

Sveučilište u Zagrebu

Smjer: Tehničko-tehnološki

SEMINARSKI RAD

Henri Rousseau

Dr.art.: Vanda Jurković

Student: Barbara Lupić

Zagreb, travanj 2023.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
1.1. Henri Julien Felix Rousseau.....	3
2. UMJETNIČKA DJELA.....	4
2.1. Ranija umjetnička djela.....	4
2.1.1. Tigar u tropskoj oluji	4
2.2. Gradske scene.....	5
2.3. “Spavanje cigana”.....	5
2.4. Portreti	6
3. ZAKLJUČAK	7
4. LITERATURA.....	8

1.UVOD

1.1. Henri Julien Felix Rousseau (rođen 21. svibnja 1844., a umro 2. rujna 1910. Godine) francuski je naivni slikar. Samouko se počeo baviti slikarstvom 1880. Godine, a usavršavao se kopirajući slike iz Louvrea. Bio je neshvaćen sve do početka 20. Stoljeća kad je njegov talent i pravu vrijednost prepoznao njemačko-francuski kritičar Wilhelm Uhde koji o njemu objavljuje monografiju: *Henri Rousseau, 1911*. Rousseaua još nazivamo i začetnikom naivnog slikarstva. Slikao je naivno- realističkim stilom uprizorujući jednostavne kompozicije s likovima postavljenim uglavnom frontalno i perspektivom oblikovanom poput dječjih crteža. Njegov samoopisani realizam bio je drugačiji od realizma njegovih prethodnika. Umjesto gorućih portreta urbanog i ruralnog siromaštva, umjetnikove su slike prikazivale uredna predgrađa i čedne obitelji sa živim bojama, jednostavnih oblika, ujednačenog osvjetljenja i oštrog rada kista. Njegov novi stil mnogi su karakterizirali kao “iskrenu i tvrdoglavu jednostavnost”. Rousseau uspijeva zaokupiti maštu mlađe generacije umjetnika i slikara u Francuskoj, a jedan od tih umjetnika bio je i Pablo Picasso.

Slika 1 Henri Rousseau 1907.

Izvor: wikipedia.org

2. UMJETNIČKA DJELA

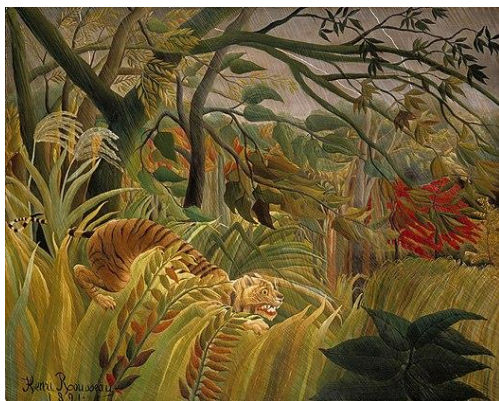
2.1. Ranija umjetnička djela

Rousseau je još u ranoj dobi zbog lošije financijske situacije bio primoran da radi. U školi je iz dosta predmeta bio osrednji, ali je za crtanje i glazbu osvajao nagrade. Nakon srednje škole počinje raditi kod odvjetnika i studirati pravo. Odustaje od prava i odlazi u vojsku gdje služi četiri godine. Poslije vojske odlazi u Pariz i počinje raditi kao državni službenik. Od 1886. Godine počinje redovno izlagati u *Salonu des Independants* gdje se njegov rad prvih nekoliko godina nije isticao. Nakon nekoliko godina privukao je određen broj sljedbenika.

2.1.1. Tigar u tropskoj oluji

Njegov prvi rad koji privlači pažnju bila je slika *Tigar u tropskoj oluji (Iznenaden!)* iz 1891. godine. Bila je to prva od mnogih slika džungle koje postaju Rousseauov zaštitni znak i razlog njegove popularnosti. Slika prikazuje tigra koji se u trenutku dok ga obasjava svjetlost munje sprema baciti na plijen. Sliku izlaže pod imenom *Iznenaden!* te kupi mješovite kritike. Većina kritičara ismijavala je njegovo djelo smatrajući ga previše djetinjastim. Rousseauov tigar izveden je iz motiva koji se nalaze u Delacroixovim crtežima i slikama. Sam Rousseau nikad nije napustio Francusku, a smatra se da je inspiraciju dobio u pariškim botaničkim vrtovima te iz grafika i knjiga. Tigrov plijen nalazi se iza ruba platna, pa je na mašti gledatelja kakav će ishod biti. Iako na prvi pogled jednostavne, Rousseauove slike džungle bile su precizno građene u slojevima koristeći razne nijanse zelene boje kako bi se što bolje obuhvatila bujnost džungle. Iako mu ova slika donosi pažnju Rousseau se svojim prepoznatljivim motivima džungle neće vratiti narednih sedam godina.

Slika 2. Tigar u tropskoj oluji, 1891., uljane boje na platnu

Izvor: Galerija.metropolitan

2.2. Gradske scene

Mnoga Rousseauova djela posvećena su temi urbanih krajolika. Zbog načina života često je posjećivao predgrađe Pariza te prizore koje tamo susreće postupno prenosi na platna. Neka od njegovih djela s ulica su: *Pejzaž s vodenicom*, *Pogled s mosta u Servesu*, *Tvornica namještaja u Alfortvilleu* i mnoga druga..

Slika 3. Pogled s mosta u Servesu, 1908.

Izvor: puntomarinero.com

2.3. “Spavanje cigana”

Ova se slika nekoć smatrala lažnom, a njeno autorstvo se pripisivalo drugom umjetniku. U pozadini slike se nalazi pusta pustinja, a u središtu je prikazana uspavana ciganka kako leži i drži vrč i mandolinu u ruci. Iza žene se nalazi lav koji ju njuška. Kompozicija djela je čudna zbog nagnute ravnine i položaja znakova. Žena je obučena u istočnu odjeću a okolni detalji su prikazani u neobičnim bojama i nijansama što stvara iluziju sna. Na vrhu slike visi mjesec čije svjetlo daje osjećaj sklada između čovjeka, životinje i prirode. Na slici su korišteni različiti geometrijski oblici kao što su: zaobljena mandolina, ravan lavlji rep i štapić u ruci ciganke, griva zvijeri i valovita ženska kosa. Zbog svoje nestvarne i pomalo sablasne ljepote ova slika postaje ikoničar u umjetničkom djelu i stiče status prvog nadrealističkog djela.

Slika 4. Spavanje cigana

Izvor: culturelouvre.com

2.4. Portreti

Rousseau je često slikao portrete svojih prijatelja, ali po narudžbi i drugih ljudi. Jedan od njegovih najpoznatijih portreta je *Portrait de Pierre Loti 1906*. Koji ima fascinantno učinak na gledatelja jer se na njemu izražavaju svi snovi i želje umjetnika. Model za portret je bio pisac i mornarički časnik P. Loti koji je često putovao u daleke zemlje, a zatim o njima pisao u knjigama. U pozadini samog portreta nalaze se znakovi epohe: pušačke cijevi tvornica, kuća i mačka koja simbolizira ljudskog suputnika i liči na tigra iz džungle.

Slika 5. Portrait de Pierre Loti 1906. I Muza inspirira pjesnika 1909.

Izvor: culturelouvre.com

Djelo *Muza inspirira pjesnika* je prikaz njegovog prijatelja Apollinera, pjesnika i simbolista koji stoji sa svojom djevojkom-muzom.

3. ZAKLJUČAK

Henri Rousseau bio je umjetnik kasnog 19. I ranog 20. Stoljeća. Često je bio neshvaćen od strane društva te su zbog toga njegovi radovi podcjenjivani. Njegova domišljatost je bila ekstremna i uvijek je uzalud težio konvencionalnom prihvatanju. Značenje mu pridodaju često i sami neshvaćeni umjetnici i pisci tog vremena te se dive njegovim djelima a motive iz istih nazivaju alfom i omegom slikarstva. Rousseau postaje primjer mnogim umjetnicima, a poslužio je i kao model za stil primitivizma i njegovu estetsku vrijednost za vizualne umjetnosti. Rad ovog umjetnika i njegova fantastična vizija prirode i njenog odnosa s čovjekom doveli su do divljenja obožavatelja. Njegova djela inspiracija su mnogima danas. O prizorima naslikanim Rousseaovim kistom napisane su pjesme kao što je *Thr Jungle line*, a izvanredni prizori džungle poslužili su za izradu animiranih filmova, a jedan od njih je i *Madagascar*.

4. LITERATURA

-Recollections of Henri Rousseau by Wilhelm Uhde

-Six Rosseau cards

<https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?http://galerija.metropolitan.ac.rs/index.php/GD20>

<https://hr.cultureoeuvre.com/10826518-henri-rousseau-biography-creativity-career-personal-life><https://hr.puntomarinero.com/artist-russo-henri-biography-pho>

POPIS FOTOGRAFIJA:

1. Henri Rousseau 1907.
2. Tigar u tropskoj oluji, 1891., uljane boje na platnu
3. Pogled s mosta u Servesu, 1908.
4. Spavanje cigana
5. Portrait de Pierre Loti 1906. I Muza inspirira pjesnika 1909.