

Prozirna opna / Nove perspektive crteža / Začudna forma

Katalinić, Ivona

Undergraduate thesis / Završni rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Academy of Fine Arts / Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:215:070793>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-11-06**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Academy of Fine Arts in Zagreb](#)

Akademija likovnih umjetnosti

Sveučilišta u Zagrebu

Nastavnički odsjek

Ivona Katalinić

PROZIRNA OPNA / NOVE PERSPEKTIVE CRTEŽA / ZAČUDNA FORMA

ZAVRŠNI RAD

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ LIKOVNA KULTURA

Zagreb, 2021./2022.

Kolegiji: Slikarstvo / Grafika / Kiparstvo

Mentori/profesori iz glavnih umjetničkih predmeta:

doc.dr.art. Snježana Ban

doc.dr.art. Igor Čabraja

doc.art. Vojin Hraste

PROZIRNA OPNA / NOVE PERSPEKTIVE CRTEŽA / ZAČUDNA FORMA

SAŽETAK

Što zapravo želim prikazati? Odgovor tražim u svom radu te načinu na koji koristim boju i prazan prostor na platnu. Pokušavam integrirati svoje težnje kroz proučavanje istih. Kao glavnu vodilju slijedim intuiciju, emocije i svoje trenutačno stanje. Alice Neel, čiji rad me uvijek inspirira, rekla je: "Art is two things: a search for a road and a search for freedom."¹, što zapravo sažima moje ovogodišnje istraživanje sebe kroz svoj rad.

Naučila sam gledati svoj suštinski, neposredan crtež u drugoj tehnici. Pratila sam kako u jetkanju drugi čimbenici utječu na moj rad i linije. Grafika mi je pružila ponovnu interakciju sa prvotnim crtežom na drugoj podlozi, što je za mene vrlo intiman dio.

Iskušavanje vlastitih granica dovodi nas do novih pogleda i razmišljanja. Od oblikovanja već poznatih materijala, došla sam do novog suodnosa sebe i velike začudne forme. Htjela sam istražiti oblik i kamo će me on odvesti. Upoznavanje vrlina i mana novog materijala odveo me u drugačije sfere te razmišljanja o interakciji forme i prostora. Zapravo je koncept nepoznanica u ovom radu jer njega nisam ni imala kako si ne bih zatvorila neke nove putove koje sam pratila u ovom eksperimentu.

Ključne riječi: intuicija, proučavanje, emocije, Alice Neel

neposredan crtež, interakcija, intima

iskušavanje granica, forma, prostor, suodnos

¹ https://www.azquotes.com/author/24071-Alice_Neel

PROZIRNA OPNA

U istraživanju sebe, svog identiteta kroz rad, pitam se što zapravo želim prikazati. Možda si mi, u likovnom svijetu, često postavljamo to pitanje, dapače, to je vjerojatno jedno od temeljnih pitanja koje si postavljaju umjetnici, tragajući za odgovorom.

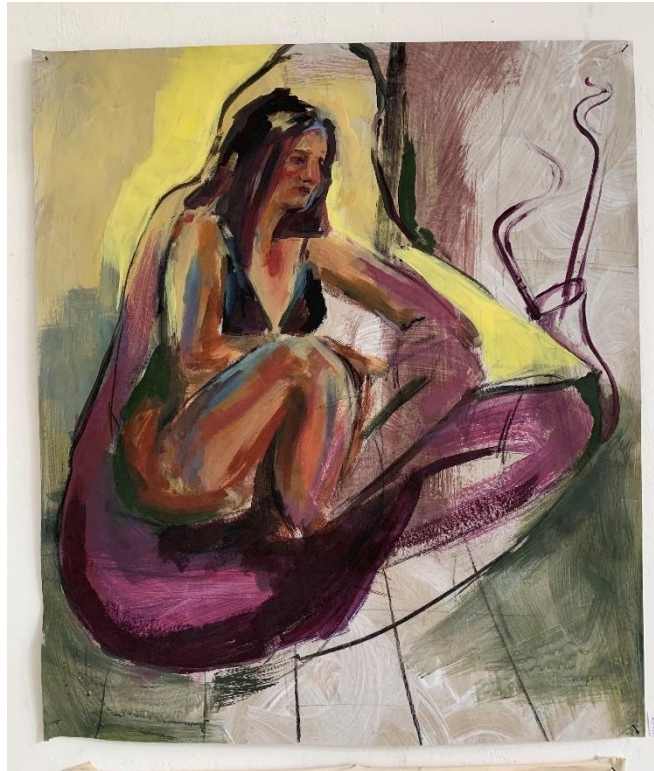
Što zapravo želim prikazati? Odgovor tražim u svom radu u načinu na koji koristim boju i prazan prostor na platnu. Pokušavam integrirati svoje težnje kroz proučavanje istih. Kao glavnu vodilju slijedim intuiciju, emocije i svoje trenutačno stanje. Alice Neel, čiji rad me uvijek inspirira, rekla je: “Art is two things: a search for a road and a search for freedom.”², što zapravo sažima moje ovogodišnje istraživanje sebe kroz svoj rad.

Ne razmišljajući previše o konceptu djela, polazim od razmišljanja o tome što zapravo želim vidjeti na svom platnu, naravno, uz puno dvojbi i nedoumica. Ova akademska godina pružila mi je slobodu koju treba nekamo usmjeriti. Istraživala sam suodnos boja koje nanosim i praznog prostora na platnu. Figure koje prikazujem na radu ne dominiraju formatom – mjestimice se dezintegriraju u plohe i linije koje nestaju ili prerastaju u druge forme, u vazuu s cvijećem, u formu nalik sjeni – i tako sudjeluju u integraciji mojih težnji koje su usmjerene na čistu likovnost, odnose boja, crtež i prazninu.

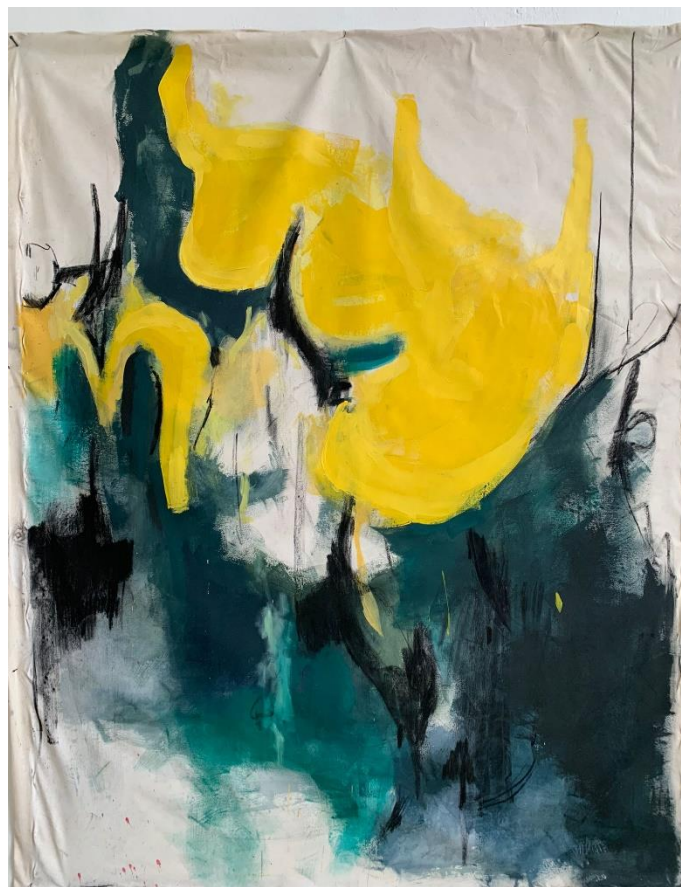
Ne razmišljam previše o konceptu svojih slika, mislim da on automatski izlazi na površinu i sažima naš pristup prikazivanja onoga što nam intuicija nudi. Volim unositi sklad u svoje slike, i to onako kako meni odgovara. Ponekad emocionalna stanka i razmišljanje pred praznim platnom doprinosi djelu, dopuštajući prazninama ravnopravan odnos na slici. Svojim slikama želim dočarati svoje trenutno stanje duše i uma. Mislim da u slikarstvu treba biti poetičan i blag prema sebi. Dopuštam svojim emocijama da vladaju mnome dok slikam, miješam boju i stvaram kompoziciju. Često zamišljam neki kontekst trenutnog stanja likova koje prikazujem. Volim stvarati svijet kroz svoje figure.

Na slici *U opni sebe* prikazujem, kako to i naziv rada govori - samu sebe, autoportret. Ta slika nastala je iz potrebe za prenošenjem vlastitih misli na platno. Nemaam specifičnu temu, inspirira me sve što proživljavam i vidim; svako novo iskustvo za kojim tragam i težim, svaka osoba koju upoznajem ili koja je uključena u moju svakidašnjicu. Naravno, inspiraciju pronalazim i u velikanima iz povijesti i suvremene umjetnosti. Svaki umjetnik, čije djelo me dotakne, daje mi motivaciju za daljnji rad. Za sliku *Suodnos boja* inspirirali su me umjetnici Elaine i Willem de Kooning sa svojim snažnim potezima i ekspresijom slika. Zasad je iskrenost i proučavanje moj put.

² https://www.azquotes.com/author/24071-Alice_Neel

U opni sebe, 2022., akril na papiru, 116 x 99 cm

Suodnos boja, 2022., akril, uljane boje i ugljen na platnu, 192 x 141 cm

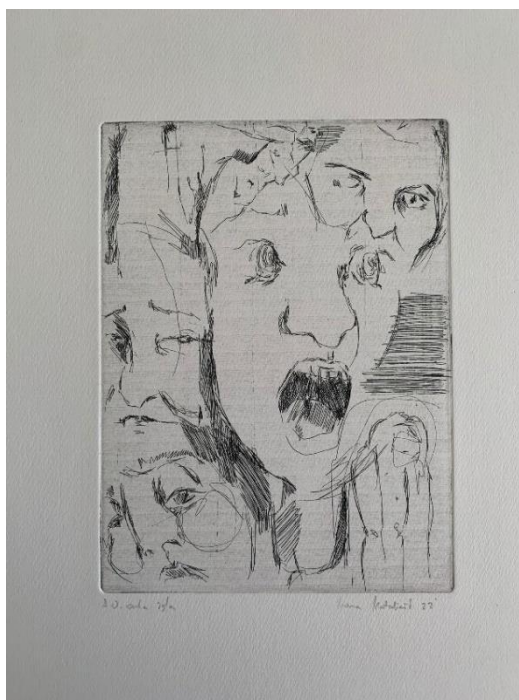
NOVE PERSPEKTIVE CRTEŽA

Oduvijek sam voljela i još uvijek volim neposredan crtež, a grafika mi to dopušta u raznim tehnikama. Još kao dijete znala sam svojim ukućanima najaviti odlazak u sobu kako bih crtala. To je postao moj mali ritual kojem se uvijek vraćam kada se osjetim izgubljenom. Često sam crtala u formi stripa zamišljajući svoje scene sa svojim izmišljenim likovima. Isto postupam i sada, samo što sam svjesnija situacije oko sebe i pretačem neki doživljaj na svoj papir. Propitkujući sebe, crtala sam svoje ekspresije lica koje znače određenu emociju. Lica sam intuitivno smještala u format, igrajući se linijama jer volim crtež.

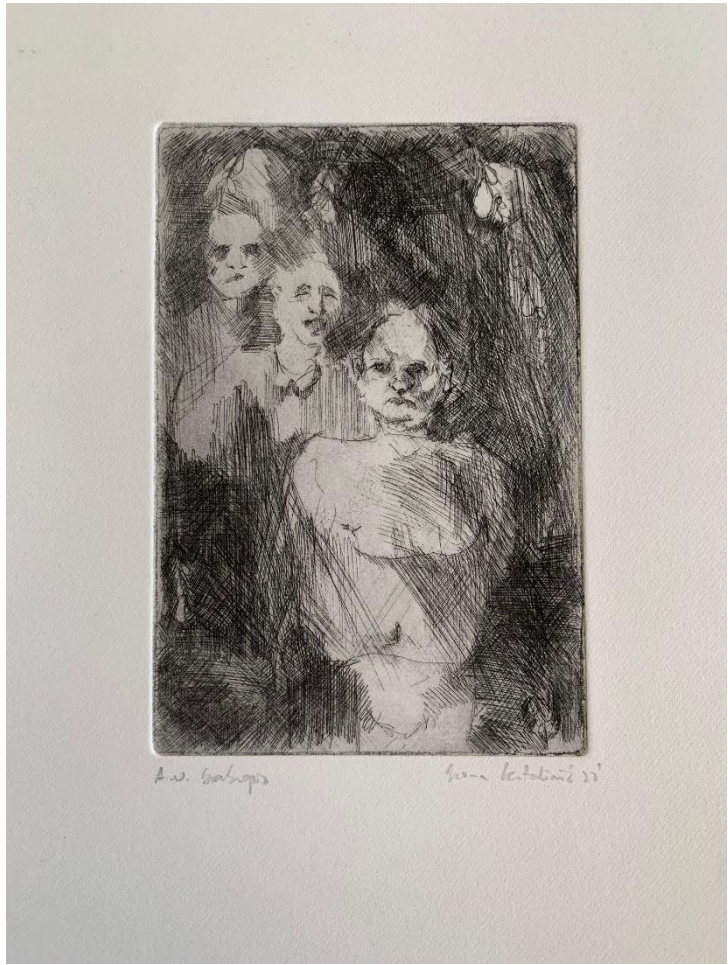
Naučila sam gledati svoj suštinski, neposredan crtež u drugoj tehnici. Pratila sam kako u jetkanju drugi čimbenici utječu na moj rad i linije. Grafika mi je pružila ponovnu interakciju sa prvotnim crtežom na drugoj podlozi, što je za mene vrlo intiman dio.

Grafika me naučila gledati svoj suštinski crtež s prvotnog papira u nekom drugom mediju. U procesu jetkanja, nanošenja tiskarske boje pa otiskivanja na preši bilo mi je zanimljivo pratiti kako podloga i drugi čimbenici utječu na moj rad i linije na već iscrtanoj pločici prema mom izvornom crtežu. Prateći promjene na pločici u procesu jetkanja, fokusirala sam se na promjene i isticanje pojedinih linija. Intrigira me iščekivanje dobivenog rezultata. Iscrtavajući svoje ekspresije lica čvrstom iglom, reducirala sam motiv na osnovne linije. Koristila sam iglu s više odlučnosti. U jednu ruku, ta čvrstoća odluke dala mi je slobodu. S druge strane, bakropis mi je pružao određenu finoću. Razmišljala sam o tome koliko nježno linija koju povlačim tankom iglom ostavlja trag te probija sloj, već prije nanesenog, premaza (asfalta).

Intiman dio grafike je moja interakcija s pločicom na koji ponovno iscrtavam svoju skicu. Osjećam se kao da iznova sagledavam i prolazim proživljen i zabilježen trenutak.

Bez naziva, 2022., suha igla

Bez naziva, 2022., bakropis

ZAČUDNA FORMA

Razmišljajući o formi kao takvoj, krenula sam iskušati svoje granice u kiparstvu. Svoje razmišljanje usmjerila sam na sami objekt i njegovu interakciju s prostorom. Htjela sam istražiti oblik i kamo će me on odvesti.

Iskušavanje vlastitih granica dovodi nas do novih pogleda i razmišljanja. Od oblikovanja već poznatih materijala, došla sam do novog suodnosa sebe i velike začudne forme. Htjela sam istražiti oblik i kamo će me on odvesti. Upoznavanje vrlina i mana novog materijala odveo me u drugačije sfere te razmišljanja o interakciji forme i prostora. Zapravo je koncept nepoznanica u ovom radu jer njega nisam ni imala kako si ne bih zatvorila neke nove putove koje sam pratila u ovom eksperimentu. Kroz drugu godinu preddiplomskog studija učili smo oblikovati po promatranju. Na trećoj godini odlučila sam izaći iz svoje sigurne zone rada s već poznatim materijalima.

Krenula sam oblikovati veliku gromadu od stiropora, s idejom da će biti predimenzionirani postament za male figurice od aluminijske folije. Oblikujući stiropor, upoznala sam se s njegovim prednostima i manama. Dopuštam udubljenjima i izbočenjima da vode oko. Konstantnim udaljavanjem i vraćanjem ka radu stapala sam se sa samim tokom oblika. Inspirirana korozijom, nanosim pigmente koji su odgovali mojoj formi. Što sam ju više radila, više je dobivala svoj smisao; drugačiji od onog prvotnog. Tako dolazim do zaključka kako ne treba određivati koncept prije rada. Koncept je došao sam po sebi, zapravo je još uvijek neotkriven. Možda je u tome i čar ovog pomalo futurističkog rada koji je više puta promijenio svoju funkciju. Nožice, koje su u početku pridržavale skulpturu u ravnoteži, postale su začudni dio na naknadno napravljenim drvenim postamentima. Cijela skulptura, tako glomazna, nosi neku svoju priču. U suodnosu su pigmenti i materijali kao ta velika forma i ja.

Začudna forma, 2022., stiropor, drvo i pigment