

NATURA PEISAJULUI SURSĂ DE INSPIRAȚIE PENTRU PICTORI ȘI ARHITECȚI

Angela MUNTEANU

Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract: Nature has been and will be the main source of inspiration for inventors, artists, architects, poets, musicians, etc. As art from different fields such as: graphics, painting, and architecture and design will find inspired solutions for the environment, nature shall demonstrate the value and autenticitatea in all historical periods, so will the future-rîmîne "inesecabilă source for inspiration and creation." And the form of inspiration can be a sunrise or sunset, a flower, a stone, why pătrud sunlight inside the cold and dark it's refreshing, all inner trăirele of the artist față of the phenomena of nature are așternute in the colors and shapes on the canvas, voice or projects of coade buildings for construction.

Cuvinte cheie: Natură, inspirație, creație, peisaj, pictură, arhitectură, designeri.

Natura a fost și va fi principala sursă de inspirație pentru inventatori: artiști, poeți, arhitecți, muzicieni etc. Fie că vorbim despre pictori, de exemplu cel mai renumit tablou al lui Van Gogh "Floarea soarelui"; compozitori ca Vivaldi "Anotimpurile", scriitori sau designeri de moda de la Karl Lagerfeld, Valentino, la Marc Jacobs, Prada, toți folosesc ca elemente de inspirație florile, păsările și chiar aduc acea atingere animalică sau florală pieselor vestimentare, cum ar fi: penele, pielea de piton sau crocodil sau florile naturale folosite pentru coafuri exemple vedem în figura 8.

Arhitecții egipteni, s-au inspirat din frunzele plantelor de lotus și din structura palmierilor pentru a crea coloanele clădirilor și până la Antoni Gaudí, care considera că "originalitatea înseamnă întoarcerea la origini", mediul înconjurător a fost muză a nenumărați creatori. De exemplu renumita "Sagrada Familia" a lui Gaudí, este o enciclopedie a motivelor naturale. Gaudí considera că natura este opera perfectă a lui Dumnezeu, el inspirându-se din creația divină în toate elementele ce formează templul. Coloanele din interior, spre exemplu, figura 2 au fost proiectate să semene cu trunchiuri de copaci, care să-i dea vizitatorului senzația că se află într-o pădure.

Fig.1 Giuseppe Momo, Scara Muzeului Vatican, Italia

Fig.2 Antoni Gaudí, Sagrada Familia

Alți arhitecți ca Giuseppe Momo se inspiră de la cochilia melcului și crează o splendidă scară în Muzeul Vaticanului din Italia, figura 1, iar un alt arhitect mexican elaborează o casă inspirată de la același model, astfel încât să nu uiți nici un moment forma edificiului. Ca urmare, în interior și exterior nu sunt nicăieri linii drepte. Interior care surprinde prin spirițiul său practic ieșit din comun, prin simplitate, prin inovație. Toate acestea îmbinând perfect noul cu vechiul, locuință care pare desprinsă dintr-o poveste. Bucataria are forma de limbă și arată ca și cum ar fi crescut din zid, iar paturile sunt făcute în același mod. Livingul are o canapea care seamănă cu o meduză iar în mijloc o fântână, figura 3, lucrare a subacvaticului și misterului. Arhitectul foarte perfect a realizat fluiditatea formei naturale a cociliei de mielc, într-o locuință practică, comodă, rezistibilă cutremurilor frecvente în zona și originalității acesteia.

Fig.3 Casa in forma de cochilie de melc

Este evident că elementele naturale au fost preluate și de designerii de bijuterii, începând cu bijuteriile Haute Couture: Dior- trandafirul, Cartier trandafirul, gargarita, Giorgio Viscont -mere, pere, fluturi, libelule, Roberti Coin cobra, zebra sau Tiffany crinul. Flori reinterpretate întâlnim și în colecțiile Boucheron, Carrera y Carrera, Anna-Maria Cammilli, Bulgari sau De Grisogono, însă spre deosebire de cele naturale, acestea sunt pavate cu diamante, safire, smaralde și rubine.

Bijuteriile fashion aduc de asemenea omagiu naturii, de la Kenzo ce a creat o colecție dedicată macilor, Ted Lapidus irisului, Misaki sau Brosway libelulei, Amore&Baci gargaritei, Just Cavalli zebrei până la Nina Ricci ce are ca element central al colecțiilor sale marul. Tot aici și picturile cu maci, figurile 4,5,6,7 ale plasticienilor : Claude Monet, Vincent Van Gogh, pictori impresionisti și a multor alți plasticieni din diferite perioade, pentru care natura a fost sursa dăătoare de inspirație.

Fig.4 Claude Monet, Plimbare in parc

Fig.5 Claude Monet - Camp cu maci

Monet era atras de contrastul dintre macii roșii și iarba verde. Pentru a surprinde esența macilor, el nu îi pictează în detaliu, ci prin mișcări de tamponare ușoară a suprafeței cu vopsea roșie, cu forme ce se estompează pe măsură ce se depărtează. Pe toată durata vieții, el a adoptat și a aplicat cu fermitate cele două principii de bază ale curentului impresionist: reprezentarea scenelor din viața contemporană și pictura în aer liber.

Forma neobișnuită a macului roșu va fi moment de inspirație la elaborarea accesoriilor, decorul piesei vestimentale cu diverse variații a desenului și desigur o coafură poate căpăta aspectul florii de mac.

Fig.6 Vincent Van Gogh, Campul cu maci

Fig.7 Claude Monet - Maci la Argenteuil

Pentru a reda atmosfera câmpului într-o zi de vară, Monet a diluat contururile și a construit un ritm cromatic vibrant supus impresiei vizuale. În peisaj, o mama și copilul ei apar atât în fundal cât și în planul apropiat, ca pretext pentru a trasa diagonala cu ajutorul căreia este structurată pictura.

Fig.8 Macul în decor pe piesă vestimentară, bijuterie, cuafură.

Se crează forme inspirate din natură și elaborate după legile ei, însă unui arhitect: Daniel Czapiewski, Terry Brown, vor răsturna situația prin creațiile sale, elaborând în felul următor atracții turistice din unele edificii, figura 9, 10.

Fig.9 Arhitectul Daniel Czapiewski, orasul Symbark din Polonia

Fig.10 Casa ciuperca, Cincinnati, Ohio arhitectul Terry Brown

Frumusețea este o noțiune inseparabilă de artă însă are și o natură complexă. Orice clădire importantă deschide o perspectivă nouă în esența condiției umane și cel mai important creează o viziune către o lume idealistă, mai bună.

Arta arhitecturii este o componentă mai specială a artelor în general, care are un caracter mai deosebit, deoarece cu elemente reale, utile, se creează și se compun imagini plastice nonfigurative, de esență abstractă, fără să imite deci modele ale naturii. Arhitectura și pictura au reprezentat la randul lor inspirație pentru arta abstractă. Aceste două forme de artă s-au influențat reciproc de-a lungul timpului. Pictura este apropiată de domeniul arhitecturii deoarece problemele arhitecturale reprezintă destul de des subiectele picturilor indiferent dacă ne referim la cele reprezentative sau abstracte.

Arhitectura nu poate fi comparată cu natura înconjurătoare decât prin aceea că este un organism artificial implantat într-un mediu natural cu care trebuie să se armonizeze atât funcțional cât și esthetic, însă tot ea, arhitectura este forma cea mai cuprinzătoare de organizare a spațiului, urmărind rezolvarea echilibrată, armonioasă, a funcțiilor complexe, multilaterale. Profitând de caracteristicile peisajului natural, cum ar fi lumina soarelui, vântul și stâncile, o frunză, o floare, o pasăre, structura pietrii și scoarței lemnului; arhitecții au reușit să creeze adevărate locuințe de vis, ce găzduiesc cele mai neobișnuite elemente pe care natura le are de oferit. Peisajul natural este bine armonizat cu cel arhitectural, astfel creînd o unicitate.

Opera și creația lui Le Corbusier a fost profundă, Corbusier se refera la natură ca un agent pentru regenerarea morală a omenirii, capabilă să reaprindă valorile umanitare pierdute în societatea industrializată. În scrierea sa, "The Radiant City" (Paris, 1967), declara: "Omul este un produs al naturii. El a fost creat ținând seama de legile naturii. Dacă el este destul de conștient de aceste legi, dacă se supune acestora și își armonizează viața cu fluxul perpetuu al naturii, atunci va obține senzația conștientă a armoniei, care îi va fi benefică." Prin principiile sale teoretice, concepute ca o reacție împotriva academismului, inversează relația

tradițională dintre clădire și peisaj. Vilele sale timpurii prezintă aceeași relație cu peisajul, precum cele ale lui Palladio – albe, independente și individuale – folosind situl cu un rol contrastant cu scopul de a intensifica experiența arhitecturală.

Pe măsură ce arta din diferite domenii cum ar fi: pictură și grafică, arhitectură și design își găsește soluții inspirate din mediul înconjurător, natura își demonstrează valoarea și autenticitatea în toate perioadele istorice, astfel va rămâne și pe viitor- ”sursă inepuizabilă pentru inspirație și creație”.

Bibliografie

1. Pleșu A., *Pitoresc și melancolie. O analiză a sentimentului naturii în cultura europeană*. București: Univers, 1980.
2. Lhote A., *Tratate despre peisaj și figură*. București: Meridiane, 1969.
3. Assunto R., *Peisajul și estetica*. București: Meridiane, vol. I, 1986.
4. Michelis P.A., *Estetica arhitecturii*.
5. Mihailescu D., *Limbajul culorilor și al formelor*. București: Meridiane, 1970.
6. Raicu L., *Grafic și vizual între classic și modern*. București. 1987.
7. Hall, P. 1999, *Orașele de mâine – o istorie intelectuală a urbanismului secolului XX*, ed. All, București
8. <http://condo.kudika.ro/articol/condo~arhitectura>
9. <http://www.descopera.ro/stiinta/>
10. <http://arhitecturaverde.ro/>
11. Hofmann W. *Fundamentele artei moderne*. București, Meridiane, 1977, vol. II.
12. Kultermann Udo. *Istoria istoriei artei*, București, 1977, 278 p.
13. *Muzeul Național Brukenthal. Sibiu*. București, 2010, 160 p.
14. Luchian Ștefan. *Arta pentru toți*. București, 1962, 190 p.
15. *Litoralul românesc. Peisaje din România*. București, 1961, 161 p.
16. Ioniță Codrina Laura. *Invizibilul în arta abstractă a secolului XX: Kandinsky, Mondrian, Malevich*. Chișinău: Tehnica-Info, 2004, 117 p.