

- نئواکسپرسیونیسم

شکل گیری نئواکسپرسیونیسم

این جنبش در دهه ۱۹۷۰ پدید آمد + حوزه فعالیت آن عمدتاً در نقاشی است + با این حال آثاری در زمینه هنرهای مفهومی و مجسمه سازی نیز از این هنر بعداً ارائه شد + نئواکسپرسیونیسم از طغیان علیه گسترش انتزاع در نقاشی مدرن بوجود آمد + این اعتراض ها از دهه ۱۹۶۰ و با حرکت های آوانگارد آغاز شد و در دهه ۱۹۷۰ به اوج رسید + عمدتاً در اروپا و ایالات متحده آمریکا + عمدتاً نقاشان جوان + این سبک با نام های دیگری **junge wild** و یا **neo wilden** نیز شناخته شده است.

محتوا و مضمون نئواکسپرسیونیسم و نحوه استفاده از مواد اولیه در خلق آثار آن

نئواکسپرسیونیسم مبتنی است بر محتوا و مضامین خشن و احساسی به همراه خام دستی آگاهانه و عامدانه که با استفاده از مواد و مصالح هنری خام بیان می شود + به دلیل استفاده از این مواد و مصالح خام هجمه ای در برابر این گرایش شکل گرفت که در نتیجه به آن عنوان آثار **نقاشی بد و زشت** را دادند.

نسبت نئواکسپرسیونیسم و هنر خام و بدوی

نئواکسپرسیونیست ها تحت تاثیر هنر خام - Brut Art - قرار دارند.

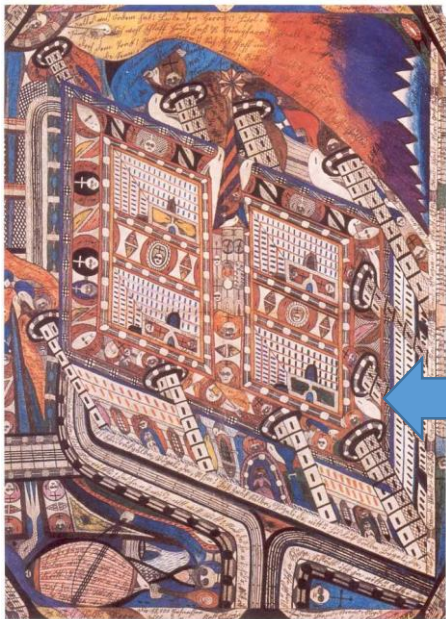
هنر خام: اولین بار توسط ژان دوبوفه، نقاش برجسته فرانسوی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد + در مورد هنر کسانی به کار می رود که خارج از شمول جامعه متعارف هنری قرار داشتند + یعنی نقاشی ها و خط خطی کردن های بیماران روانی، زندانیان، کودکان، انسان های ابتدایی و خام دست ها و امثال آنها + همانند کوبیست ها، دوبوفه نیز از هنرهای بدوی الهام می گرفت + با این حال او کلکسیون بزرگی از آثار نقاشی بیماران روانی داشت + از سویی برخی از آثار او تقلید محض از هنر بدوی است + او بین هنر خام و هنر نائیف (هنر ابتدایی یا کودک گونه) تفاوت قائل می شود.

هنر نائیف: آثاری که پرسپکتیو، آناتومی و رنگ گذاری بدوی و ابتدایی داشته و نمی توان آنها را در مکتبی خاص و معین طبقه بندی نمود + رنگ ها عمدتاً روشن و غیر طبیعی + نزدیک به هنر بدوی + اما با هنر بدوی متفاوت هستند + در هنر بدوی از پیش ارنسانس و در جوامع غیر متمدن مشاهده می گردید + اما نائیف صرفاً متعلق به نقاش غیر آکادمیک و تعلیم ندیده و آماتور نیست + بلکه بسیاری از هنرمندان بزرگ هم برخی اوقات تمایل دارند که چنین نقاشی کنند.

نئواکسپرسیونیست ها مانند اکسپرسیونیست ها مجذوب هنر بدوی و هنر خام بودند

+ با این تفاوت که نئواکسپرسیونیست ها بیشتر تمایل داشتند تا از مجموعه نقاشی های جمع آوری شده ژان دوبوفه از بیماران فاقد تعادل ذهنی و روانی الگو بپذیرند.

ژان میشل باسکیت + آفریقایی آمریکایی + مواد مخدر + ۲۷ ساله

گرایش های فرصت طلبانه در نئواکسپرسیونیسم

برخی از روش ها در نئواکسپرسیونیسم با واکنش منفی مواجه شد + این آثار به شدت فرصت طلبانه کنار هم گذاشته شده بودند + مثلا برخی از آثار جولیان اشنابل با ظروف

سفالی و چینی شکسته یا کرباس های پاره پاره

ویژگی های نئواکسپرسیونیسم

- الف- خام دستی
- ب- ضد انتزاع
- ج- بدوی
- د- خشن
- ه- فیگوراتیو

پیشگامان این جنبش همگی حامی نقش ها فیگوراتیو بودند + فرم های فیگوراتیو این هنرمندان غالبا ساختاری خشن داشت.

گئورگ بازلیتس + آلمانی + نقاش و مجسمه ساز و معاصر + شورشی + ۱۹۶۵

ساختار فیگوراتیو به دلیل خامی و زشتی فیزیکی و فقدان هرگونه ارتباط با رویدادی خاص و قهرمانانه، ساختار

نئواکسپرسیونیستی دارد.

شبی باشکوه در زباله دان + ۱۹۶۳ + گئورگ بازلیتس

وضعیت ذهنی مشوش که بیانگر حالات روحی نامتعادل نقاش + طغیان در هر دو فیگور کاملا قابل مشاهده است.

شورشی نه کفش دارد و نه سلاح + پایش هم زخمی است. است

تشابه نئواکسپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم

هر دو به دنبال اتصال هنر با روان بودند + هر دو تحت تاثیرات تعلیمات یونگ بودند.

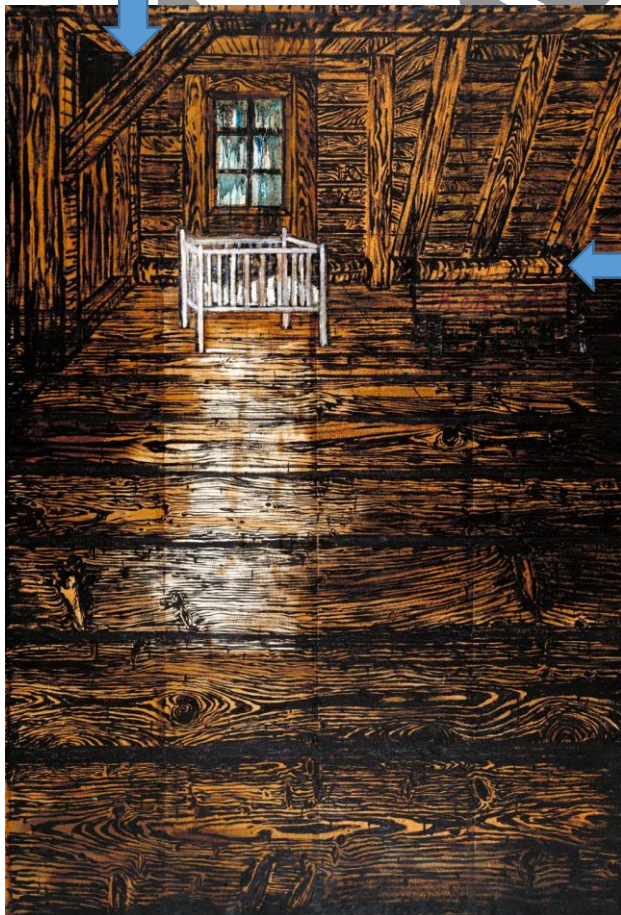
آنزلم کی فر : مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع هویت ملی + کار روی سمبل‌های سنتی آلمان و قهرمانان تاریخی اش + شمائل‌شناسی یک کشور به طور مداوم به منظور کشف هویت آن + بعد از جنگ آلمانی است و عدم وجود تجربه شخصی از رژیم نازی + بررسی آثار و بناهای یادبود نازی‌ها + عمده اسطوره‌های او مرتبط با رودخانه راین، پادشاه ویزگوتی و افسانه‌های قرون وسطایی + در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، به یهودیت و موضوعاتی از کتاب عهد عتیق و هولوکاست پرداخت + او به طور مداوم سنتی که خود بخشی از آن است را متهم می‌سازد + کیفر دائماً شخصیت‌های زن بزرگ تاریخ و ادبیات را در آثارش به تصویر می‌کشد.

او در آثارش به دنبال این است تا مرکزی روانی که وقایع از آن هدایت می‌شود است. آندره برتون

آنزلم کی فر + ساقه‌های شب از دل و ذهن جوانه می‌زند + ۲۰۱۹

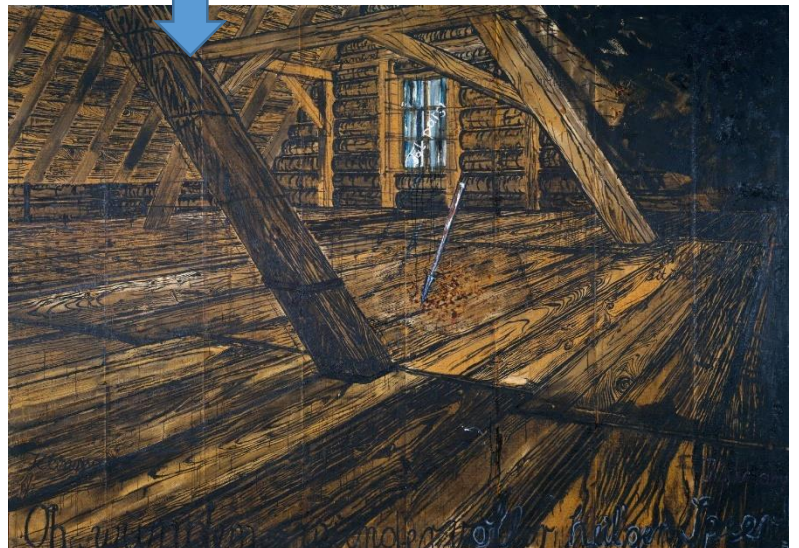
پارسیفال ۱ + ۱۹۷۳ + درتیت مدرن + لندن

پارسیفال شخصیت در اسطوره شناسی ژرمن است + براساس این اسطوره اپرایی توسط ریچارد واگنر، آهنگ ساز معروف آلمانی طراحی شده است + پارسیفال اسطوره ای است که به دنبال جام شراب مقدس می‌رود.

در این اثر کی فر تخت‌خواب بچه گانه پارسیفال را نشان می‌دهد نقش کفپوش در این تصویر که نور بر آتابیده است جالب توجه است + پارسیفال برای دستیابی به روشنایی و نور مبارزه می‌کند (با پنجره نشان داده شده است) + اما تاکید نقاش بر کفپوش این نکته را دارد که پارسیفال از تاریکی و نهان ناخودآگاه خود بر می‌خیزد.

نمونه ای دیگر از مجموعه پارسیفال آنزلم کی فر

مینی مالیسم (حداقل گرایی - کمینه گرایی)

اصطلاح مینی مالیسم

این اصطلاح در دهه ۱۹۶۰ برای بویژه توصیف مجسمه های بسیار مختصر شده + ساده + بی پیرایه مورد استفاده قرار گرفت + این جنبش عمدتاً با تحولات روی داده در ایالات متحده آمریکا مرتبط می باشد.

مینی مالیسم: خردگرایی + ایجاز گرایی + هنر کمینه

کم زیاد است. ← لحظه ها را جمع کن و نه چیزها را
شعار اصلی مینی مالیست ← کمتر غنی تر است.

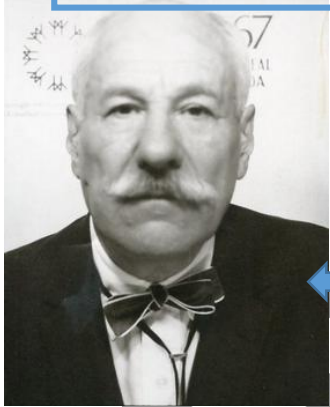
مینی مالیسم از هنرهای تجسمی به ادبیات وارد شد.

اوج مینی مالیسم در هنر و ادبیات نمایشنامه نفس اثر ساموئل بکت است که کل آن ۳۰ ثانیه و بدون هرگونه شخصیت و گفتگو می باشد.

مینی مالیسم ≠ ماکسی مالیسم (زیاد کم است)
مینی مالیسم ≠ سانتی مانتالیسم (احساسات گرایی - غلظت بیان احساس)

مینی مالیسم باید سادگی بیان داشته و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی باشد.
این دقیقاً برخلاف دهه ۶۰ و ۷۰ است که تمایل به بحث های فلسفی و بیان های پیچیده گسترش داشت.
ایجاد بنیان های مینی مال در جامعه نیازمند یک دگرگونی ساختاری بود. این دگرگونی به واسطه جنگ جهانی دوم رخ داد.

تاثیر آبستره اکسپر سیونیسم بر مینی مالیسم

مینی مالیسم کاملاً تحت تاثیر آبستره اکسپر سیونیسم قرار دارد + به ویژه تکنیک گستره های رنگی مارک روتکو که شامل سطوح رنگی مرز بندی نشده بودند + از دیگر پیروان این سبک بارنت نیومن بود.

در مینی مالیسم دیگر هیجان و شور رنگی آثار آبستره اکسپر سیونیسم را نباید داشته باشیم (غیر شخصی سازی رنگ)

ویژگی های اصلی گرایش مینی مالیستی

- الف - سادگی
- ب - بی پیرایگی
- ج - تکرار
- د - شی خاص
- ه - مواد و مصالح غیر سنتی
- و - بی روح
- ز - غیر شخصی

آثار مینی مالیستی عمدتاً متشکل از عناصر متعدد و یک شکل (مثلاً آجر یا بخش هایی متشکل از لامپ های لوله ای) هستند + مصالح مورد استفاده در مجسمه سازیش عمدتاً مصالح صنعتی است.

مینی مالیسم در حجم سازی، مجسمه سازی و حتی معماری سبب گسترش و بسط واحدهای همانندی شد که بر اساس اصول ریاضی قابلیت بسط و توسعه داشتند. هندسه فرکتال (برخال)

معماری و دکوراسیون داخلی مینی مالیستی

مینی مالیسم در معماری دارای پنج اصل برگزیده است؛

- الف- سادگی در فرم و عملکرد
- ب- پوشش و پرداخت دیوارها بدون هیچگونه پیچیدگی خاصی
- ج- فضاهای تمیز، دلپذیر و پر نور
- د- جزئیات ساده بدون وجود دکوراسیون خاصی
- ه- استفاده استراتژیک از متریال های مختلف برای ایجاد جذابیت های بصری، بافت و کاراکترهای خاص در فضا

همه این موارد از هنرهای تجسمی، مجسمه سازی و معماری وارد طراحی لباس شده و از آن استفاده می گردد. طراحی لباس مینی مالیسم متأثر از همه هنرهایی است که در بسط سبک مینی مالیسم موثر بودند.

یک فضای طراحی شده
بر اساس اصول مینی مالیسم

یک اثر آپ آرت - مینی مالیستی اثر
هنرمند بزرگ ونزوئلایی

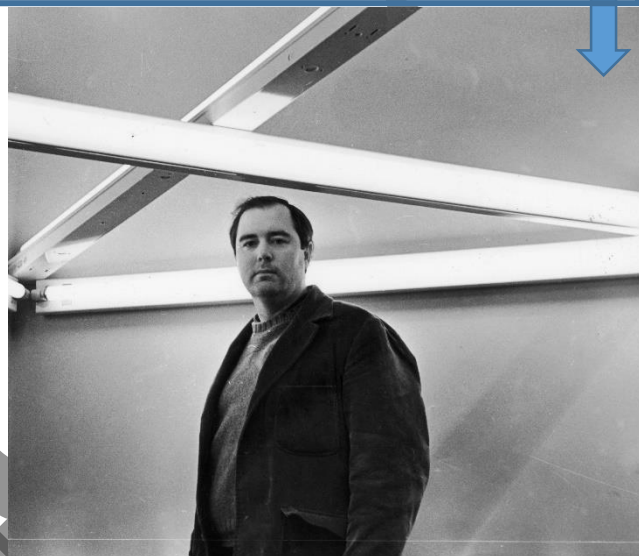
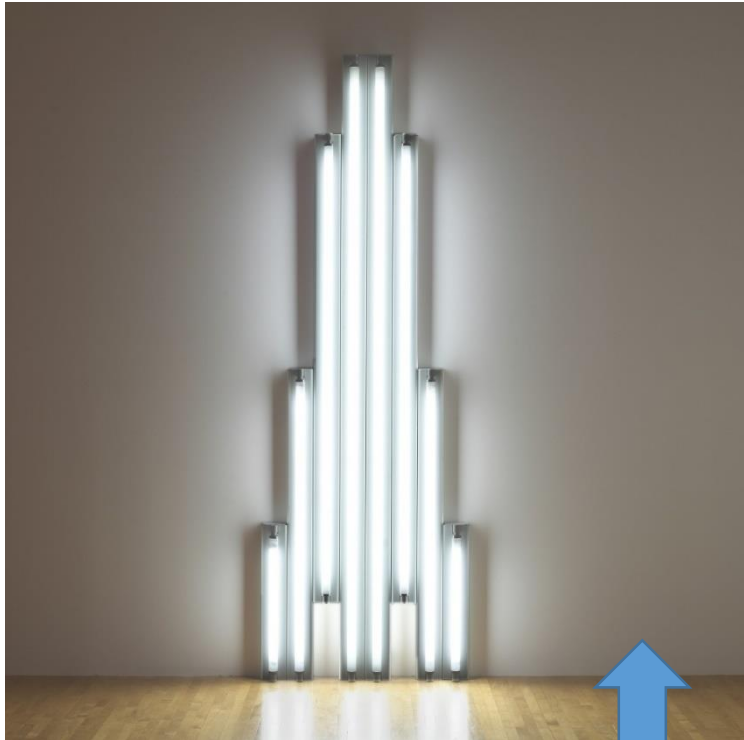
دو نمونه از آثار معماری بر پایه هنر فرکتال

مجسمه سازی مینی مالیستی

مجسمه سازی مینی مالیستی در حقیقت بخشی از گرایش های کلی و فراگیر کانسپچوآلیسم است + مینی مالیسم به دلیل کنار گذاشتن پیچیدگی از عرصه مجسمه سازی + انکار ایجاد حس توسط مواد و مصالح + بیهودگی ذهنی مورد انتقاد قرار دارد.

دن فلاوین + یادبود تاتلین + ۱۹۶۶

فلاوین، آثار تاتلین ساخت گرا را می ستود + این مجسمه کوچک در ستایش اثر برج تاتلین اجرا شده است + فلاوین معتقد بود اگر اثر تاتلین ساخته می شد بسیار با اهمیت تر و بهتر از برج ایفل می گشت + فلاوین این اثر را با لوله های فلورسنت پیش ساخته + فرمی که کاملاً پایداری را نشان می دهد ساخته است.

مفهوم شی خاص در مجسمه سازی مینی مالیستی

مینی مالیست ها معتقد هستند که شکل اصلی یک مربع، دایره یا مستطیل احساس های متعدد و خاصی را در بیننده ایجاد می کند + آنها با الهام از نقاشی های آبستره اکسپرسیونیسم می خواستند فرم سه بعدی ایجاد کنند.

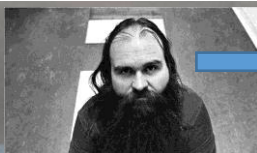
آثار هنرمندان تجسمی مینی مال گاه کاملاً تصادفی پدید می آمد و گاه زاده شکل های هندسی ساده و مکرر بود. **آپ آرت** در هنر مینی مالیسم فقط می بایست از اصلی ترین فرم های هندسی استفاده شود **سوپر ماتیسم** ماله ویچ

دانلد جاد مفهومی با عنوان شی خاص را در مجسمه سازی مینی مالیستی ابداع کرد. **یعنی اثر هنری که نه نقاشی است و نه مجسمه، بلکه متشکل از عناصر و اجزا مستقلی که هر کدام می توانستند مستقلاً وجود داشته باشند.**

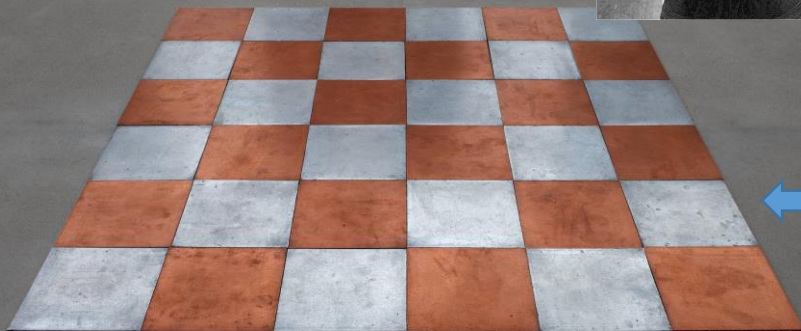
بنابراین فرم ها مقدم بر محتوی هستند + محتوی برای آثار هنر لازم نیست و فقط وجه صوری آنها مهم است.

هنر مینی مالیستی برای توصیف هنری عاری از قوای عقلانی در کنار القای احساس به کار می رود.

کارل آندره + مجسمه ساز آمریکایی + ۱۹۶۹ + دشت ساده

تکرار ساده صفحات فولادی + اجازه دارید روی آن راه بروید + هم محیط و هم اثر هنری + رابطه سنتی بین بیننده و مجسمه از بین می رود + چالش تعامل بیننده با هنر و احساس رضایت یا نارضایتی از هنر و روابط بین هنر و جامعه

مینی مالیسم ← آبنتره اکسپرسیونیسم مارک روتکو ← سوپره ماتیسیم کاسیمیر ماله ویچ

مینی مالیسم و آنتی آرتیسم

مرز بین مینی مالیسم و آنتی آرتیسم (ضد هنر) بسیار باریک است.

عدم اشراف و آگاهی هنرمند از ارائه این هنر ممکن است آن را تبدیل به آنتی آرت یا ضد هنر کند + به عبارت دیگر تمام عناصر این هنر باید بیان کننده احساس و عواطف هنرمند باشند در حالی که برای توصیف و ارائه اثر می بایست از کوچکترین عناصر و فرم ها استفاده کرد.

اشتراکات مینی مالیسم با مدرنیسم و پست مدرنیسم

مینی مالیسم ابزار دست مدرنیسم و پست مدرنیسم است.

فلسفه پست مدرن:

۱ اعتقادات مشترک فلاسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم میلادی که همگی ریشه در دیدگاه های افلاطون دارند را پیش فرض هایی مردود دانسته و معتقد است که باید کنار گذارده شوند.

هنرهای تجسمی پست مدرن:

۲ هنرهای تجسمی ابزاری سنتی هستند. بنابراین سخت می توانند با پست مدرنیسم هماهنگ شوند. در واقع هنر تجسمی پست مدرن ، مدرنیسم متاخر است. هنر تجسمی پست مدرن، نتیجه اش مفهوم گرایی و هنر پاپ است. هنر تجسمی پست مدرن پر از مفاهیم، همواره عاری از هر محتوایی است مگر آن که از طریق مشارکتی آزاد توسط پیش دانسته هایمان تجربه اش کرده باشیم. به عبارت دیگر تمثیل و کنایه در هنر پست مدرن نیازمند فرهنگی مشترک هستند.

مفهوم گرایی در هنرهای تجسمی پست مدرن:

۳ مفهوم گرایی در هنرهای تجسمی پست مدرن متأثر از دادائیسم و سبک های ناشی از آن است. اوج دادئیسم اثر مارسل دوشان است که در آن یک توالت سرپایی را به عنوان یک مجسمه هنری به نمایش گذاشت. نظر او این بود که مردم را ترغیب کند تا توالت سرپایی را یک اثر هنری ببینند.

مینیمالیسم در هنرهای تجسمی مفهوم گرای پست مدرن:

۴ در دهه ۱۹۶۰ مینیمالیسم به عنوان یک جنبش در هنر انتزاعی با ریشه در انتزاع هندسی در نقاشی ظهور کرد. نقاشان مینیمالیسم استدلال می کنند که مینیمالیسم انتهای مدرنیسم نیست، بلکه تغییر پارادایم به سمت شیوه های پست مدرن است.

فواره، دادائیسم، مارسل دوشان

گرچه عقاید و رفتار دادائیست ها مبتنی بر ویرانگری و نقض همه امور عقلانی و قوانین اجتماعی بود. اما در پس این رفتار آن ها در پی خلق دنیایی زیبا و عاری از جنگ و نفرت بودند.

به عقیده آن ها هنرمند باید در پی خلاقیت باشد و این خلاقیت را در وجود خود جستجو کند. سنت های گذشته نباید ذوق و قریحه او را محدود سازد.

معادل هشتم + ۱۹۶۶ + کارل آندره + ۱۲۰ آجر نسوز + یکی از مشهور ترین آثار مینی مالیستی براساس تکنیک جفت و جور کاری + دوردیف روی هم سوار شده شش در ده + این مجسمه مینی مالیستی آغازگر استفاده از تکنیک جفت و جور کاری در مینی مالیسم بود + از این تکنیک امروزه آثار و حتی سازه های مهمی نیز خلق کرده اند.

اما هنر جفت و جور کاری در سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ مورد توجه قرار گرفت + اولین بار نمایشگاهی در موزه

هنرهای نوین نیویورک + نمایشگاه گردآوری آثار هنرهای مدرن بود + با تکنیک های کولاژ و مونتاژ عکاسی آثار سوررئالیستی و دادائیستی را روی هم سوار کرده بودند + این نمایشگاه توسط ویلیام ساتیس تنظیم شده بود + در این هنر از اشیا یا قطعات پیش ساخته یا مصنوعی که قرار نبود به عنوان مواد هنری استفاده شوند، استفاده می گردید.

جفت و جور کاری + ۱۹۵۹ + جان چمبرلین + موزه هیروشام واشنگتن در جفت و جور کاری بر خلاف مینی مالیسم دیگر کوچک بودن و ظریف و ساده بودن ملاک نیست و نمی توان آن را فقط تکنیکی مینی مالیستی دانست.

اثری دیگر از مجموعه معادل هشتم کارل آندره با ۹۱ قطعه مکعب برش داده شده با تکنیک جفت و جور کاری **نسبت مینی مالیسم و تکنولوژی امروزی** **عظمت گرایی + ظریف سازی** دو جنبه طراحی مدرن امروزی است برای در اختیار گرفتن زندگی نوین

مینی مالیسم ابتدایی

مینی مالیسم در لباس به دو دسته مینی مالیسم ابتدایی که از دهه ۱۹۹۰ آغاز می شود و پست مینی مالیسم که از ۲۰۱۰ آغاز می شود و با هم تفاوت هایی نسبی دارند تقسیم می شود. پست مینی مالیسم