

פרק העמקה תיאורטית

מבוא לפרוייקט

הפרוייקט שלי עוסק בתפיסה של צבעים בראייה שונה.

בתור אדם הלוקה בעיוורון גוונים אני רואה את העולם בצורה שונה משאר האנשים. ובעבודה שלי אני רוצה להדגיש את העניין הזה ולצלם דברים מסויימים בצבעים שונים אשר בדרך כלל לא קיימים בצבעים הללו.

קודם כל, מהו עיוורון צבעים: עיוורון צבעים הוא הקושי להבחין בין צבעים וגוונים מסויימים. קיימים שני סוגים של עיוורון גוונים: עיוורון צבעים חלקי ועיוורון צבעים מלא. עיוורון צבעים חלקי הוא השכיח ביותר. במצב הזה יש בעייתיות בהבחנה בין צבעים מסויימים. עיוורון צבעים מלא הוא נדיר מאוד. אנשים הלוקים בעיוורון צבעים מלא רואים רק בגוונים של אפור, שחור ולבן. לי יש עיוורון צבעים חלקי, כך שאני כן רואה צבעים אך לא את כולם וזאת הסיבה שלפעמים אני רואה חפץ בצבע שונה מאנשים אשר לא לוקים בעיוורון צבעים.

בסדרה שלי אני מתמקדת בהבדל הזה, בהבדל בין הצבעים המקוריים והרגילים שכולנו מכירים ובעזרת צבעי ניאון, תאורה צבעונית ועריכה אני משנה את הצבע המוכר לצבע שונה ולא רגיל. כך אני מצליחה להראות לעולם איך אני מרגישה ולהכניס את התחושה הזו לתמונות שלי.

Slava Semenyuta

סלבה סמניוטה הוא צלם רוסי הידוע בשל עבודתו המיוחדת והשונה עם צבעים ותאורה. סמיונטה נולד בסיביר בצפון רוסיה בעיר בלויארסקי. גדל במינסק, בלארוס ולפני כמה שנים עבר לגור בעיר סוצ'י שבדרום רוסיה. סלבה בן אדם מאוד אומנותי, הוא בעיקר אוהב לצייר, הוא למד ציור ורישום והתעסק בעיקר בתחום הציור והצילום. בנוסף כותב לעצמו שירים וחוקר את עולם המוסיקה. סלבה הוא "cyber artist" ולכן הוא עובד עם המון חברות גדולות כגון: אפל, אדובי, the north face, אייטונס ועוד. בעבודותיו סמניוטה אוהב לשלב צבעים שאינם קיימים בטבע, כלומר צבעים שלא נראה בצורה טבעית. זאת הסיבה שהוא משתמש בצבעי ניאון הזוהרים באור אולטרה סגול.

סמיונטה עבר בין הרבה עבודות בתחום האומנות והרישום כגון: עיצוב לוגואים ופוסטרים, ציור גרפיטי, מקעקע. את עולם האולטרה סגול הוא גילה במקרה כאשר הוא עזר לחברים שלו ליצור סרטון. הוא כתב מילים לשירים על ידיים של בנות בצבע הזוהר באור אולטרה סגול וכאשר הם צילמו את הסרטון סמיונטה התאהב בעולם הזה. הוא התחיל את תחום הצילום שלו בצילום טבע והשאיפה שלו הייתה לבקר במקומות מיוחדים בעולם ולצלם אותם, היום הוא מתעסק בעיקר בצילום דיגיטלי, ציורי גוף, צבעי ניאון ועריכה מוגזמת. הוא מתאר את תהליך עבודתו כניסיון ליצור דמויות קוסמיות ומיוחדות דרך צבעים.

הוא מקבל השראה בעיקר מגוף האישה ומהטבע. בראיון הוא מסביר שגוף האישה תמיד משך אותו ורוב העבודות שלו בכל סגנונות האומנות עוסקות בעיקר בגוף האישה ובנוסף הוא אוהבת לקחת השראה מהטבע. הוא קורא לסגנון שלו ריאליזם חומצי או סוריאליזם ניאון. והתמונות שלו מציגות חפצים רגילים המוצגים בדרכים יוצאות דופן ובצבעים משוגעים.

העבודה שלי מתעסקת בצבעוניות שונה ולא רגילה למראה העין. בעבודתי, אני מתעסקת בצבעוניות בראייה שונה, אני מצלמת דברים בצבעים לא רגילים שכנראה שלא נראה במציאות. לקחתי השראה מסמיונטה ואני משלבת צבעי ניאון אשר באמת אינם קיימים כמעט בטבע וכך אני יכולה ליצור את האשליה שהצבע של החפץ/ הדמות שלי הוא צבע שונה מהרגיל.

אני אישית מאוד התחברתי לסמיונטה. המשחק שלו עם צבע הלהיב אותי ועניין אותי והבנתי איך לשבור את החוקים בצורה חכמה ומיוחדת. הוא זה שהכיר לי את הצילום עם אור אולטרה סגול ובעבודתי אני משתמשת בהשראתו בצבעי ניאון. שפת הצילום שלו מאוד דומה לשלי. אני צלמת שאוהבת לצלם בעיקר קלז אפים ולפי צפייה בעבודתו אפשר לראות שגם הוא אוהב לצלם בסגנון הזה. אני מאוד התחברתי אליו ואני שמחה שאוכל לקחת השראה מהצלם הזה.

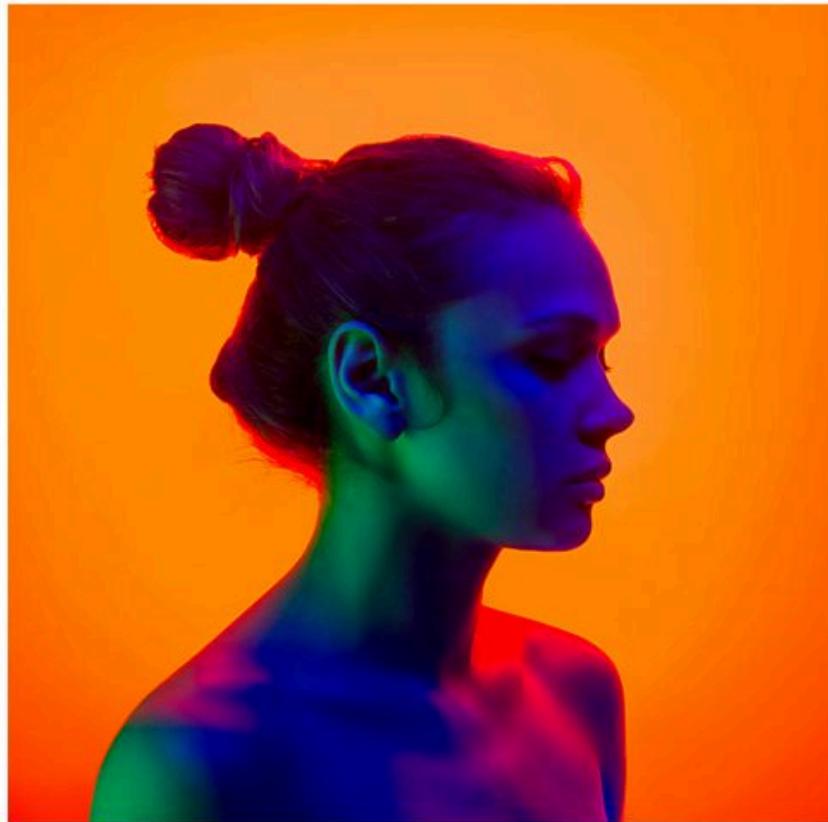
בחרתי לנתח שלוש תמונות מעבודותיו האחרונות:

בתמונה סמיונטה צילם שפתיים של אישה עם אודם ורוד הזוהר באור אולטרה סגול. הצילום הוא צילום סטודיו. הוא צילם בקלז אפ את השפתיים והשתמש באור אולטרה סגול כדי להדגיש את צבעי הניאון. התצלום הוא חלק מסדרה המשלב צבעי ניאון מיוחדים בגוף האישה. הכוונה שלו הייתה להדגיש את השפתיים של האישה הנחשבים איבר מאוד מושך בגוף האישה. בחרתי בתצלום הזה מכיוון שהוא מאוד מתקשר לפרוייקט שלי. הפרוייקט שלי עוסק בצילום צבעים הראייה שונה וגם אני עשיתי סשן שלם המתקשר לשפתיים ולאדומים זוהרים באור אולטרה סגול. התמונה צולמה בהקפאה ומהירות התריס היא בערך (100-125) בעומק שדה רדוד- הרקע מעט מטושטש, השפתיים במרכז הפריים, הוא השתמש באודם בצבע ניאון לשפתיים וכך הדגיש אותם. הצבעים הם צבעי ניאון הזוהרים באור אולטרה סגול וצבע השפתיים הוא הבולט בתמונה התאורה היא תאורת אור אולטרה סגול מלאכותית ישירה. זווית הצילום היא גובה העיניים והפריים צולם בקלז אפ.

בתמונה רואים אישה עם שיער צבעוני, הגוף שלה הוא כחול והרקע נע בין כחול לסגול. הצילום הוא צילום סטודיו. בחרתי בצילום זה מכיוון שמאוד אהבתי את הצבעוניות שבתמונה. התמונה היא חלק מסדרה המשלבת צבעי ניאון בגוף האישה והכוונה לשל סמיונטה הייתה לצלם את האישה ולהדגיש את השיער שלה. הצבעים משכו אותי לתמונה ולסדרה כולה ועניינו אותי. התמונה צולמה בעדשת נורמל. מהירות התריס היא בערך (100-125). עומק השדה כאן הוא רדוד כי רק האישה בפוקוס. בצילום הוא השתמש בצבעי ניאון הזוהרים באור אולטרה סגול. הדמות במרכז הפריים מצולמת מהפרופיל והיא עם ולא רואים הבעה מפני שהשיער יותר הסתר. הצבעוניות בתמונה בולטת ביותר. סמיונטה השתמש באור אולטרה סגול וצבעי ניאון כך שהצבעים כחול וורוד מאוד קופצים לעין והסטורציה של התמונה מאוד הוסיפה לצבעוניות. נראה שסמיונטה עורך את התמונות שלו בצורה שמאוד מבליטה את הצבע. התאורה היא תאורה ישירה מלאכותית של אור אולטרה סגול וזווית הצילום היא גובה העיניים. הפריים צולם בין מדיום שוט לקלז אפ.

בתמונה רואים אישה, עם אור צבעוני ורקע כתום זוהר. הצילום הוא צילום סטודיו. התמונה היא חלק מסדרה המשלבת צבעי ניאון ותאורה צבעונית, בתמונה הכוונה של סמיונטה הייתה להדגיש את גוף האישה בעזרת תאורה בצבעים שונים, האישה לא לובשת שמלה וכל הגוף שלה צבוע, נפילות האור בתמונה מדגישות את היופי והמשיכה בגוף האישה. בחרתי בצילום זה מכיוון שהוא מתקשר לפרוייקט שלי, גם אני משתמשת בתאורה צבעונית בפרוייקט וכך גם יכולתי לקחת השראה מהצלם. התמונה צולמה בעדשת נורמל. ומהירות התריס היא (100-125). עומק השדה כאן הוא עומק שדה מלא. הדמות היא במרכז הפריים, הרקע הוא רק כתום זוהר לעומת הדמות אשר בה קיימים צבעים שונים המפרידים אותה מהרקע. הצבעוניות בתמונה בולטת ביותר. בעזרת תאורה צבעונית הצלם הצליח ליצור לדמות גוף מלא צבעים ולהפריד אותה מהרקע. התאורה כאן מגיעה מכל מיני זוויות שונות ולפי דעתי יש על דמות כ5 פלאשים צבעוניים היוצרים את הצבעוניות על הגוף, התאורה היא תאורה מלאכותית צבעונית. זווית הצילום של התמונה היא גובה העיניים וגודל הפריים הוא בין קלז אפ למדיום שוט.

Christy Lee Rogers:

כריסטי לי רוג'רס היא צלמת אמריקאית שנולדה בהוואי. היא אמנית חזותית מצלמת אמנות מתחת למים. רוג'רס מצלמת את הדמויות שלה מתחת למים ומשלבת תאורה ובדים צבעוניים המתארים את שבירת מוסכמות הצילום. באמצעות המים האור נשבר ומתאר את היופי והחמימות של מין האנושי ובמקביל לוכדת את החוויה הטרגית והפגיעות של האנושות. אחד מהדברים שהכי חשובים לה בעבודתה הוא היכולת להביע תקווה וחופש וליצור מקום בטוח שבו היא יכולה לבטא את עצמה בפראות ובמסתוריות.

רוג'רס הספיקה לעשות הרבה במהלך הקריירה שלה והיצירות שלה הוצגו בכל רחבי העולם, היא זכתה בפרסים רבים ליצירותיה כגון צלם השנה בטקסי סוני, זכתה פעמיים בגמר פרס הכשרונות של קרן פרנסואה שניידר בצרפת, זכתה מקום שני בתחרות הצילום של ניו יורק וזכתה בעוד המון פרסים נחשקים בתחום האמנות והצילום. היא הוצגה במגזינים הכי נחשבים בעולם כגון ווג, Times, Harper's Bazaar Art China וכו'.

חלק מעבודותיה שומשו בתור עטיפות לאלבומי מוזיקה כגון "Orchesography"

ו- "The new humanity".

בנוסף רוג'רס עשתה שיתוף פעולה עם אפל לקראת היציאה של האייפון 11 ובעזרת המשחק שלה עם תאורה בדים ומים היא יצרה להם רקעים מיוחדים (חלק מהרקעים הגיעו כתמונה וחלקם הגיעו כסרטון קצר אשר חוזר על עצמו ברקע) בנוסף היא ועבודותיה השתתפו באחד מהסרטים המתארים את מאחורי הקלעים של אפל.

את השראתה רוג'רס לוקחת מצירי הבארוק מהמאה ה-17. אמנות הבארוק מאופיינת בדרמה גדולה, צבעוניות עשירה, עמוקה וצללים בהירים וכהים עזים. צירי הבארוק הם בעיקר צירי שמן וגם תמונותיה של רוג'רס נראות כמו צירי שמן. המריחה של התמונה עם המים והאור יוצרים אפקט צירי מיוחד ומעניין.

התמונות של רוג'רס השפיעו עליי ועל הפרוייקט שלי רבות, המשחק שלה בין האור לצל ובין הצבעוניות לאפוריות בתמונות גרמו לי להבין איך הצבעוניות באמת משפיעה בתמונות וכמה מידע ורגש אפשר להעביר דרך הצבע.

היצירות של רוג'רס מאוד מיוחדות ואני אישית לא ראיתי עבודות דומות לאלה. המשחק שלה בין האור לחושך והצבעוניות הנוצרת בין הבתים לתאורה מתחת למים ריתקה אותי. העבודה שלי עוסקת בצבעוניות ורוג'רס הביאה לנושא הצבעוניות נקודת מבט שונה ומעניינת, והצבעוניות הנוצרת בעבודתה שונה ובעזרתה היא מצליחה להביע רגשות עזים. לאורך הקריירה שלה, רוג'רס העבירה באופן עקבי מסרים של חופש, תקווה וחוסן באמצעות האמנות שלה. התמונות הכובשות שלה חורגות מהאסתטיקה ומעוררות השראה בצופים להרהר במסע שלהם ובעולם הסובב אותם.

בחרתי לנתח שלוש תמונות מעבודותיה האחרונות:

בתמונה הזו רוג'רס שילבה בין בדים צבעוניים בגווני ורוד, אדום כחול לבין אור חזק המגיע ממרכז התמונה. התמונה מראה את ההבדלים בין האור לחושך לבין הצבעוניות הזורמת המגיעה מהבדים הנעים בתוך המים. התמונה היא חלק של סדרה המראה לנו את הניגודיות של היופי הטהור והטרגיות של המין האנושי. בעזרת המשחק באור וצל והמשחק בצבעוניות של הבדים אפשר לראות את שני הצדדים. בחרתי בתמונה הזו מכיוון שהיא עניינה אותי, בפעם הראשונה שנתקלתי בסדרה היא גרמה לי לחשוב. המשחק בין הפן הציורי לתאורה והצבעוניות משכה אותי מאוד והיא גם מתקשרת לעבודה שלי. היא צולמה בעדשה רחבה והתמונה היא תמונה מרוחה ועומק השדה הוא מלא. הדמויות מפוזרות בפריים. הצבעוניות בולטת מאוד בתמונה, הצבעים הם גם צבעים קרים וגם צבעים חמים והתאורה היא תאורה מלאכותית המגיעה בעיקר מאחורי הדמויות והיא תאורה ממוקדת. זווית הצילום היא גבוהה וגודל הפריים הוא לונג שוט.

בתמונה הזו רוג'רס משלבת בין פרחים צבעוניים ושמחים לבדים בצבעים יותר מדכאים כגון אפור וסגול כהה. הדמות מחזיקה את הפרחים חזק ולא מוכנה לעזוב בעוד שהבדים המדכאים רופפים ממנה. הרקע הוא אפור וקודר והתמונה מצולמת מתחת למים. משחק הצבעים הזה תורם לנרטיב היופי והטרגיות אשר כריסטי רוג'רס מנסה להעביר. הדמות מנסה להחזיק ולהשאיר אצלה את הטוב בעוד שגם האופל מנסה להיתלות ממנה ולא לשחרר. בחרתי בתמונה הזו מכיוון שהמשחק בין הצבעים עניין אותי. העבודה שלי עוסקת בצבעוניות וכל צבע מעביר לקהל רגש מסוים, רוג'רס משתמשת במשחק הצבעים והרגשות הללו בעבודות שלה והיא מצליחה להעביר את המסר בצורה מיוחדת וטובה. התמונה צולמה בעדשת נורמל. חלק מהתמונה מוקפאת וחלק ממנה מרוח, רוג'רס השתמשה במהירות תריס מדויקת בשביל לתפוס את הדמות בהקפאה אך למרוח את הבדים שמסביבה כדי שיוכלו להימרח וקצת להיבלע ברקע האפור של התמונה. עומק השדה של התמונה הוא מלא והיא השתמשה בבדים בצבעים שונים ובפרחים. הדמות בתמונה במרכז הפריים ובנוסף הצבעוניות שבתמונה משלבת גם צבעים קרים (הבדים והרקע) וגם צבעים חמים (הפרחים שהדמות מחזיקה). התאורה היא תאורה מלאכותית הנכנסת לתוך המים, היא תאורה צידית רכה. זווית הצילום היא קלוז אפ.

בתמונה הזו רוג'רס משלבת בדים בצבעים עזים בתוך מים ואפשר גם לראות במעומעם שהדמות מחזיקה זר פרחים המסתירים לה את הפנים ומעל זר הפרחים המים לא שקטים וגורמים לפנים של הדמות להתעמעם. הצבעים של הבדים הם צהוב וורוד בעוד הצבעים של הפרחים הם צבעים יותר עדינים כמו כתום ולבן. משחק הצבעים הזה תורם לנרטיב שרוג'רס רוצה להעביר עם התמונות שלה, המשחק בין היופי הטבעי של האנושות אך עצם זה שלא רואים לה את הפנים מסמל את הפגיעות האנושית הקיימת בכלנו. גם התמונה הזו מצולמת מתחת למים. בחרתי בצילום זה מכיוון שאהבתי את המשחק של הצבעוניות בתמונה לעומת הרקע הקודר. התמונה צולמה בעדשה רחבה. והתמונה מוקפאת (מהירות התריס כאן היא גבוהה). עומק השדה הוא עומק שדה מלא. הדמות בתמונה במרכז הפריים אך היא כן שוכבת בצורה אלכסונית ותופסת את רוב השטח. הצבעים הם צבעים חזקים וגם כאן יש משחק בין צבעים קרים לחמים לטובת הנרטיב של העבודה. התאורה היא תאורה מלאכותית ישירה המגיעה מחוץ למים. זווית הצילום היא גבוהה וגודל הפריים הוא לונג שוט.

Alex Wallbaum & Aleia Murawski:

אלכס וולבאום ואליה מורבסקי הם זוג צלמים ומשתפי פעולה אמריקאים העובדים בעיקר בשיקגו. אלכס הוא צלם ואליה היא ארט דיירקטור (רעיונאי חזותי), הם נפגשו בשנת 2014 בזמן ששניהם עבדו באותו הסטודיו לאמנות. שניהם בוגרי אוניברסיטת אילינוי אורבנה-שמפיין, וכל אחד מהם למד אמנות ועיצוב (אליה למדה בציור ואלכס למד צילום).

שניהם מתמקדים בצילום טבע דומם וצילום מבוסס מיקום, אך גם עובדים בווידאו ופיסול. צילומי הטבע הדומם שלהם מורכבים בעיקר מחפצים ומצבים מצויים יומיומיים, דברים שהם גם מוכרים וגם סוריאליסטים. מאז שאלכס ואליה התחילו לשתף פעולה בתחום האמנות הם הציגו עבודות בלוס אנג'לס, ניו יורק, טוקיו, טייפה, לונדון ושיקגו. כל אחד מהם בנפרד עבד עם המון חברות גדולות ומצליחות. אלכס עבד עם פומה, נייק, קרוקס וכו'. אליה עבדה עם הניו יורק טיימס, קוקה קולה, בנפיט, ווג ואפל.

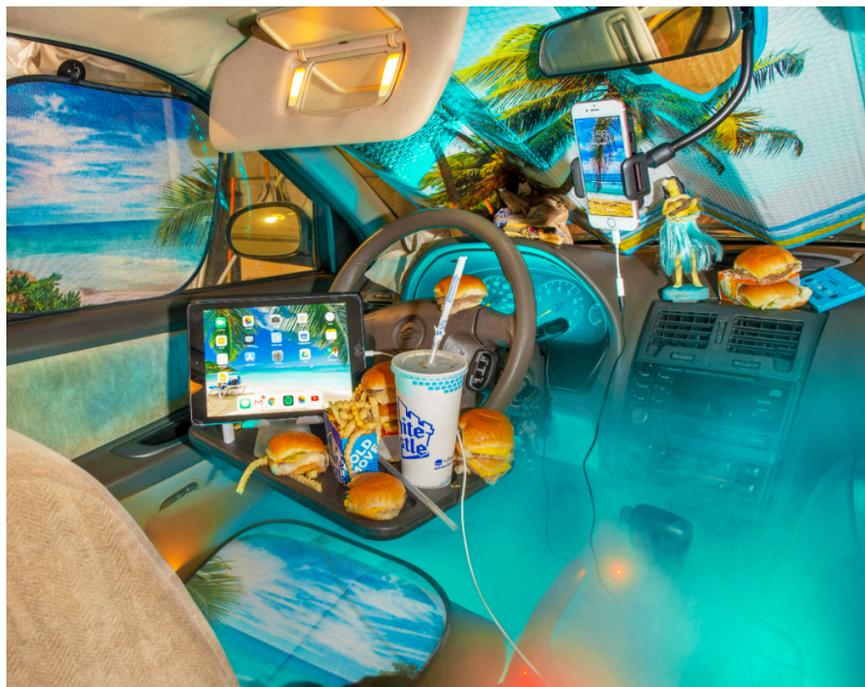
ההשראה שלהם באה בעיקר מחפצים דוממים שהם נתקלים בהם במהלך היום יום שלהם. הם מספרים שכאשר אחד מהם מוצא חפץ מעניין ששניהם מתלהבים ממנו, הם ישר מתחילים לבנות את הסט סביבו, הסט יכול להיות סביב צבע אחד ספציפי, לפעמים סביב שני צבעים מנוגדים, ולפעמים הסט הוא צבעוני, הכל תלוי בחפץ המרכזי שסביבו הצילומים ובמסר שהם רוצים להעביר. הם בעיקר מתמקדים בלקיחת אובייקטים רגילים לגמרי וגורמים להם להיראות לא אמיתיים ומוזרים. הרבה מהעבודות שלהם מושפעות מהמדע הבדיוני של שנות ה-90, ככל שאתה מסתכל יותר זמן, כך מופיעים יותר פרטים מעניינים ומרקמים בלתי צפויים.

הסגנון של אלכס ואליה הוא סגנון מאוד מיוחד ושונה ומאוד מתאים לפרוייקט שלי הם מצלמים בסגנון סוריאליסטי וכמעט לא אמיתי, כמו הצבעוניות בפרוייקט שלי. אני מעבירה הפרוייקט שלי בעזרת הצבע משהו שהוא שונה וכמעט לא אמיתי ואני למדתי המון מאלכס ואליה על איך להעביר את התחושה הלא מציאותית הזו בתמונות.

בחרתי לנתח שלוש תמונות מעבודותיהם האחרונות:

בצילום אנחנו רואים לפטופ לבן הנמצא מעל בד ורוד מבריק ומסביבו המון ארט שונה כגון: טלפון ישן, קערה בצורת לב עם קורנפלקס ברוטב עגבניות, שטרות כסף, כדורים, פירות בצבעים שלא מתאימים להם, יש עם לק אדום והממון פרפרים המפוזרים בתמונה. בתמונה הזו הנרטיב הסוריאליסטי שאופייני לאלכס ואליה מודגש והמון מהחפצים מופיעים בתמונה לא כל כך אמיתיים, קשורים ומתאימים למציאות ולהקשר. אהבתי את הבחירה בתמונת הרקע של המחשב, היא מזכירה לי ציורים סוריאליסטים, כמו היצירות של סלבדור דאלי מתרחשות באזור מדברי וגם זה שהיא פשוט לא קשורה לכל מה שמתרחש בקדמת הפריים, יש ממש ניתוק בין התמונה לאביזרים הנמצאים בפריים. בחרתי בתמונה הזו מכיוון שהיא מאוד עניינה אותי, החפצים השונים והחיבורים הלא מסורתיים התאימו לנרטיב של הפרוייקט שלי ולמדתי מהם הרבה. בנוסף אהבתי את המשחק צבעים הקיים בתמונה בין גוני הורוד והאדום לבין הגוונים הכחולים. בתמונה צולמה בעדשת נורמל, התמונה מוקפאת (מהירות התריס כאן היא גבוהה), עומק השדה כאן הוא מלא. החפצים מפוזרים ברקע, יש שימוש בהמון ארט שונה ויש יחסים בין החפצים לרקע. קיים בתמונה יחס בין הצבעים החמים והקרים בתמונה. והצבעים הבולטים הם הוורודים והכחולים. קיימת תאורה מלאכותית (פלאש חיצוני) המגיע בזווית של קצת יותר מ45 מעלות לתמונה, בנוסף קיים פלאש המגיע מהכיוון של היד. התאורה היא תאורה רכה. זווית הצילום של התמונה היא מעט גבוהה וגודל הפריים הוא לונג שוט.

בצילום אפשר לראות פנים של מכונית ובתוכה לפטופ, המון המבורגרים ועשן כחול המיוצר מקרח יבש או מכונית עשן, אפשר לראות שהרקע מהחלון ומהשמשה הוא לא הרקע האמיתי ואלו הם מסנני שמש עם תמונה של הרקע. בנוסף התמונה של הרקע נמצאת גם על המושב וברקע של הטלפון והאייפד. בתמונה אפשר לראות שהנרטיב הסוריאלסטי מגיע בעיקר מהנוף הלא אמיתי שמגיע מהחלונות של המכונית. במבט ראשוני אפשר לחשוב שהמכונית בחוף הים אך כאשר מתמקדים יותר בתמונה אפשר לראות שהנוף הוא לא אמיתי. בחרתי בתמונה הזו מכיוון שהיא מאוד מתוחכמת ולקח לי זמן רב להבין מה בדיוק קורה בתמונה, הדברים חדשים שנגלו לי לאורך זמן גרמו לי להתאהב בתמונה יותר. התמונה מתקשרת לפרוייקט שלי מכיוון שגם כאן יש דברים שהם לא אמיתיים בדיוק כמו מה שאני רוצה להביא לפרוייקט שלי בעזרת הצבעוניות. התמונה צולמה בעדשת נורמל, התמונה מוקפאת עם מהירות תריס גבוהה. עומק השדה הוא מלא. החפצים מפוזרים בתמונה ויש הרבה שימוש בארט שונה. הצבעים בתמונה הם בעיקר קרים (כחולים) אך כן יש כאן משחק עם הצבע הכתום החם מההמבורגרים בתמונה. התאורה היא תאורה מלאכותית (פלאש בסטודיו) המגיעה מזווית של 45 מעלות. בנוסף יש כאן שימוש בתאורה צבעונית בצבע כחול אשר גורם לקרח היבש להפוך להיות כחול. זווית הצילום היא מעט גבוהה וגודל הפריים הוא לונג שוט.

בצילום אפשר לראות הפריים מחולק לשלושה צבעים: ורוד, כחול וכתום. בתמונה יש המון ארט שונה באותם צבעים כגון: בקבוק יין שצבעו אותו ללבן ומעליו צלופן ורוד שמשנה לו את הצבע, נר עם צלופן כחול, תפוז עם צלופן כתום, תפוח שצבוע בחלקו בצבע כסף כאלו חלק ממנו פלסטיק - מעלה שאלה האם הוא אמיתי או לא?, פרח אדום, עלה ירוק ורשת צהובה, בקבוק ווינדקס כחול וקופסת בועות סבון ורודה עם בועה מפלסטיק מונחת לידה. בנוסף יש יד עם לק ורוד המדליקה את הנר עם מצית ורודה וכוס עם בד ורוד היוצא ממנה. גם פה הנרטיב הצבעוני משחק תפקיד חשוב, הצבעים בחלק מהחפצים משתנים לצבעים שלא מתאימים להם בדיוק כמו בפרוייקט שלי. בתמונה הזאת הצבע נועד להעלות את השאלה מה הוא הדבר הטבעי ומה הוא זיוף?. בנוסף בחרתי את התמונה מכיוון שהיא עניינה אותי מאוד וגרמה לי לחשוב ולנסות להבין את הבחירה של כל הארט המוצג והסיבה שנבחרו. התמונה צולמה בעדשת נורמל והתמונה מוקפאת עם מהירות תריס גבוהה. עומק השדה בתמונה הוא מלא. החפצים מפוזרים בכל התמונה, יש שימוש בארט שונה ומיוחד, ויש שימוש חשוב בין יחסי דמות ורקע (בעיקר בצבעים הנבחרים של הרקע והחפצים). הצבעים שנבחרו הם גם קרים (הכחול) וגם חמים (הכתום והורוד). התאורה בתמונה היא תאורה מלאכותית (פלאש) המגיעה מזווית של 45 מעלות מהחפצים. התאורה היא תאורה רכה. זווית הצילום היא גובה העיניים וגודל הפריים הוא לונג שוט.

Vincent Van Gogh:

וינסנט ואן גוך הוא צייר הולנדי אשר נולד בגרוט-זונדרט, הולנד ב-30 במרץ 1853 ונפטר בשנת 1890. ואן גוך משוייך לזרם הפוסט אימפרסיוני (זרם באמנות אשר היה קיים בסוף המאה ה-19 ומתאר ציירים שסגנונם לא אחיד- אחד המאפיינים של הפוסט אימפרסיוניזם הוא הצורך לביטוי סובייקטיבי של החוויה האישית על הרושם המתקבל מהטבע.)

לפני שאן גוך נהיה צייר הוא עבד כפקיד בחנות ספרים, כמוכר אמנות ומטיף בבורינאז' (רובע מכרות משמין בבלגיה). לאחר שפוטר מעבודתו בבורינאז' הלך ללמוד אומנות ולאחר מכן נסע לפריז לאחיו תיאודור אשר ניהל גלריה לאומנות. בפריז ואן גוך פגש ציירים מפורסמים אשר השפיעו עליו רבות בשם פיקאסו, מונה וגוגן. לאחר מפגשם ואן גוך ניסה לחכות את הטכניקות שלהם ולקחת מהציורים שלהם השראה לאמנות שלו. לאחר כשלונו בחיקוי הסגנון שלהם, ואן גוך נסע לנסות לפתוח בית ספר לאמנות בעזרת חבריו הציירים אך החלטה זו התגלתה כטעות מרה. לאחר ריב עם אחד משותפיו, גוגן, ואן גוך התמוטט נפשית וכתל לעצמו את האוזן בעזרת סכין גילוח. בעקבות ההתמוטטות שלו והתחלת התקפי הזעם, ואן גוך נלקח לבית משוגעים לטיפול. ואן גוך התאבד כתוצאה מירי עצמי ורק לאחר מותו קיבל את ההכרה ואת ההצלחה שמגיעה לציורים שלו.

ואן גוך נחשב לאחד הציירים הכי משפיעים בהיסטוריה, תוך קצת יותר מעשר שנים יצר כ-2100 יצירות אמנות. העבודות שלו הופקו בטכניקת משיכת מכחול מיוחדת שהמציא. הוא השתמש בציור כדרך לפרוק את הדיכאון והכאב שחווה באותה התקופה ותרץ את עבודתו בכך שאמר שרישום היא משימה הכרחית לבניית בסיס כאמן. הוא בעיקר צייר נופים, טבע דומם ופרטרטים עצמיים.

ואן גוך השפיע על דורות של אמנים וציירים צעירים בכל רחבי העולם, ועד היום אפשר לראות את ההשפעה שלו באמנות. יצירותיו מאופיינות בצבעים נועזים ובולטים ובעבודת מכחול דרמטית. בתחילת דרכו השתמש בצבעים כהים כמו ירוק זית וכחול כהה וככל שהתקדם ומצא את השפה שלו התחיל להוסיף גם צבעים בהירים כגון: צהוב, כתום, אדום, תכלת וירוק. בחירת הצבעים שלו הייתה תלויה במצב הרוח שלו ובנוסף לאחר חקר על הצבעים הוא למד להשתמש בציוריו בצבעים משלימים כדי ליצור ניגודיות. זאת הסיבה שברוב הציורים שלו נראה שילוב של צהוב וסגול, כחול וכתום, אדום וירוק. הצבעים הללו מעצימים זה את זה וואן גוך התעניין בתחום הזה מאוד.

בחרתי לנתח שלוש תמונות מעבודותיו האחרונות:

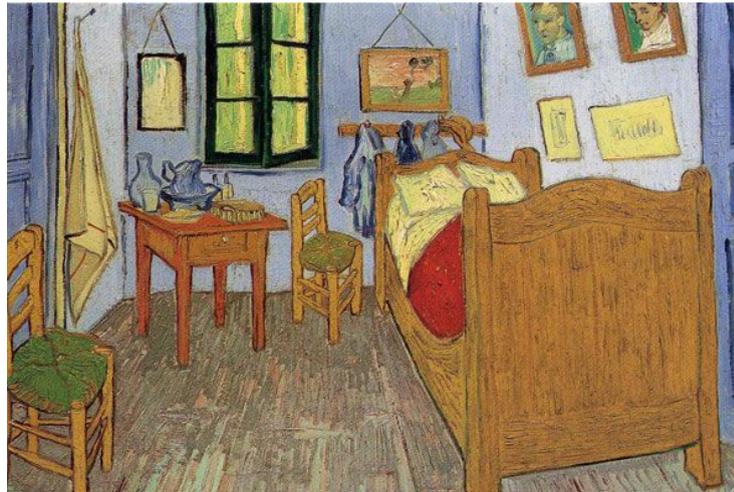
Sunflowers- 1888:

ואן גוך מאוד מפורסם מצירי החמניות שלו. הוא צייר אותם בארל, בדרום צרפת בין השנים 1888-1889. הוא צייר סך הכל חמישה ציורים של חמניות בשמן. ציורי החמניות כל כך מיוחדות מכיון שואן גוך צייר אותם אך ורק בגוונים של צהוב, כך הוא שבר את חוקי הצבעוניות בציור מאותה התקופה. בציור הזה הוא גם השתמש במשיכות מכחול שופעות המשפיעות על המרקם של הציור. ואן גוך השתמש בגוני צהוב מכיון שהם שטופי שמש והן מסמלות את החיים והזריחה. כרגע התמונה והסדרה כולה מוצגת באמסטרדם במוזיאון ואן גוך המפורסם ולפני שהם הגיעו למוזיאון הם הוצגו בכל העולם בתערוכות שונות.

הציור הזה הוא ציור שהשפיע עליי רבות, המשחק בין הצבעים השמחים המסמלים זריחה (המסמלת התחלה) לעומת הפרחים הנבולים המסמלים סוף מדהים בעיניי. אפשר ללמוד מהציור הזה כמה צבע אחד יכול להשפיע על ציור וכמה לפעמים צבע אחד בגוונים שונים יכול לתת לנו ציור מלא עומק ורגש.

The Bedroom 1889

ציור חדר השינה של ואן גול הוא אחר הציורים הכי מוכרים שלו בשמן. חדר השינה המצוייר זה חדר השינה שלו בארלס ב"בית הצהוב". החדר מלא בעבודות שלו על הקיר עם ריהוט פשוט ורגיל. הצבעים הבהירים המייחדים את הציור נועדו כדי לבטא מנוחה. הצבעים נותנים למוח מנוחה ולתת לדמיון מנוחה. הגוונים הכחולים מתארים תחושה של אי שקט בעוד שהצבעים הבהירים נותנים את התחושה של קיץ, חמימות ורוגע. הפרשנות האישית של ואן גוך לציור היא סצנה של רגשות וזכרונות שהניעו את הכנת הציור.

בנוסף עובדה מעניינת לגבי הציור זה השוני שלה במהלך השנים. הצבעים של הציור כיום דהו מאוד לעומת הציור המקורי שאן גוך צייר בעבר. הצבעים היו יותר חזקים ופחות "פסטלים" וכיום הצבעים נראים יותר בהירים ונעימים לעין.

בחרתי בציור הזה מכיוון שהוא דוגמה נהדרת לפריצת הדרך של ואן גוך בתחום הצבעוניות. בחירת הצבעים המעניינת שלו נתנה פרספקטיבה שונה וחדשנית להעברת רגש דרך הצבע.

Starry Night- 1889

ליל הכוכבים נחשב לציור הכי מפורסם ומוצלח של ואן גוך. בניגוד לרוב היצירות שלו ליל הכוכבים הוא ציור מהזיכרון של ואן גוך ולא ממה שהו מוחשי שהוא רואה תוך כדי שהוא מצייר. השמיים בתמונה סוערים וכך ואן גוך שמר על קומפוזיציה מעניינת ומיוחדת שבב הצורות מפוזרות על פני הבד בסדר מדויק מספיק בשביל לשמור על איזון בפיתול שצייר. הנוף מיוצג דרך קווים מעוקלים אך מסודרים בסדר קפדני ופורמלי. הציור ליל הכוכבים מעורר בואן גוך את הרוחניות שהוא מוצא בטבע. בעבודה הזו הוא חזר לצייר בצבעים כהים אחרי תקופה ארוכה שנטש את הצבעים הללו, בציור הצבע הכחול הוא השולט ובצד יש כפר קטן בצבעי חום ואפור. למרות חזרתו לצבעים הקודרים, הכוכבים והירח בולטים בצבעי לבן וצהוב ומושכים את עיני הצופה.

בחרתי בציור הזה מכמה סיבות. קודם כל הציור הוא הציור האהוב עליי של ואן גוך, הוא נותן לי תחושה של רוגע ושלווה. הלילה הוא החלק הכי טוב ביום בעיניי וואן גוך צייר את הרגע הזה בצורה הכי טובה שיש. בנוסף בתמונה הזו הוא חוזר למקורות הצבעים שלו אך עם קצת שימוש בצבעים הרגילים שלו, כלומר, הוא מראה שלכל צבע יש משמעות וגם בין הצבעים הקודרים אפשר למצוא תקווה.

ביבליוגרפיה:

1. SLAVA SEMENYUTA, Jake Brien, 10.4.201
<https://16631188jb.blogs.lincoln.ac.uk/2018/04/10/slava-semenyuta/>
2. Interview With Semenyuta Vyacheslav Georgievich
<https://graphiccompetitions.com/spotlights/interview-with-semenyuta-vyacheslav-georgievich/>
3. SLAVA SEMENYUTA- Research, Dannii Woodward, 11.3.2020
<https://danniiuca.wordpress.com/2020/03/11/slava-semenyuta/>
4. Artist Spotlight: Slava Semenyuta, The Adobe Stock Team, 11.5.2018
<https://blog.adobe.com/de/publish/2018/05/11/artist-spotlight-slava-semenyuta>
5. Саммари интервью с digital-художником Славой Семенютой про киберпанк, крупных клиентов и сложные проекты
(תרגום- ראיון סיכום עם אומן הדיגיטל סלבה סמניוטה על סייברפאנק ופרוייקטים מורכבים),
דריה רייט, 8.1.2023
<https://awdee.ru/summary-interview-slava-semenyuta/>
6. Christy Lee Rogers website
<https://www.christyleerogers.com/bio>
7. Why Christy Lee Rogers finds beauty underwater, The RPS royal photographic society, Kathleen Morgan, 3.2.2021
<https://rps.org/news/journal/why-christy-lee-rogers-finds-beauty-underwater/>
8. Alex & Aleia website
<https://alexwallbaum.com/Alex-Aleia>

9. Alex Wallbaum and Aleia Murawski: Creating an Alien World with Cheetos, Screensavers, and Bongs, Format, Jill Blackmore Evans, 8.11.2016
<https://www.format.com/magazine/alex-wallbaum-aleia-murawski-surrealist-still-lives>
10. Aleia and Alex: a surreally stylish pair of photographers, It's nice that, Lucy Bourton, 8.9.2017
<https://www.itsnicethat.com/articles/aleia-and-alex-photography-080917>
11. The Van Gogh gallery
<https://www.vangoghgallery.com/index.html>
12. Vincent van Gogh, World history encyclopedia, Mark Cartwright, 17.3.2022
https://www.worldhistory.org/Vincent_van_Gogh/
13. VINCENT VAN GOGH BIOGRAPHY, The Van Gogh gallery
<https://www.vangoghgallery.com/misc/biography.html>
14. Van Gogh And His Strange Play With Colors, Dopely colors, Nazanin, 29.7.2021
<https://colors.dopely.top/inside-colors/van-gogh-and-his-strange-play-with-colors/>
15. Vincent van Gogh, the art history
<https://www.theartstory.org/artist/van-gogh-vincent/>
16. 27.5.2019, מהו עיוורון צבעים, "מכון מאור- מומחים לרפואת עיניים", פרופ' יאיר מורד,
<https://pzila.com/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D/>
17. 23.4.2023, הכל על עיוורון צבעים, "כללית", ד"ר מרים ארנברג,
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/colourblindness.aspx

הגוונים השונים של עיוורון צבעים, "המרכז לקטרקט וגלאוקומה", ד"ר קפלן מסאס. 18.

<https://www.drkaplan.co.il/color-blind/>