

OŠ Marije Vere

Kamnik

Slikar Edward Hopper

Raziskovalna naloga iz področja

Aplikativni inovacijski predlogi in projekti

Avtorica: **Lili Džunov 9.c**

Mentorica:

mag. Polona Mežnar

Šolsko leto 2022/2023

KAZALO

POVZETEK.....	3
UVOD	4
Hipoteza 1	4
Hipoteza 2.....	4
TEORETIČNI DEL.....	5
Pomembni elementi.....	7
EKSPERIMENTALNI DEL.....	10
Skice	10
Slike	14
RAZPRAVA IN UGOTOVITVE	22
Preverjanje hipotez.....	22
VIRI	24
Viri slik	24

Kazalo slik:

Slika 1: Edward Hopper	5
Slika 2: Night of the El train, primer črno-belega Hopperjevega dela.....	6
Slika 3: The mansard roof	6
Slika 4: Sunday	7
Slika 5: Nighthawks	7
Slika 6: Automat.....	8
Slika 7: Intermission	8
Slika 8: Morning sun.....	9
Slika 9: Skica 1.....	10
Slika 10: Skica 2	11
Slika 11: Skica 3	12
Slika 12: Skica 4	13
Slika 13: Slika 1.....	14
Slika 14: Slika 2.....	15
Slika 15: Slika 3.....	16
Slika 16: Slika 4.....	17
Slika 17: Slika 5.....	18
Slika 18: Slika 6.....	19
Slika 19: Slika 7.....	20
Slika 20: Končana slika.....	21

ZAHVALA

Zahvaljujem se moji mentorici Poloni Mežnar za spodbudo in pomoč pri izdelavi moje naloge.

POVZETEK

Od nekdaj me zanima likovna umetnost in zelo rada rišem in slikam. Ustvarila sem že kar nekaj umetniških del in ko me je učiteljica povabila k raziskovanju, sem dobila idejo, da raziščem slikarja Edwarda Hopperja in njegova dela. Zanimalo me je, ali lahko narišem sliko, ki bi bila podobna njegovi. Ali lahko z uporabo njegovih slikarskih elementov po mojem originalnem postopku reproduciram njegov umetniški stil.

Raziskala sem umetniška dela slikarja Edwarda Hopperja in ugotovila nekaj pomembnih lastnosti njegovega stila slikanja. Nato sem preko svojih skic in risb z upoštevanjem teh ugotovitev prišla do končnega izdelka, ki posnema umetniški stil slikarja Edwarda Hopperja. Ugotovila sem, da moj inovacijski predlog postopka ni učinkovit za točno poustvarjanje tega umetniškega stila, čeprav je izdelek lep. Zato sem prišla do zaključka, da iz Hopperjevih del lahko uporabimo posamezne elemente, s katerimi je naše delo boljše, ne moremo pa jih uporabiti za točno reprodukcijo, ker je delo vsakega umetnika unikatno.

UVOD

Edward Hopper je bil ameriški slikar, risar, grafik in ilustrator. Kljub raznolikosti medijev, s katerimi se je ukvarjal, je najbolj znan po njegovih oljnih slikah. Te prikazujejo prizore iz takratnega življenja, kar je smiselno za takratni prevladujoči slikarski stil realizma, v katerem je deloval. Slikarjeva dela v gledalcu vzbujajo melanholijo in izolacijo in življenje v tistem času kritično ocenjujejo. To dejstvo Edwarda Hopperja oddaljuje od drugih realističnih slikarjev. Ker so njegova dela tako prepoznavna, me zanima, kako je do tega učinka prišlo. Zato bom v teoretičnem delu te naloge analizirala Hopperjeva najslavnejša dela in izpostavila njihove najpomembnejše elemente, v praktičnem pa narisala sliko, ki vsebuje te elemente, jih primerjala s Hopperjevimi deli in preverila, ali se je z mojim načinom slikanja, ob upoštevanju slikarjevega stila slikanja ta občutek melanholije ohranil. Tako bom ugotovila, ali moj inovativni način poustvarjanja deluje tudi v praksi.

Postavila sem dve hipotezi:

Hipoteza 1:

Občutek melanholije, temačnosti in osamljenosti, prisoten v Hopperjevih slikah, je moč poustvariti pod določenimi pogoji.

Hipoteza 2:

Tehnika slikanja se lahko spremeni, važno je le, da se ohranijo poglobitveni elementi.

TEORETIČNI DEL

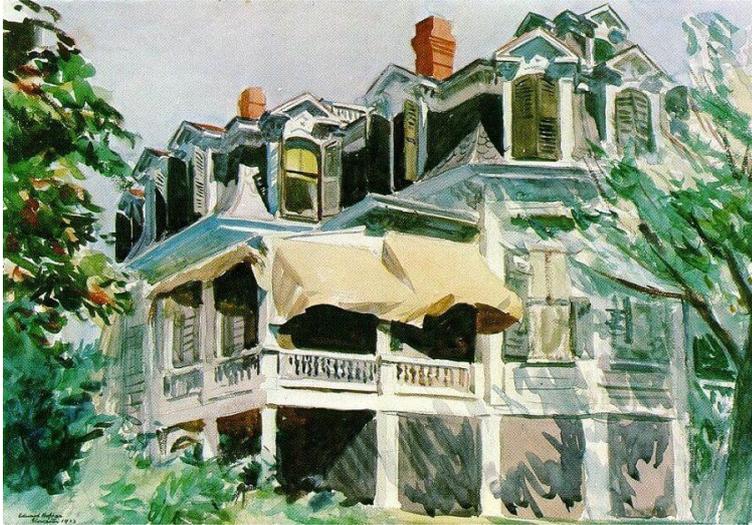
Slika 1: Edward Hopper

Edward Hopper¹ je bil rojen 22. julija 1882 v Nyacku, New York, in je bil že od najstniških let nadarjen slikar, prepoznavnost pa je dosegel šele v zgodnjih 1920-ih letih. Poleg oljnih barv je slikal tudi z vodenimi barvami, črnilom in ogljem, občasno pa se je ukvarjal tudi z jedkanjem.

¹ https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper

Slika 2: Night of the El train, primer črno-belega Hopperjevega dela

Slika 3: The mansard roof

Njegov preboj je omogočila slika *The mansard roof*,² ki jo je odkupil Brooklynski muzej. V tem obdobju svojega življenja je slikal pretežno hiše, kot je *The mansard roof*. Te so bile v svojem času popularne, a danes se ga spomnimo večinoma po njegovih kasnejših delih, oljnih slikah, na katere sem se osredotočila jaz.

Njegova prva komercialna razstava je bila leta 1924 v galeriji Franka Rehna, ki je do konca življenja ostal njegov galerist.

Danes so njegova dela razstavljena v galerijah, kot so *Whitney Museum of American Art*³, kjer je shranjeno 3151 njegovih del, od tega so to pretežno skice in študije, *National Gallery of Art*⁴ v Washingtonu DC, ki ima 16 njegovih del in *School of the Art Institute of Chicago*⁵, ki ima med drugimi tudi Hopperjevo najbolj prepoznavno sliko *Nighthawks*.

Hopperjeve oljne slike danes dosegajo ceno med 10000 in 80000000 dolarjev, skice in dela, pobarvana z vodenimi barvami pa med 4000 in 3000000 dolarjev.

Umrli je 15. maja leta 1967 v New Yorku in je pokopan na svojem rojstnem kraju v Nyacku.

² <https://www.edwardhopper.net/mansard-roof.jsp>

³ <https://whitney.org/artists/621>

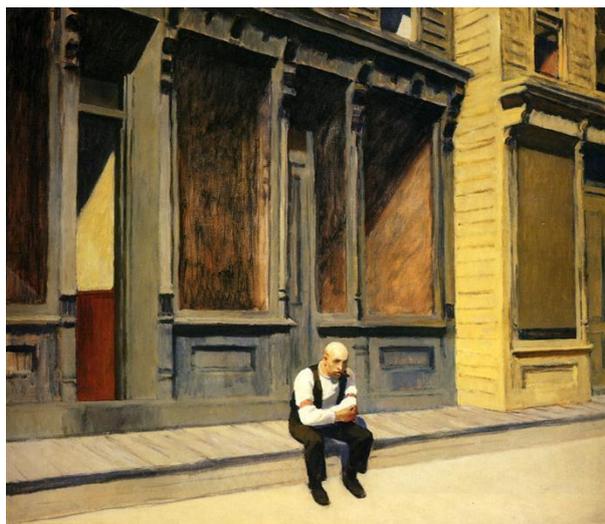
⁴ <https://www.nga.gov/collection/artist-info.1404.html#works>

⁵ <https://www.artic.edu/artists/34996/edward-hopper>

Pomembni elementi

Navajam elemente, ki so po mojem mnenju pomembni za Hopperjeve slike:

1. Subjekt je proti ozadju zelo majhen

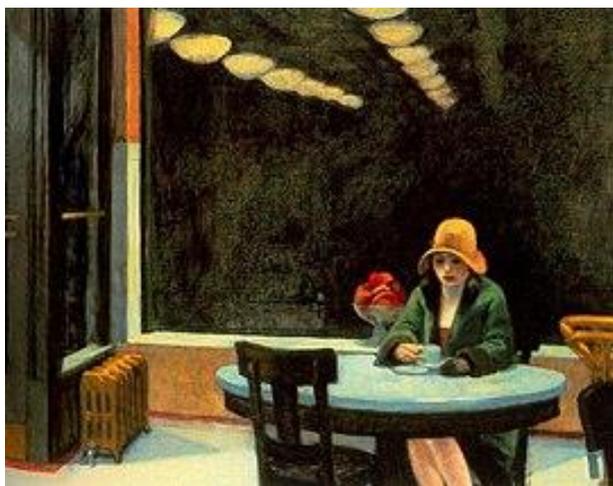
Slika 4: Sunday

2. Svetloba (pogosto z očitnim virom) daje figuram topel barvni kontrast od hladnega ozadja

Slika 5: Nighthawks

3. Figure so toge, ne kažejo izrazitih čustev (še posebej veselja) in opravljajo rutinsko delo, pogosto le sedijo

Slika 6: Automat

4. Ozadju prevladuje praznina

Slika 7: Intermission

5. Malo detajlov, vse oblike so jasne in pomenljive

Slika 8: Morning sun

EKSPERIMENTALNI DEL

Narisala sem štiri skice in osem slik. Ob skicah in slikah komentiram moj postopek poustvarjanja, s katerim želim posnemati slikarjev stil slikanja. Želim ugotoviti, ali bo moj originalni postopek učinkovit in bo moj končni izdelek, moja slika, deloval kot delo slikarja Edwarda Hopperja.

Skice

Odločila sem se, da bom najprej naredila skico v svinčniku. S tem lahko hkrati preverim pomembnost kompozicije, barv in detajlov, napake pa lahko zlahka popravim.

Kot subjekt sem si izbrala moškega, ki kadi pipo v fotelju in bere jutranji časopis. Položaj lista je ležeč.

Slika 9: Skica 1

To je prva skica. Zdi se mi, da je subjekt pravilne velikosti in četudi ni narisana v najbolj realističnem stilu, še vedno izraža neko grobo verzijo Hopperjeve melanholije, ker je 'stlačen' v kot in praznina okoli njega z navidezno težo pritiska nanj.

Naslednji korak je izpopolnjevanje ozadja z detajli, a ne prekomerno.

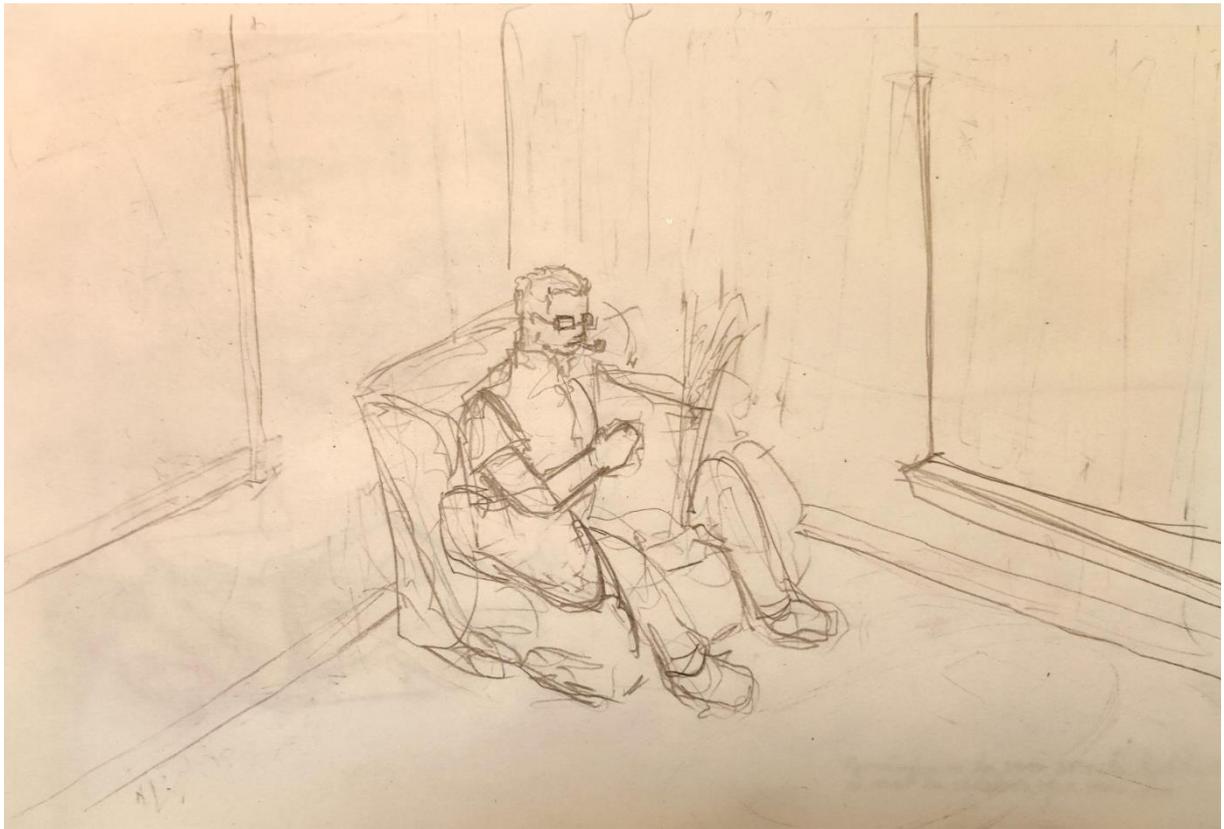
Najprej sem se morala odločiti, kam postaviti okno.

Slika 10: Skica 2

Moj prvi poskus so okna, delno zasenčena z zavesami na desni steni. To mi ni všeč, ker je zdaj stena preveč zapolnjena. Okno torej ne bo imelo zaves, paziti moram pa tudi, da ga ne postavim preblizu kota, saj je tako simbolična »svoboda«, ki jo predstavlja okno preblizu subjektu, kar ni dobro, saj naj bi slika prikazovala zatrtost.

Tokrat sem dodala dve okni, da se lahko odločim, katero želim obdržati.

Slika 11: Skica 3

Ker bo okno vir svetlobe za celo sliko, še vedno želim, da je okno na desni, saj subjekt potrebuje dnevno svetlobo za branje.

Slika 12: Skica 4

Levo od subjekta sem dodala hišno rastlino, simbol domesticirane narave, od katerega ima subjekt odvrnjen pogled. Ostalo bom pustila prazno.

Zdi se, da je tudi senčenje zelo pomemben element slike, ki jo skušam narediti, saj skica zaradi praznine sten izgleda neizkoriščena, čeprav je to namen.

Odločila sem se, da bom namesto senčenja začela kar barvati. Če slika ne bo izgledala pravilno, bom poskušala podrobneje razumeti, zakaj.

Uporabila bom oljne paste, ker:

- s tem lahko preverim pomembnost tehnike
- so nenatančne, zato lahko preverim tudi pomembnost manjših detajlov
- sem z oljnimi barvami neizkušena

Slike

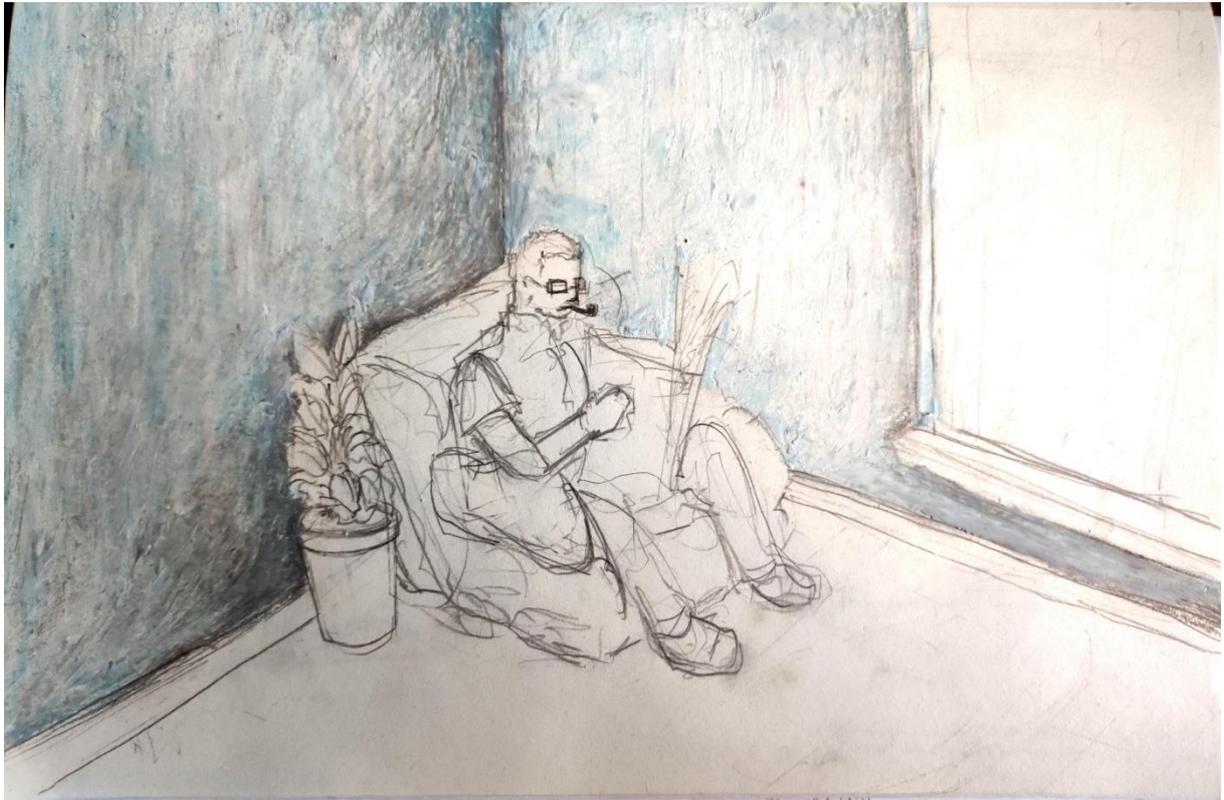
Najprej sem pobarvala stene, začeljši z levo. Ta bo temnejša od desne, saj okno ne sije nanjo.

Slika 13: Slika 1

Zdi se, da je tehnika oljnih pastel vsaj za stene primerna. Nanašala sem kombinacijo bele, sive in svetlo modre, da ne izstopa preveč, saj želim, da je figura toplejše obarvana.

Desno steno sem se trudila pobarvati svetlejšo kot levo, da sliki dodam dimenzijo.

Slika 14: Slika 2

Tla in okensko polico sem pobarvala na enak način, le da sem modro zamenjala s svetlo rjavo, pri polici nisem uporabljala sive in desno od figurinih čevljev so tudi tla svetlejša obarvana, saj naj bi svetloba segala do tja.

Slika 15: Slika 3

Nisem bila prepričana, ali so nepobarvana tla pravilna odločitev za risbo, a na tej (starejši) verziji svetloba ne pride do izraza.

Slika 16: Slika 4

Fotelj sem pobarvala z mešanico rjave, rjasto rjave in črne barve, ponekod pa sem pustila belo.

Slika 17: Slika 5

Subjektu sem srajco pobarvala z isto kombinacijo barv kot steni, saj naj bi bila svetla, a ne svetlejša od časopisa. Hlače, očala in pipa so črne, da izstopajo od fotelja, z istim namenom sem pobarvala kožo in rastlino. Lasje in lonec za rastlino pa sta bila oba najprej pobarvana z rjavo (odbita svetloba) rastlina pa je zdaj zelena skupaj z delom stene zraven nje. Celotno steno pa sem spet pobarvala modro, da je več kontrasta med njo in ostalim.

Slika 18: Slika 6

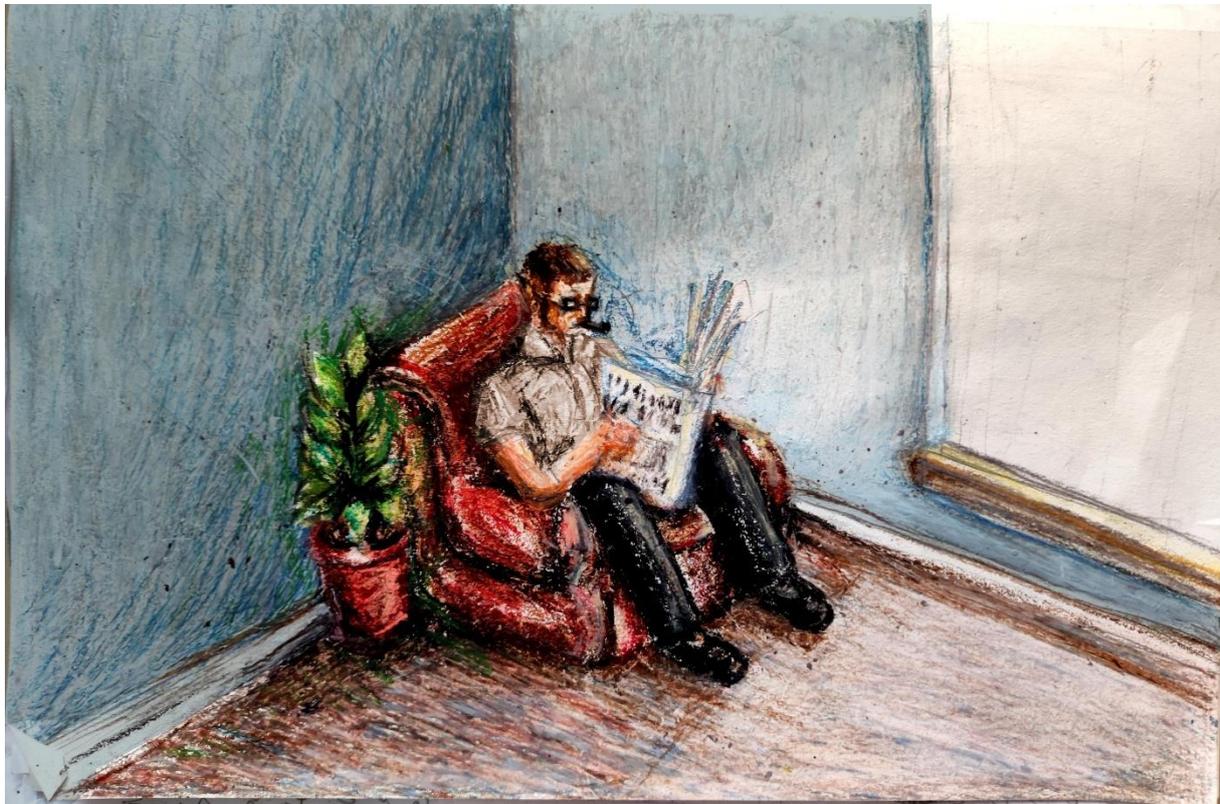
To je zadnja tradicionalna verzija. Iz radovednosti pa sem, ker tega ne morem storiti s pastelami, digitalno potemnila obe steni, kot prikazujeta sliki spodaj.

Steni sem potemnila v aplikaciji Ibispaint x z variacijama sivomodre barve. Prostor med oknom in figurinim časopisom pa sem pustila svetel.

Slika 19: Slika 7

Na koncu sem po istem postopku pobarvala majico z rumeno, da jo bolj uskladim.
To je končana verzija moje slike in verzija, s katero sem najbolj zadovoljna.

Slika 20: Končana slika

RAZPRAVA IN UGOTOVITVE

Z raziskovalno nalogo o slikarju Edwardu Hopperju in njegovih delih sem prišla do nekaterih ugotovitev. Posnemanje umetniškega stila ni enostaven postopek. S svojim originalnim pristopom mi je sicer uspelo poustvariti pogloblitve elemente umetniškega stila slikarja Hopperja, ki sem jih navedla v teoretičnem delu:

- Subjekt je proti ozadju majhen
- Vir svetlobe je jasen in daje subjektu kontrast od ozadja
- Subjekt ne kaže izrazitih čustev in opravlja rutinsko, dolgočasno delo
- Ozadju prevladuje praznina
- Detajlov je malo

V fazi neosenčene skice med mojo risbo in Hopperjevimi deli ni bilo podobnosti, kar poudari pomembnost kontrasta med svetlobo in senco v njegovih slikah. To potrjuje tudi končna slika, ki ima večji kontrast med subjektom in ozadjem ter je zato bolj podobna.

Zavedla sem se, da je pri Hopperjevih delih zelo pomemben element tudi poznavanje arhitekture in notranjega oblikovanja. Na to nisem bila pozorna, saj me je zavedla praznina ozadja, a Hopper je za ta kasnejša dela uporabil veliko znanja iz prejšnjih obdobij svoje umetnosti, ko je bila arhitekturna pravilnost v ospredju, zato je tudi prazno steno težko naslikati.

Najpomembnejši del Hopperjevih slik pa je, kljub vsem potrebovanem tehničnem znanju, njihovo sporočilo. Hopper sam svojih slik ni želel razlagati, saj je »vse že na platnu«⁶. Jaz se do svoje slike vedem enako. Interpretirajte jo, kakor želite.

Preverjanje hipotez:

1. Občutek melanholije, temačnosti in osamljenosti, prisoten v Hopperjevih slikah, je moč poustvariti pod določenimi pogoji.

To je vsekakor res. Če tega ne dokazuje moja slika, je dokaz vsaj v tem, da obstaja veliko Hopperjevih del, ki vzbujajo enak občutek. Problem naraste, ker sva Edward Hopper in jaz dve različni osebi, iz dveh različnih časovnih obdobij, iz dveh različnih krajev, z dvema popolnoma drugačnima setoma izkušenj. Jaz ali kdorkoli, ki ni Edward Hopper ne bo nikoli vzbudil *točno* tistih pogojev, ki jih je vzbujal on, ne glede na vse podobnosti. Moja slika res vsebuje vse, kar sem jaz osebno opazila v Hopperjevih delih, kar resnično vzbudi neko temačnost, zaprtost in melanholijo, a Hopperjevih slik ne bi mogla poustvariti, tudi če bi pomislila na čisto vse, kar gre vanje. Najpomembnejši pogoj, če želiš replicirati umetniški stil Edwarda Hopperja ali

⁶ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper

katerega koli umetnika, je *biti* ta umetnik. To ne pomeni, da se iz njihovih del ne moremo ničesar naučiti. Pomeni le, da jih ni moč ponarejati.

2. Tehnika slikanja se lahko spremeni, važno je le, da se ohranijo poglobitveni elementi.

Edward Hopper bi lahko uporabil katero koli tehniko dvodimenzionalne vizualne umetnosti in vzbudil isti občutek, kot ga je z oljnimi barvami. To dokazujejo njegove skice in druga črno-bela dela.

VIRI:

1. https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper
2. edward hopper website - Išči (bing.com)
3. <https://www.edwardhopper.net/>
4. <http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/edward-hopper.htm>
5. <https://whitney.org/artists/621>
6. <https://www.nga.gov/collection/artist-info.1404.html#works>
7. <https://www.artic.edu/artists/34996/edward-hopper>
8. https://thephoenix.com/article_ektid39115.aspx
9. <https://mr-expert.com/en/artwork-quotes/edward-hopper-price/>
10. Ibispaint x: <https://ibispaint.com/?lang=en-US>
11. <https://burchfieldpenney.org/art-and-artists/people/profile:edward-hopper/>.

Viri slik:

1. Edward Hopper

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper

2. The mansard roof:

<https://www.edwardhopper.net/images/paintings/mansard-roof.jpg>

3. Night on the El train

<https://schoelkopfgallery.com/exhibitions/6-edward-hopper-works-on-paper-a-selection-of-prints-and-drawings/works/>

4. Sunday

Sunday, 1926 by Edward Hopper

5. Nighthawks

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg

6. Automat

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Automat-edward-hopper-1927.jpg>

7. Morning sun

https://news.artnet.com/app/news-upload/2020/07/hopper1954.031morning-sun_custom-e574394d8af6452f729eeee491ec4d8e49622690-s1600-c85.jpg

8. Intermission

<https://theartwolf.com/news/edward-hopper-sfmoma-2012/>