VIZUALIZACIJA BESEDE

Čeprav je vidno zaznavanje v odraščanju postavljeno pred besede, se v tokratnem Likovnem festivalu LIKfest lotevamo prav slednje. Besede, ki je sestavljena v zgodbo, ki jo lahko govori vsak otrok iz našega mesta po svoje in na sebi najboljši način. Tokratni LIKfest v ospredje postavlja branje, ki ga sam vključujem tudi v zaznavanje likovnega dela. Likovno interpretiramo z besedami vsako delo ali pa s sorodnimi oblikami, barvami, teksturami, ponovitvami, ki jih postavljamo v sistem kompozicije na posodobljen način. Beseda in govor sta vezana na telo in na naš prostorski križ, govor oziroma naše telo pa tako postaja inštrument s katerim smo na ravni jezikovnih zakonitosti v odnosu razumevanja in menjave svojih mnenj. Da pa iz tega telesa izzovemo svetove, ki nastajajo na ravni imaginarnosti, sanjskosti, fantazije, je vsekakor potrebna pomoč in vztrajnost. Materialen značaj tokratnega festivala nastopa iz pripovedke, v kateri lahko najdete nešteto izhodišč. Sami si izberete likovna sredstva s katerimi mi boste likovno odgovorili na moje besede.

ILUSTRACIJA

Ilustracija se je na nek način razvijala vzporedno s kiparstvom in slikarstvom. V slednjem kot likovna oprema svetišč in domovanj v obliki fresk, v kiparski formi pa v obliki arhitekturnih reliefov. Sodi med prva umetniška področja, ki so v obliki iluminiranih in tiskanih knjigah postala široko dostopna širšim množicam. Danes jo uvrščamo v polje dvodimenzionalnih formalnih likovnih rešitev, kjer se klasičnemu izrazu risbe, v sedanjem času priključuje še digitalna likovna artikulacija, s pomočjo grafičnih tablic in drugih grafičnih programov.

S pojavom založništva in kasneje tiska se je vzpostavila tudi potreba po tem, da se je besedilom dodajala vizualizacija besede. Sprva ilustrirane inicialke v rokopisnih spisih so v nadaljevanju nadgradile še celostranske ilustracije in likovne rešitve. S tiskarskimi stroji in prešami pa se je ilustracija vzpostavila vzporedno z umetniško grafiko kot samostojno likovno področje.

Ilustracije pa ne orisujejo besedila zgolj otrokom. Najdemo jih kot pripomoček razlage v znanstvenih publikacijah in drugih tehničnih področjih človekovega delovanja. V sodobnem času še posebno v področju informacijske grafike, ki nam pomaga razlagati kompleksne informacije in je v večini primerov ustvarjena s pomočjo grafičnih programov in pripomočkov. Pred tem pa je ključno omeniti še animiran film, ki je s pomočjo ilustracije vzpostavil v likovno pripoved narativ in časovno komponento.

Ilustracija se v procesu likovnega dela vrši s pomočjo risbe, slikarskih tehnik, akvarelov, rabo kolaža ali digitalnih montaž. Z oblikami pa se njihova izraznost in sporočilnost krepi z barvo, ki v literarno pripoved vključuje še likovno izpoved in orisovanje občutenj, ki nam jih pripoveduje literarno delo, tega pa likovnih lahko še potencira in podkrepi s svojim delom. Likovna oprema lahko nadgrajuje pripoved s tem pa spodbuja pri bralcu in gledalcu domišljijo in nadgradnjo v lastni interpretaciji. Ilustracijo interpretira najprej likovnik, ta pa nam ponuja v gledanje svoje delo, da ga tudi mi bralci, ki smo hkrati tudi gledalci nadgrajujemo po svoje. Prav zaradi tega stika likovnega dela je pomembna pri otroku, ki se preko knjige spoznava tudi z različni likovnimi načini pripovedništva, se srečuje z različnimi načini likovnega artikuliranja in interpretiranja.

TEKST IN PODOBA

Likovna ustvarjalnost je močno zavezana besedi. Likovna materija namreč v naših mislih omogoča interpretacijo, ki pa si jo vršimo s pomočjo besede, govora in jezika. Z likovnimi podobami so si ljudje lahko razlagali vsebine, ki si jih niso znali razložiti in so jih navdihovale v vsakdanjem življenju, od naravnih pojavov do verskih obredov. Po drugi strani pa so bile likovne rešitve informativne za tiste, ki niso znali brati. Prav religija nam je vzpostavila artikulacijo vsebine, ki jo lahko spremljamo od prazgodovine, grške mitologije, še posebno pa je ikonografsko likovno produkcijo zaznamovalo krščanstvo.

Na eni strani lahko likovna podoba nastane na ravni besede, pripovedovanja. Na drugi pa lahko likovne podobe vedno kreirajo besedilo, govor in razpravo. Razprava je v polju interpretiranja in analiziranja, ki ga vršimo s pomočjo formalne in vsebinske analize likovnega dela, ključna za razumevanje nastanka likovnega dela.

VIZUALIZACIJA VSEBINE

Človek se je od prvih organiziranih prostorskih ureditev začel zavedati tudi likovne opreme lastnega domovanja. Z vizualiziranjem in sprva »siromašnimi« likovnimi intervencijami je na stenah jamskih bivališč opisoval svoje življenje, in markiral, na nek način označevali svoje bivališče. S tem se je krepila njihova identiteta, še več vzpostavil se je izziv, kako kompleksne zgodbe s preprostimi izraznimi sredstvi predstaviti drugim v skupnosti.

Velik del vizualizacije je v naših prostorih zakoreninjen v interpretaciji Svetega pisma. Pismenost so zamenjale podobe v obliki fresk in kiparskih rešitev, ki so nastopale kot opozorilo sleherniku, ki se je želel po bivanju na tem svetu izogniti peklu. Srednjeveška plastika nas tako nagovarja s strašnimi podobami v obliki arhitekturnega okrasja, v katerem lahko sledimo podobam zmaja, ki ga je naše mesto prevzelo kot simbol in ga umestilo v grb že v srednjem veku.

ZMAJSKI MOST

Zmajski most je zagotovo ena od atrakcij in mnogokrat upodobljenih umetniških del v prestolnici. Most, ki je nadomestil Mesarski most ni pomemben zgolj v umetniškem pogledu temveč tudi v inženirskem. Most na njegovih veznih delih bregov Ljubljanice zaključujejo štirje zmaji, ki so se v nadaljevanju znašli v prenekaterem grafičnem oblikovanju.

Most, ki je izjemen tehnični spomenik, je bil zgrajen v umetnostnem zgodovinskem obdobju secesije v letih 1900 in 1901. Ljubljano je obdobje secesije zelo zaznamovalo. Razmah secesijske arhitekture in urbanizma je zagotovo pogojen z rušilnim potresom leta 1895. Po tem letu so nastale nove urbanistične rešitve, gradbeni preporod mesta pa je podprl tudi tedanji župan Ivan Hribar. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je Ljubljana tako poleg estetskih, pridobila še bivanjske izboljšave. Ljubljana v obdobju Hribarjevega županovanja dobi telefon, telegraf, tramvaj, kino predstave. Hribar pa je ključen v naši zgodovini še zaradi svojih prizadevanj rabe slovenščine v javnem življenju. Na mostu v čast cesarju je tako Hribar umestil tudi slovenski napis.

Most je bil ob svoji izgradnji prva železobetonska konstrukcija pri nas in eden prvih ter največjih tovrstnih mostov na prelomu stoletja v Evropi. Projekt in načrte za most  je izdelal prof. Josef Melan, secesijski videz pa mu je oblikoval arhitekt Jurij Zaninović, ki se je ob Plečniku šolal pri dunajskem profesorju Ottu Wagnerju. Po Zaninovićevih načrtih so bile izdelane balustrade, betonske obloge in kipi zmajev iz bakrene pločevine, ki so ob svetilkah še danes, le da ne svetijo več na plin, kot so to nekoč. Sprva je most nosil ime Jubilejni most Franca Jožefa I. Most krasi dvajset podob zmaja.

Ker je bila kamnita gradnja mostu za mesto prevelik strošek, so se odločili za uporabo cenejšega betona, ki so ga s pomočjo obdelave – štokanja obdelali, da bi imel videz kamna, cestišče pa prekrili z asfaltom. Most je okrašen z zmaji, ki so bili sprva predvideni kot krilati levi, ti so zamenjali simbol Ljubljane.  Narejeni so iz bakrene pločevine, saj je bil bron predrag, izdelani pa so bili v tovarni dekorativnih predmetov A. M. Beschorner, na Dunaju.

Zmaj, ki pooseblja moč, pogum in modrost, je v grbu Ljubljane našel svoje mesto že v srednjem veku. Njegovo podobo pa smo prevzeli iz legende o Zlati runi. Jazon, ki se je na Barju s svojo posadko na poti do Jadranskega morja ustavil, je tam premagal in ubil zmaja. Krotilcu zmajev pa je posvečena tudi grajska kapela na Ljubljanskem gradu.

Cilj letošnjega LIKfetsa je ustvariti ilustracije in vizualizacijo besedila, ki ga prilagamo povabilu. Tehnike so vam prepuščene, v prilogi se lahko seznanite z rezultati, ki so nastali v sklopu letošnjih počitniških šol v Pionirskem domu. Pri snovanju in delu sem se omejil na dve šolski uri. Izbor, ki ga delim z vami je interne narave.

Boris Beja