

Artistele

din Galeria de Artă Europeană

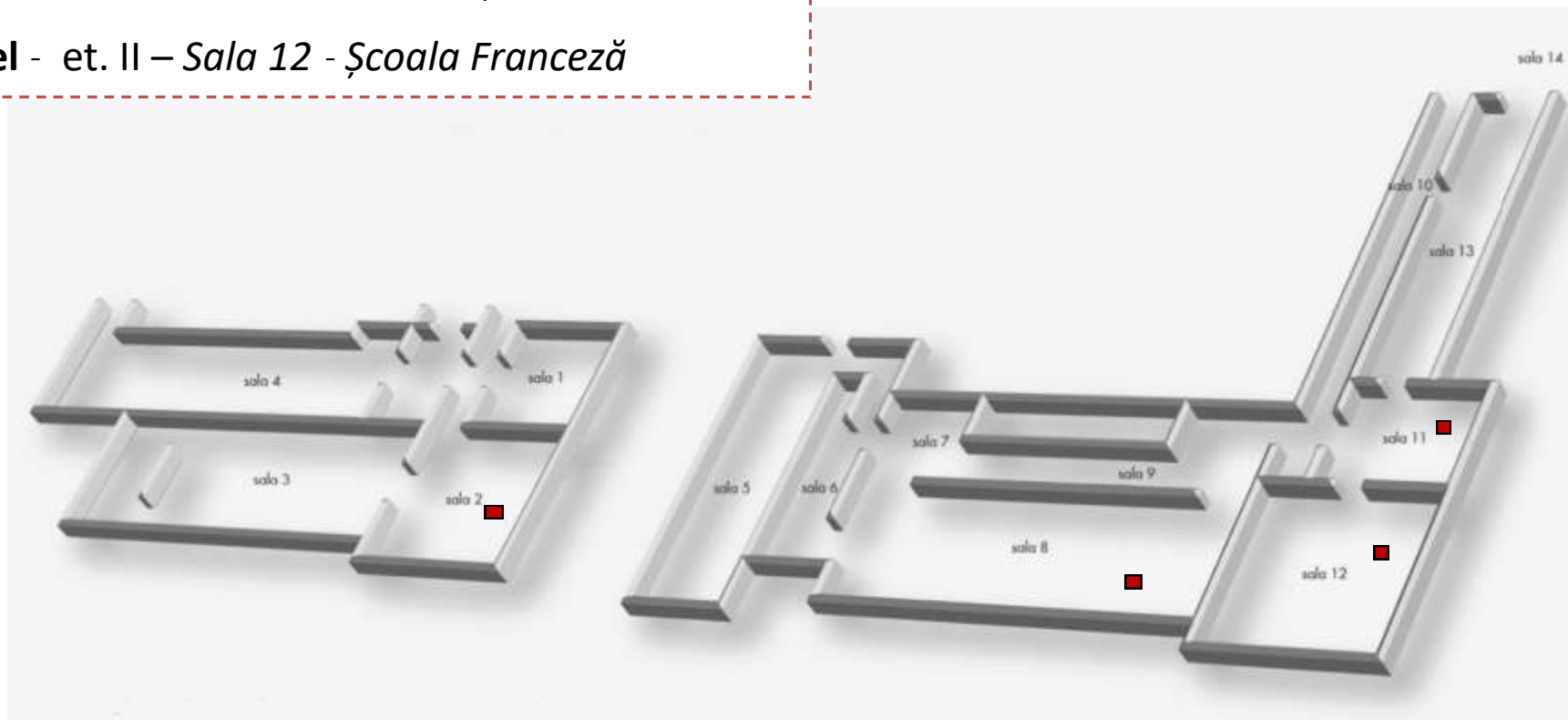
Barbara Longhi - et. I - *Sala 2 - Școala Italiană*

Rachel Ruysch - et. II - *Sala 8 - Școala Flamandă și Olandeză*

Elisabeth Vigée Le Brun - et. II - *Sala 11 - Școala Franceză*

Camille Claudel - et. II – *Sala 12 - Școala Franceză*

Faceți o poză în timpul vizitei și trimiteți-ne-o ca mesaj privat sau postați-o pe conturile dumneavoastră de Facebook/ Instagram, cu unul dintre hashtagurile #traseeMNAR sau #traseeARTfel.

Barbara Longhi (1552-1638)

Minune a naturii

Barbara Longhi făcea partea dintr-o cunoscută familie de artiști din Ravenna (Italia). Tatăl ei, Luca Longhi, deținea un atelier de pictură în care au lucrat și cei doi copii ai săi, Francesco și Barbara. De la o vârstă foarte fragedă, doar 17 ani, Barbara începe să fie amintită printre locuitorii importanți ai orașului datorită talentului ei deosebit. Nu se cunosc detalii despre viața sa. Cel mai probabil a rămas și a lucrat în atelierul familiei întreaga viață, ducând o viață retrasă. Nu a fost cunoscută în afara orașului său natal și nu știm dacă s-a căsătorit.

Giorgio Vasari o amintește pe Barbara Longhi printre artistele importante ale secolului al XVI-lea, numind femeile artiste *Meraviglia della natura* (minune a naturii).

Vasari este faimos pentru celebrele scrieri dedicate artiștilor, însă era și un apreciat pictor. Găsește o lucrare pictată de artist în galerie și notează subiectul. Cum ți se pare rama? Notează sau schițează rapid elementul din ramă care îți atrage cel mai mult privirea

Descoperă reprezentări ale Sfintei Ecaterina în sălile dedicate Școlii germane. De câte ori găsești reprezentată? _____

(Indiciu: privește cu atenție și sculpturile)

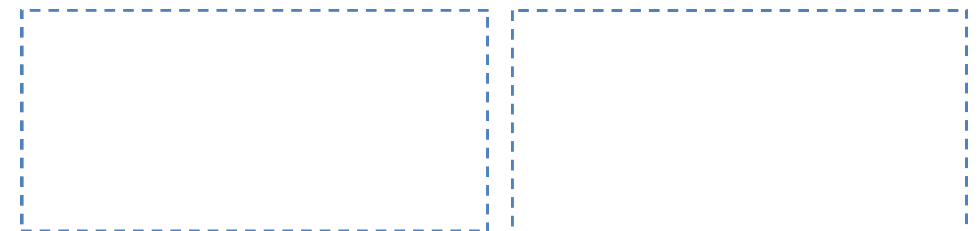
Folosind ca pretext imaginea Sfintei Ecaterina, o femeie aristocrată virtuoasă, elegantă și erudită, Barbara Longhi realizează de fapt un autoportret. Artista alege cel mai probabil această „deghizare” în chip de sfântă poate pentru a nu fi considerată vanitoasă.

Sfânta Ecaterina

Prințesă și învățată, Ecaterina din Alexandria a trăit în secolul al IV-lea, devenind la doar 14 ani creștină. Următorii patru ani din viață îi petrece creștinând un număr impresionant de persoane, fiind martirizată de împăratul Maxențiu. Acesta a vrut să o ucidă folosind o roată cu țepi, însă roata s-a spulberat în momentul când a atins corpul sfintei, devenind atributul prin care aceasta este recunoscută.

Știați că...

Barbara Longhi a pictat mai multe variante ale Sfintei Ecaterina? Desenul în mare este același, dar există un detaliu care este mereu diferit: fibula de pe umăr. Fibula este un accesoriu vestimentar folosit la prinderea hainelor. Primele fibule apar în Antichitate și de multe ori sunt împodobite cu pietre prețioase. Forma lor poate să varieze. Desenează două fibule cu forme diferite!

Rachel Ruysch (1664-1750)

Povestea artistei

Născută la Haga în 1664, Rachel Ruysch a fost în timpul vieții una dintre cele mai apreciate artiste olandeze. A trăit mult pentru vremea aceea, 86 de ani, a fost căsătorită cu pictorul Juriaen Pool care i-a susținut pasiunea pentru artă și a avut 11 copii. Rachel a lucrat toată viața, fiind prima femeie primită în ghilda* artiștilor din Haga, iar la maturitate a ocupat postul de pictor al curții din Dusseldorf. S-a specializat în naturi statice cu flori, subiect foarte căutat de contemporanii săi și a vândut la prețuri extrem de ridicate, uneori chiar de două ori mai mari decât Rembrandt. Buchetele sale de flori sunt luminate central, oferind profunzime compoziției și ne atrag privirea prin detaliile extrem de bine realizate. (*ghildă= asociație formată din oameni de aceeași profesie)

Florile

Natura statică cu flori era un subiect considerat potrivit pentru femei. Obiectele erau ușor de procurat, iar doamnele puteau să studieze chiar și acasă. Flori nu au pictat doar doamnele. Unul dintre cei mai faimoși artiști specializați în acest gen făcea parte dintr-o importantă dinastie de artiști. Datorită texturilor foarte convingătoare a fost poreclit *De catifea*, iar în această sală pictorul semnează cel mai mare buchet de flori. Cum îl cheamă? _____

Știați că...

Tatăl artistei, Frederik Ruysch a fost un faimos anatomist și botanist? Acesta avea o impresionantă colecție și a fost inventatorul unei rețete secrete de conservare a specimenelor. Fiica sa cel mai probabil l-a ajutat în acest proces, colecția tatălui său fiind o posibilă explicație pentru pasiunea artistei pentru flori. Dacă privim cu atenție frunzele din buchetul pictat de Rachel observăm că acestea sunt redată din mai multe unghiuri și în cel mai mic detaliu. Să fie oare acesta secretul compozițiilor sale atât de convingătoare?

et. II - Sala 8 - Școala Flamadă și Olandeză

Alege trei elemente care îți plac din lucrarea lui Rachel Ruysch și desenează o nouă compoziție

Naturile statice cu flori pe care le vezi în această sală nu au fost realizate după model. Dacă privești cu atenție vei descoperi că sunt prezente flori din toate anotimpurile, flori care nu puteau alcătui un buchet adevărat în secolul al XVII-lea. Pentru a realiza o lucrare de acest fel, artiștii olandezi studiau tot anul, realizând diverse schițe pe care apoi le transformau în compoziții ca cele pe care le vedem astăzi.

Ce flori se regăsesc în toate cele trei buchete de flori? Notează și desenează câteva exemple _____

Descoperă detaliul și continuă compoziția!

Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842)

Madame Le Brun

Artista a fost una dintre cele mai apreciate portretiste din secolul al XVIII-lea. A avut o carieră strălucită la curtea regală franceză, fiind prietenă cu Maria Antoaneta. În calitate de artistă oficială a reginei a ocupat una dintre cele mai înalte poziții sociale, fiind solicitată pentru portrete de toată aristocrația franceză. După revoluția franceză, Elisabeth Vigée Le Brun își părăsește țara și călătorește în Europa. Nu va mai cunoaște aceeași faimă, însă va fi apreciată în special în Rusia unde realizează o serie de portrete ale nobilimii. În 1802 se întoarce la Paris, însă epoca ce a consacrat-o apusese, la fel ca și cariera artistei.

Pastelul

Un pigment pudră amestecat cu un liant, pastelul a fost folosit de artiști începând cu Renașterea. În secolul al XVIII-lea această tehnică ajunge la apogeu. Elisabeth Vigée Le Brun a realizat peste 600 de portrete și 200 de peisaje în pastel. După Revoluția franceză tehnica pastelului a fost abandonată pentru o perioadă deoarece era asociată cu vechiul regim, însă în secolul următor artiștii încep să folosească din nou pastelul, acesta fiind deosebit de apreciat.

Tu ai folosit pastel până acum? Care este preferatul tău, cel cretat, așa cum vezi la Elisabeth, sau cel uleios? _____

Câte tablouri au forma ovală în această încăpere? ____ Unul dintre tablouri a fost realizat tot de o artistă.

Care este numele artistei? (indiciu: caută un cățel)

_____

Hai să pornim într-o călătorie imaginară la Versailles! Tablourile din această sală ne ajută să ne imaginăm cum arătau oamenii care se plimbau prin palat în secolul al XVIII-lea.

Pendula astronomică ne ajută să ne simțim ca în *Salon de la Pendule*, locul unde se dădea ora exactă a Franței.

Pendula astronomică este o copie realizată după originalul care se află la Palatul Versailles. Partea superioară este rezervată zodiacului, urmează ceasul, data și fazele lunii. Ceasul a fost realizat pentru a funcționa până pe 31 decembrie 9999. Notează data la care a fost oprită pendula! _____

Observă cu atenție pendula și notează sau desenează detaliul care îți place cel mai mult. Să fie oare o zodie, limba ceasului sau un decor din partea laterală?

Știați că...

Elisabeth face parte dintr-o familie de artiști? Tatăl ei, Louis Vigée, a fost un celebru pastelista în vremea sa, având o clientelă aleasă, de viță nobilă. Descoperă tabloul atribuit școlii tatălui și descrie lucrarea prin trei cuvinte:

_____

Camille Claudel (1864-1943)

Artista

Camille Claudel este în general asociată cu numele lui Auguste Rodin. Cei doi s-au cunoscut când artista era foarte tânără. Aceasta a fost la început eleva sculptorului, apoi modelul, ajungând în cele din urmă iubita artistului. Deși creează mult timp sub influența lui Rodin, Camille reușește în cele din urmă să-și formeze un stil propriu în care surprinde adevărate instantanee ce redau atât trăirile sufletești, cât și mișcarea corpurilor.

Instantaneu

Crochiul este un desen rapid, în doar câteva linii, care redă mișcarea și trăsăturile principale ale subiectului reprezentat. Într-una dintre sculpturile ei din această sală, Camille a dorit să surprindă tocmai acest moment scurt, mișcarea repetitivă a pictorului care se apropie și se depărtează de șevalet pentru a observa mai bine modelul. Personajul ținea în mâna dreaptă pensula, iar în stânga o paletă, ambele distruse.

Privește crochiul din dreapta și găsește statuia. Atenție: crochiul nu este făcut de Camille, ci este doar inspirat de lucrarea ei!

Știați că...

Nu doar Camille a fost modelul lui Rodin? Uneori rolurile se inversau, iar sculptorul devenea subiectul de studiu al artistei. Privind capul statuetei care surprinde mișcarea pictorului, ne dăm seama că modelul a fost de fapt Rodin. Artistul a fost redat într-o manieră caricaturală, cu barba mare și părul înfioat.

Camille Claudel în 1884

Sub influența maestrului

Torsul de femeie este o lucrarea care prezintă fragmentar un corp feminin aflat în mișcare. Lucrarea a fost realizată sub influența lui Rodin care a observat privind statuile antice, păstrate doar fragmentar, că nu este necesară o reprezentare a întregului corp pentru a reda mișcarea. Ce părere ai? Privind fragmentul poți să te așezi în aceeași poziție? Notează care este piciorul pe care crezi că modelul și-a sprijinit greutatea

August Rodin în 1898

Imaginează-ți că artista a realizat întregul corp al torsului de femeie. Cum crezi că avea mâinile? Desenează o posibilă continuare pentru Torsul de femeie și pune-i un nume sugestiv. Lângă desen scrie o scurtă descriere.

Descoperă cele 3 sculpturi semnate de Auguste Rodin în această sală. Imaginează-ți că tu ești artistul și urmează să trimiți cele trei lucrări la o expoziție. Organizatorii ți-au cerut o scurtă descriere pentru una dintre sculpturi. Care este alegerea ta?

Descrierea lucrării alese:

_____

_____