VASARELY FONDAS

PROVANSO EKSAS

Vadovas

PRADŽIA

1966 metais Victor Vasarely svajojo įkurti savo vardu fondą. Po dešimties metų Provanso Ekse dienos šviesą išvydo „architektoninis centras“, kuris realizavo menininko idėją integruoti meną mieste. Kuriant fondą, Vasarely tikslas nebuvo įkurti savo atminimo mauzoliejų ar pašvęsti jį praeičiai. Anaiptol, šio centro vizija orientuota į ateitį, naująsias technologijas bei mokslą. Vasarely įkūrė eksperimentinį centrą skirtą paremti miesto architektus, projektuotojus, menininkus ir taip paversdamas fondą visuomeniniu instrumentu, kur įvairių kompetencijų susijungimas padeda bendradarbiauti kuriant „daugiaspalviškumą“. Victor Vasarely laikė mokslą bevardžiu ir iš anksto nulemtu viešajam interesui. Vasarely fondas buvo įkurtas, kad paverstų meną kasdieniu dalyku be kultūrinės ar socialinės diskriminacijos.

ARCHITEKTONINIS CENTRAS

1973 metais prasidėjo statybų darbai. Be pagrindinio sumanytojo Victor Vasarely, ties projektu dirbo architektai Jean Sonnier, Claude Pradel-Lebar ir Dominique Ronsseray. Vasarely sukomponavo 16 šešiakampių, forma primenančių medaus korį, alveoles, su atviro stiklo piramidėmis, kurios atstoja lubas. Medaus korio formos architektūroje pastebimos nuo aštuntojo dešimtmečio ir fondo pastato medžiagos - stiklas, aliuminis, marmuras- taip pat buvo naudojami tuo metu.

MENAS DISKUSIJOSE

Idealistas Vasarely visada siekė padaryti meną prieinamu visiems. Jis tikėjosi integruoti jį organiškai į mūsų kasdienybę ir architektūrą. Jam „menas skirtas pakeisti gyvenimus“. Jis siekė „parodyti“, naudodamas geometriją, sujungdamas figūras/spalvas, sukurdamas erdvės, apimties ir judesio iliuziją. Jis tvirtino „nugalėkit vaizdinę taršą ir suteikite formą daugiaspalviui laimės miestui“.

Jo darbą vainikavo Vasarely fondo atidarymas, kurio dėka jis tikėjosi sujungti projektuotojus, architektus, menininkus, kad jie kartu galėtų kurti rytojaus miestą. Jo tikslas buvo ne pastatyti muziejų, o atidaryti tikrą idėjų laboratoriją.

ALVEOLE 1 **SVEIKI ATVYKĘ**

Atidarytas 1976 metais Vasarely muziejus įrodo ir iliustruoja menininko smalsumą ir polinkį eksperimentuoti. Jo stiprus noras plėsti universalias ir socialines politines idėjas mene pastūmėjo Victor Vasareli integruoti meną į kasdienį gyvenimą, organiškumą į architektūrą. Jis naudoja geometriją, formas ir spalvas sudaryti erdvės, tūrio ir judesio įspūdį.

<< Nugalėkit vaizdinę taršą ir suteikite formą daugiaspalviui laimės miestui >>

Keturiasdešimt du kūriniai, kiekvienas penkių metrų pločio ir aštuonių metrų aukščio, integruojami su muziejaus sienomis. Vaikštant galima panirti į Vasareli geometrinių abstrakcijų, optinių iliuzijų ir žaismo pasaulį, kur žiūrovas taip pat yra dalyvis.

Siekdamas artumo su gamta ir paprastumo, Vasareli naudoja tik paprastas geometrines figūras (apskritimą, kvadratą, šešiakampį, kubą…) ir aiškias spalvas. Figūros atlieka dinamines transformacijas (tįsta, pasikartoja, tolygiai kinta) ir optinių efektų dėka sukelia paviršiaus gyvumą, tūrio, judesio ar erdvės pojūtį.

ALVEOLE 2 **ĮVADAS Į ABSTRAKCIJŲ PASAULĮ**

Ši ekspozicijų salė yra skirta pristatyti Victor Vasarely kūrybos esminius elementus. Kiekvienas kūrinys atspindi atskirą laikotarpį, karjeros etapą.

103 DELL, (1972) vaizduoja optinio meno idėją.

Judėkite link kūrinio ir suvokite, jog tūris tai tik optinė iliuzija. Kubas pasirodo esąs trimatis, bet tai nėra svarbiausia. Kita vertus, keturi balti kubai iš tikrųjų išryškėja paviršiuje.

106 OKTA, (1972) yra kompozicijos ir papildomų spalvų tyrinėjimo rezultatas. Menininkas naudojo pagrindines spalvas (geltoną ir mėlyną) ir papildomą (žalią), kuri yra pagrindinių spalvų mišinys. Liuminescencinis geltonas fonas akcentuoja mėlynos ir žalios spalvų reljefą ir pabrėžia tūrio pojūtį kūrinyje.

101 CANOPUS, (1959) žaidžiama figūrų išsidėstymu (apskritimas ir kvadratas), spalvomis (juoda ir balta) ir tūriu (užpildyta ir tuščia). Tai yra žaismas teigiama-neigiama, kurį išryškina pilkas fonas suvienijantis kūrinį ir susiejantis jį su priešais esančiu meno kūriniu.

105 CLEO, (1958) esantis priešais anksčiau minėtą kūrinį, atliepia jį atvirkštiniu figūrų ir spalvų turiniu. Nors tai yra priešprieša CANOPUS, tačiau kartu jį papildo.

102 BERYL, (1963) sukelia žaismingumo pojūtį vaikui, kur tikslas būtų sutalpinti figūras kitose figūrose. Tačiau šiame kūrinyje menininkas taip pat pateikia iliuziją tarsi atspalviai skiriasi nuo spalvos su kuria yra susiję.

ALVEOLE 3 **ĮVADAS Į KINETINĮ MENĄ**

Šioje salėje menininkas pasirinko suvienyti kūrinius, kurie integruoja skirtingas pramonės ir amatų medžiagas. Kaip antai mozaikos pagamintos iš Briare emalio, aliuminio ir keramikos… Čia eksponuojami kūriniai supažindina su skirtingomis kinetinio meno formomis, kurios optinių efektų pagalba perteikia judesio pojūtį.

111 VONAL, (1968) matoma iliuzija. Kūrinys linijų kaita ir skirtingų spalvų tonų dėka priverčia apsigauti. Menininkui pavyksta sukurti netiesaus koridoriaus, staigaus posūkio pojūtį.

Pamėginkite įsižiūrėti į centrinį kvadratą ir tada judėkite kairėn ar dešinėn... Jūs pajusite judėjimą, kurio siekė Vasarely.

108 MANIPUR, (1952) iliustruoja menininko mokslinį darbą su linijinėmis deformacijomis. Paprastas linijų modifikavimas į bangeles leidžia formoms atsirasti fone ir sukurti tūrį. Šis kūrinys yra ilgalaikio linijų stebėjimo (elektros laidų ir geležinkelio linijų, vagų suartuose laukuose, austų raštų…) rezultatas nuo pat Vasarely vaikystės.

112 TLINKO, (1956) šis kūrinys yra kūrinių ciklo “ Corpusculaire “ dalis ir pažymi pagrindinį posūkį link kinetinio meno. Vasarely pristatė šį kūrinį kaip duoklę dailininkui Malevich ir jo kūriniui „Juodas kvadratas ant baltos žemės“ (1913). Menininkas nekintančius elementus kaip kvadratas derina su dinamiškomis figūromis kaip rombas ir taip dar kartą suteikia judėjimo pojūtį.

<< Vieningoje baltos ir juodos spalvų struktūroje, kai kurių kvadratų apsisukimas, jų mutacija į rombus priverčia paviršių vibruoti, įnešant erdvės, laiko ir judėjimo pojūtį dvimatėje erdvėje. >>

ALVEOLE 4 **JUDĖJIMAS**

Ši salė skirta kinetinei patirčiai, auditorijos ir kūrinių sąveikai, žaismo ir meno su judesiu atradimui. Menininko eksperimentuose judėjimas yra virtualus, sukurtas tinklainės (vaizdo rezultatas žiūrint) arba judant pačiam žiūrovui.

Nedvejokite sau leisti eiti, ieškoti , akims sąveikauti su švytinčiais kinetiniais kūriniais. Stebėkite apšviestumo, permatomumo ir atspindžių žaismą. Vaikščiokite priešais veidrodžius, persisverkite per kolonų kraštus, apsisukite…. Vasarely norėjo, kad kinetinis menas pirmiausia būtų žaismingas !

116 NAISSANCES,(1951) Du veidrodžiai su linijiniais motyvais esantys vienas priešais kitą ir nukreipti į šviesos šaltinį. Žiūrovui judant, kartu su jo žvilgsniu juda ir linijos, kurios rodosi virpa šviesos vibracijų dėka.

ALVEOLE 5 **PLASTINĖ ABĖCĖLĖ, NAUJA KALBOS RŪŠIS**

Dabar esate pačiame fondo centre, spalvotoje jo širdyje. Spalva vaizduojama visoje salėje. Tai lyg įvairiaspalvių formų kaleidoskopas, kurias menininkas vadino „kosminiu folkloru“. Šis bendras įspūdis yra atspindžių ir sudėtingos logikos rezultatas. Vasarely sukūrė naują komunikacijos sistemą paremtą ženklais, pavadinimu „ plastiniai vienetai“ , kuri yra dviejų skirtingų spalvotų formų kombinacija. Tokiu būdu jis sukūrė autentišką plastinę abėcėlę, į kurią įeina 30 figūrų ir 30 spalvų, kurios sudaro sąlygas beribiam kompozicijų skaičiui. Plastinių vienetų skirtingos kombinacijos gali išreikšti jausmus, tokius kaip laimė, džiaugsmas ar liūdesys. Ši ženklų sistema eina paraleliai su raidėmis ar muzikos natomis pagal kūrinio harmoniją.

120 MAJUS, (1964) Tai abėcėlės iliustracija, tačiau tuo pačiu metu tai visai naujas žanras. Čia Vasarely daugiau neatskiria fono nuo formos, vietoj to jis panyra į grynas spalvas.

124 KEZDI, (1966) Chiaroscuro efektas (šviesos ir tamsos paveiksle panaudojimo būdas) sukurtas paprastų, slenkančių ir nuolaidžių tonų, dėl kurių kūrinyje atsiranda švytintis kryžius.

ALVEOLE 6 **VEGAS**

Čia vyrauja visiškai kitokia atmosfera - „Vegas Visata“. Šie kūriniai inspiruoti menininko domėjimusi planetomis, žvaigždynais ir kosmine erdve. Vega motyvai atsiranda ant neįprasto paviršiaus - gobeleno, pagaminto Aubusson ir Savonnerie des Gobelins dirbtuvėse. Šie darbai dar kartą liudija Vasarely norą sujungti savo meną su amatų technikomis. Šie motyvai yra grafinių eksperimentų su linijų deformacijomis rezultatas, kuris pastebimas jau anksčiau minėtame kūrinyje „Manipur“ .

130 VEGA ZETT,(1971 – 1975) Geometrinės figūros yra iškreiptos ir iškilusios lyg būtų paveiktos kosminio impulso. Čia Vasarely bando prikelti žaismingą galaktikų pasaulį. Sukurti trečiosios dimensijos iliuzijai menininkas rėmėsi sukauptomis mokslinėmis žiniomis apie spalvas ir šviesas : šviesios spalvos sukelia iliuziją, jog judama pirmyn, o tamsios spalvos - tolstama.

125 TUPA, (1972) Čia geometrinės figūros sudėtingesnės : tai Keplerio kubas sudarytas iš trijų rombų. Figūrą sudaro šešiakampio ir kubo tūrio efekto kombinacija. Optinei iliuzijai pabrėžti, Vasarely nutapė tris rombus skirtingomis spalvomis.

127 CHEYT, (1971) Šiame kūrinyje vėl matome Keplerio kubą, kuris visoje kūrinio kompozicijoje atstoja foną.

Stovint priešais šiuos kūrinius, prarasite įprastus orientacinius taškus, kadangi jūsų tūrio suvokimas keičiasi jums judant.

ALVEOLE 7 **NEĮMANOMOS STRUKTŪROS**

Vasarely suteikė šiai salei vardą ir apibūdino šią kūrinių seriją kaip „duoklę šešiakampiui“. Čia mes vėl randame amatų medžiagas. Kaip ir ankstesnėje salėje, mūsų suvokimas keičiasi mums judant. Figūros gretinamos su spalvotomis erdvėmis, kurių reljefai nuolatos keičiasi.

‹‹ Kvadrato šešėlio projekcija ant sienos, atstumo ir formos kaita. Esminis momentas kai akis negeba apsispręsti tarp dviejų perspektyvų galimybių.››

135. AXO (1968) Ši integracija iliustruoja tūrių žaismą, užpildytų ir tuščių.

Pažiūrėkite į tris kubus kurie atrodo juda link jūsų. Mažiausias kubas turi šviesų priekį, kuris kartu su dviem tamsiais šešiakampiais tartum atsitraukia.

134.GESTALT BLEUE (1969) Tai yra daugiamatė kompozicija ir tikroviškas vizualinis paradoksas. Kūrinys sukuria erdves, kurios iškart sunaikinamos kai atsiranda naujos. Spalvų skalė sustiprina šią dviprasmybę. Plokščias paviršius yra erdvė, erdvė yra plokščias paviršius.

ALVEOLE 8 **PABAIGA**

Paskutinioji salė užbaigia optinių žaidimų ir kinetinio meno atradimų kelionę.

141 GAMMA (1958) Šis kūrinys ypatingai žaidžia su kontrastais ir priešingybėmis. Santykis tarp juodos ir baltos, apskritimų ir kvadratų, linijų ir kreivių. Apimtys sukuria optinę iliuziją.

Pasistenkite susikoncentruoti į mažesnįjį apskritimą ir primerkti akis. Baltas kvadratas viduje apskritimo išnyksta, linijos tampa tikslesnės ir ratai pradeda judėti, suktis, vibruoti. Jei sumirksit - atsiranda ir sukasi elipsės. Žiūrint į baltą kvadratą, gilumoje atsiranda vaizdai. Įstrižainės švyti tarsi būtų įelektrintos. Judant, forma didėja ir tampa dar didesnės apimties.

139 TRIDIM(1968) Pasirenkama Vasarely mėgstama figūra - Keplerio kubas. Menininkas žaidžia su šviesa, tamsa ir spalvom, kurios sukuria dinamiškumą. Atrodo, jog mėlynas kubas krenta į kairę, o žalias į dešinę pusę.

138 TRIDIM BLANC (1968) Sudėtingai aksonometrinio kubo architektūrai, dėka naujo apšvietimo žaismo, pavyksta sukurti iliuziją, kad figūra visiškai atsiskiria nuo fono.

Iš anglų kalbos vertė: LR Marijampolės Sūduvos Gimnazijos bendruomenės nariai: Mantas Kresninkevičius, Miglė Rimašiūtė, Kornelija Skarolskytė, Jūratė Rudminienė.