

KR2025

1. kategória, 3. korcsoport

Remedios Varo:

A madarak teremtése
(La Creación de los Pájaros,
1957)

(68 cm × 68 cm, olajfestmény,
farostlemez, Museo de Arte
Moderno, Mexico City, Mexico)

REMEDIOS VARO

1908, Spanyolország – 1963, Mexikó

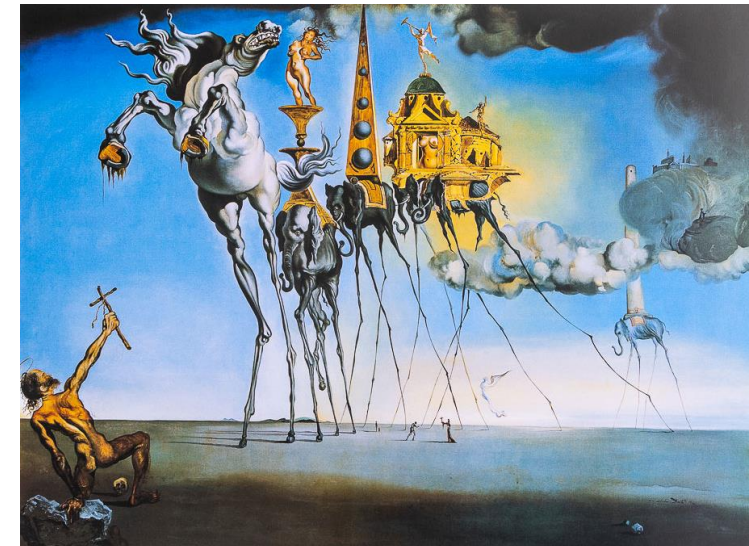
- Spanyol származású, Mexikóban alkotó szürrealista festő
- A madridi Képzőművészeti Akadémián tanult

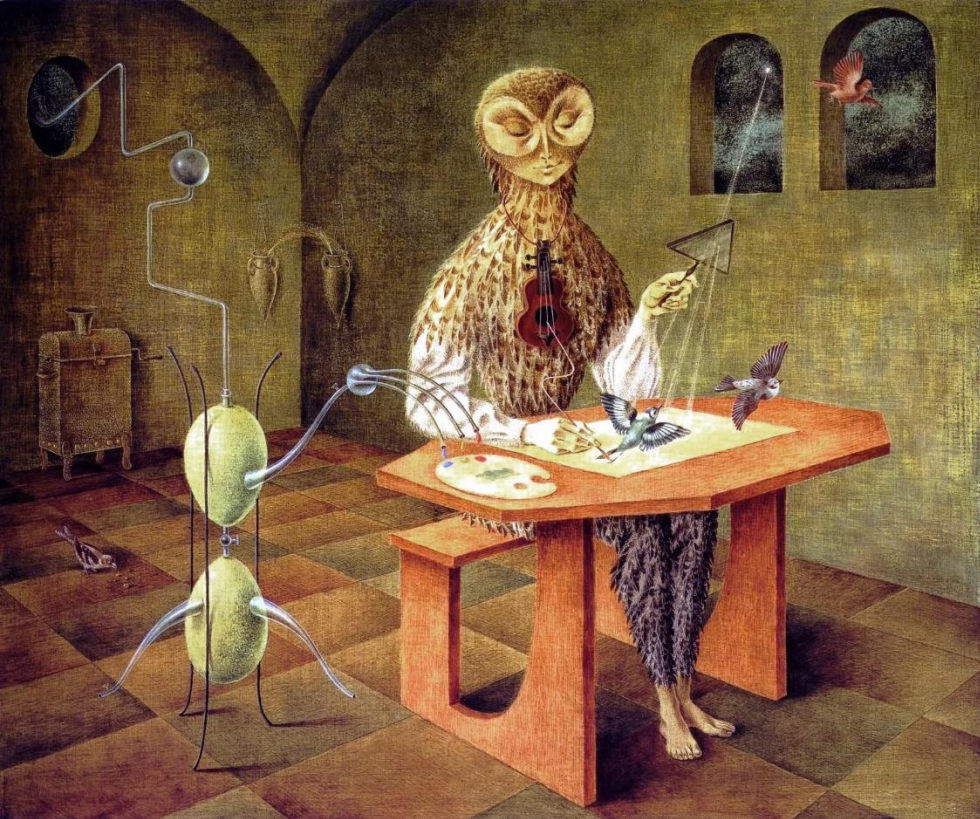
A spanyol polgárháború (1936–1939) idején Párizsba menekült, ahol csatlakozott az André Breton vezette szürrealista mozgalomhoz. Itt ismerkedett meg többek között Max Ernsttel és Leonora Carringtonnal, akivel szoros barátságot kötött.

A második világháború alatt Mexikóba emigrált, ahol hátralévő életét töltötte. Mexikóban a szürrealista körök egyik központi alakja lett, és olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Frida Kahlo, Diego Rivera és Kati Horna.

Fő inspirációs forrásai:

- **Szürrealizmus és álmovilág:** Salvador Dalí, Giorgio de Chirico és Max Ernst művészete; saját stílust alakított ki, amely mesés és mágikus.
- **Tudomány és alkímia:** Gyakran ábrázol alkímistákat, tudósokat, titkos laboratóriumokat és mágikus folyamatokat.
- **Miszticizmus és ezotéria:** Foglalkoztatta az asztrológia, a tarot, a középkori filozófia és a keresztény miszticizmus.
- **Női szerepek és belső világ:** Képein gyakran erős, titokzatos nőalakok szerepelnek, akik tudósok, mágusok vagy
- **Mexikói kultúra és népművészet:** Mexikóban megtalálta azt a mágikus és spirituális közeget, amely művészetére is hatással volt.

Műleírás

A festmény egy sejtelmes belső térben játszódik, ahol egy madárszerű, tudós-szerzetes alak egy különös eszközzel madarakat fest egy papírra, amelyek életre kelnek. A figura mandolinszerű hangszeréből egy vékony szál vezet a keze ügyében tartott ecsethez, mintha a zene és a festészet összefonódna. Egy prizma a csillagos éjszakai égbolt fényét továbbítja a festő eszközére, mintha kozmikus energiát csapolna meg az alkotáshoz. Az asztalon laboratóriumi eszközök, lombikok és festékek láthatók, amelyek az alkímia tudományára utalhatnak.

- **A színek** dominánsan meleg, földszínű tónusok (barnák, narancsok) és hűvös kékek, lilák keveredése, ami misztikus, álomszerű hatást kelt. A világítás belső és rejtélyes, mintha a festő maga lenne a fény forrása.
- **Teremtés és művészet:** A kép az alkotás aktusát jeleníti meg mágikus-realista módon, ahol a művészet nem csupán ábrázolás, hanem életet adó folyamat. A festő valóban „megteremti” a madarakat.
- **Alkímia és transzmutáció:** Az alkímiai eszközök és a fényprizma utalhatnak arra, hogy az alkotás egyfajta tudományos és spirituális aktus is.
- **Női kreativitás:** A figura bár madárszerű, feminin vonásokat is hordoz, utalva Varo visszatérő témájára: a női alkotóerőre és annak mágikus aspektusaira.

Kulcsfogalmak Varo művészetében

Transzcendencia és belső utazás, az emberi lélek és tudat mélységei, tudomány és mágia összefonódása, női erő és tudás, metamorfózis és átalakulás

A feladat: Parafrázis készítése Remedios Varo: *A madarak teremtése* című alkotásáról.

A parafrázis elkészítése során a versenyzők alkotásaikban alakítsák át a festmény eredeti téma/fogalom/jelentés tartalmát úgy, hogy az új művek más érzelmi hatást keltsenek.

Technika: színes karton felületen porpasztell technika

