, tehát kellően vastag, a precíz kézi vágás nehezen volt megvalósítható. Így a digitális lézeres vágás mellett döntöttem melynek előnye a rendkívüli részletesség és pontosság, továbbá a sokszorosíthatóság. Ez azonban méretbeli határokat szabott, tehát végül az 50x70 cm-es formátum mellett döntöttem.



A textúra gazdagítására, illetve hogy vágással lehetetlen vékonyságú vonalakat hozzak létre, cérnával is beledolgoztam a képbe. A hátsó megvilágítással a lap felületén lévő textúrák háttérbe kerülnek, ezt kompenzálja a cérnák rajzolata a felületen, ami részletességével figyelmet von a lapon megjelenő "pozitív" formákra is. A cérnák színének, elhelyezésének megválasztásához is vázlatokat készítettem.



A sorozatból jelenleg a Kalevala illusztrációja készült el. A leírás első felében említett laoszi és indián teremtetéstörténet hasonló módon lesz megjelenítve. A kiállításon a képek megvilágítása rajzolja ki a motívumokat.





