

- سنساشیانالیسم + آپ و پاپ آرت

سنسایشنالیسم (هیجان گرایی)

ایجاد گرایش هیجان گرایی

این اصطلاح به هنرمندان بریتانیایی جوان - YBAS - که در اواخر دهه ۱۹۸۰ شهرت یافتند اطلاق می شود + بیشتر اعضا این گروه که اولین نمایشگاه آنها در ۱۹۸۸ برگزار شد فارغ التحصیل کالج گلدسمیت لندن بودند اما نسل دوم هنرمندان این گروه اکثر فارغ التحصیلان کالج سلطنتی انگلستان بودند + عنوان این گروه در طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ توسط برخی از خبرنگاران حوزه هنر ایجاد شد + نخستین نمایشگاه آنها فریز نامیده شد که شامل ۱۶ دانشجوی کالج گلدسمیت به سرپرستی دامین هرست بود + این نمایشگاه در یک فضای غیر تجاری ارزان قیمت برگزار شد.

ویژگی های هنر هیجان گرایی

ب- مواد و مصالح متنوع

الف- شوخ طبعی تیره و تلخ

د- کنایه یا ایجاد ابهام یا غافلگیری

ج- ریاکاری

آثار آنها دارای طنزی تلخ است که ابر روی مضامین سنتی در هنر (مثل اخلاقیات و هویت انسانی) شکل می گیرد + موضوعات آنان ریشه در تجربیات معاصر دارد.

تاثیر استفاده از مصالح متنوع در این جنبش

استفاده از مصالح متنوع نوعی حرکت آگاهانه و عمدانه در این جنبش محسوب می شد + هدف از انجام این کار ایجاد تمایز بین تفکر آموزش سنتی هنر و خلق سنتی هنر با جهان معاصر است.

تفاوت کانسپچوآلیسم و سنسایشنالیسم

هیجان گرایی (سنسایشنالیسم) تحت تاثیر کانسپچوآلیسم قرار دارد + استفاده از مصالح متنوع به ویژه مصالح حاضر و آماده این مهم را نشان می دهد + با این حال شیوه ارائه اثر توسط سنسایشنالیسم با کانسپچوآلیست ها فرق می کند + در سنسایشنالیسم، اشیا حاضر و آماده برخلاف کانسپچوآلیست ها نقشی بارز و شاخص ندارند.

چارلز ساعتچی

چارلز ساعتچی + انگلیسی + تاجر انگلیسی با اصلیت یهودی بغدادی + از خانواده های فوق ثروتمند یهودی عراق + با وج گیری یهودی ستیزی در اروپا به انگلستان رفت + اصالتا تجارت پارچه + در انگلستان فعالیت در موسیقی پاپ + و تجارت اشیا عتیقه + مؤسس شرکت تبلیغاتی ساعتچی به همراه برادرش + یکی از بزرگترین شرکت های تبلیغاتی دنیا تا سال ۱۹۹۵ + صاحب گالری ساعتچی + عامل اصلی تبلیغات مارگارت تاچر + دلیل گسترش سنسایشنالیسم عملا حمایت چارلز ساعتچی است

او مهمترین عامل گسترش و توسعه هنر مفهومی و دکوراسیون مینی مال مد و تفکر یاپیست در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. ← یاپیسم + لباس قدرت

در واقع YBAS جزئی از تفکر و حرکت یاپیست - Yuppie - است.

- تعریف یاپیسم (Yuppie)

اصطلاح یاپی نخستین بار در سال ۱۹۸۲ توسط جوزف ایشتاین + دو سال قبل، دن روتنبرگ در مجله شیکاگو از این تعبیر استفاده کرد + یاپی خلاصه عبارت **young urban professional** یا **شهر نشین حرفه ای جوان** است + یاپی بر اثر سیاست های تاچریسم و ریگانیسم ظهور کرد + یاپی به طبقه ای اجتماعی خاص مرتبط نیست + یاپی از سطح درآمدی متفاوتی برخوردار است + علاقه مند به جذابیت های فرهنگی که در زمینه اقتصاد و سیاست چالش برانگیز نباشد + شکل پیشرفته **روشنفکر کلاسیک نئولیبرال** + یاپی هر منطقه روحیات و رفتار خاص خود را دارند (مثلا در روسیه به فرهنگ آسیایی توجه می کنند : ماریا شاروپوا)

یاپی ها از دل نوسانات ناگهانی اقتصاد و بر اثر ادغام بخش هایی از طبقه متوسط و طبقات فقیر جامعه تولد می یابند.

تلقی یاپی از هنر فرایندی است که اضطراب و دلهره زندگی در کلان شهرها و جهان را به تصویری رمانتیک مبدل کند.

یاپی، فرهنگ را به منزله ظرفی برای مظلوفی می بینند که آمیزه ای است از اوقات فراغت، جذابیت و اندکی هنر.

توصیف تام ولف (نویسنده و روزنامه نگار شهیر آمریکایی) از یاپی : مصرف گرایی + به شدت آسیب پذیر + از هر شکست و ناکامی خود تراژدی آبکی خلق می کند + به شدت ریاکار + مبنای زندگیشان، تعطیلات و اوقات فراغت طولانی است + به پوست خود اهمیت زیادی می دهد + مشتریان پروپاقرص جراحی زیبایی اند + فلسفه می خوانند + مستمع آزاد آخرین تئوری های فلسفه غربی است + آرام و قرار ندارد + مدام شغل عوض می کنند + در جلسات نقد و بررسی حضور می یابد + پای ثابت محافل و ضیافت های فرهنگی است + در مصاف با ناملایمات زندگی خصوصی یا از هم می پاشند و یا به خشونت ورزی جنون آمیزی متوسل می شود.

یاپی ها با سه خصیصه } حرفه ای بودن } جوانی }
بیش از آن که بهتر شدن زندگی نظرش باشد وسواس و خودشیفتگی در معرفی خود دارد }
شهرنشینی }

ظهور یاپی در هر منطقه ای از جهان نتیجه آزمون موفق یا شکست خورده پروژه تجاری سازی است.

یاپی (به ویژه زن یاپی) باید در کار پر انرژی و قدرتمند ظاهر شود.

در کشور توسعه نیافته، یابی اهل مهاجرت و فاقد پیوند معین با تحصیلات آکادمیک + در آمریکا معمولاً حقوق یا تجارت

یابی ایرانی

در بعد از انقلاب در دوران اصلاحات (ریاست جمهوری آقای خاتمی) و بویژه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ شکل می گیرد + شامل دو قشر جوانان و زنان است + در دوران اصلاحات فعالیت فرهنگی افزایش و فرهنگ همسنگ با اقتصاد و زندگی مطرح می گردد و یابی ها شکل می گیرند + رمان های یابیستی کتابفروشی ها را قبضه می کند + کتاب نخونده و بدون دانش آکادمیک منتقد هنری می شوند + کافه ها، مرکز خرید، گالری و آتلیه های هنری افزایش می یابد + عده ای این واژه را در جامعه شناسی قبول ندارند.

- لیدر های رفتاری یابی ها

الف - مارگارت تاچر

تختین نخست وزیر زن بریتانیا + نخستین وزیر زن کابینه بریتانیا (آموزش و پرورش) + تنها رئیس حزب محافظه کار تاریخ بریتانیا + لیسان هنر از آکسفورد و سپس شیمی و حقوق + از پدر و مادری فقیر در سطح پایین جامعه + با دنیس تاچر مدیر ثروتمند صنایع نفتی بریتانیا ازدواج کرد + روش حکومت داری او به سبکی به نام تاچریسم معروف شد + در این حکومت او به بازار آزاد، کاهش خدمات دولتی، خصوصی سازی، مقابله با زیاده خواهی اتحادیه های کارگری متکی بود + در تمام دوران جنگ ایران او نخست وزیر انگلستان بود + یک مثال: بریتانیا بزرگترین صادرکننده ذغال سنگ دنیا/ اعتصاب کارگران/ ذغال سنگ وارد کرد/ اعتصاب از بین رفت یا بابتی ساندز و آزادی خواهان ایرلند (شمالی)

او مروج سبک لباسی زن یابی به نام لباس قدرت است.

تاچر در واپسین روزهای عمرش که به آلزایمر شدید مبتلا شد، او در سال ۲۰۱۳ مرد.

- شاخصه های زندگی یابی

تمام فکر و ذکر یابی به نمایش گذاشتن وجه گیرای زندگی خود برای دیگران است

او به دنبال رد ارزش های سنتی قناعت پیشگی است.

فضای می نی مال را برای دفتر کار یا خانه خود طراحی و ابتیاع می کند + به انزواری علاقه دارد (غلبه یک رنگ بر سایر رنگ ها) + استفاده از وسایل و تکنولوژی مدر (مثل حتما اپل داشته باشد) + ماشین شیک، پر سرعت و مدل بالا + کار و عملکرد طراحان و نقاشان نامی را دنبال کند + هر روز بعد از کار باید کافی شاپ برود

شاخصه های فرهنگی و رفتاری یاپیست

الف- آزمند ب- پرستیژمدار ج- محافظه کار د- طراح محور ه- مادی گرا و- قدرت طلب ز- صرفا موفقیت

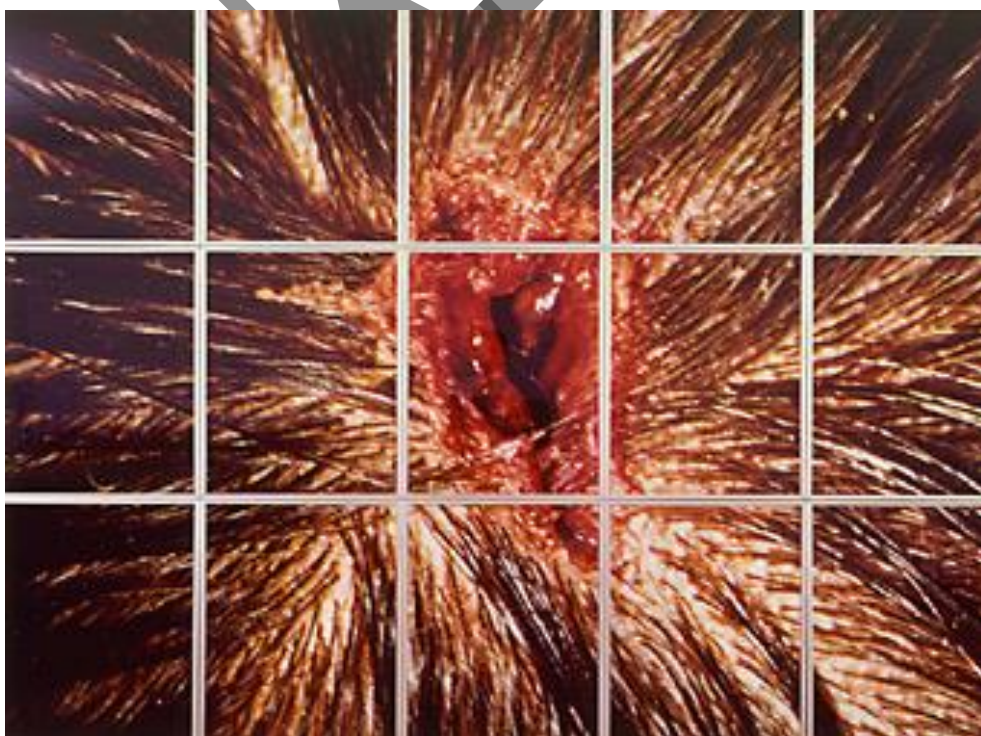
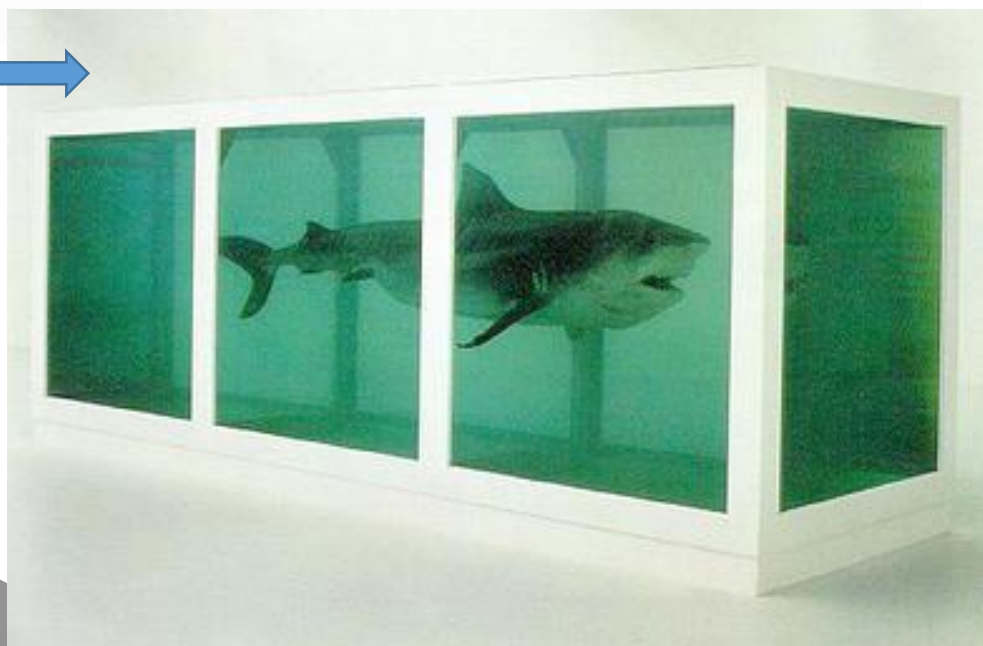
دلایل ظهور یاپیسم

اشاره شد: ظهور یابی در هر منطقه ای از جهان نتیجه آزمون موفق یا شکست خورده پروژه تجاری سازی است + در زمان تاچر و ریگان دوران پایداری اقتصادی رقم می خورد + مالیات بخش خصوصی کاهش می یابد + یارانه دولتی حذف می شود + بنابراین افراد باید سخت کار کنند تا به آنچه می خواهند برسند + فکر و ذکر فرد تنها متوجه خودش است و گذشت در جامعه از بین می رود.

تاچر: تک تک افراد جامعه ملزم هستند خود مسئولیت تامین رفاه و آسایش خود را بر عهده گیرند.

بررسی برخی از آثار سنسیشنالیسم

نمی میرد کسی که در ذهن شخصیی دیگر زندگی می کند + اثر دمین هرست + ۱۹۹۱ + یک کوسه ببر است که در فرمالدئید در یک ویترین نگهداری می شود + سفارش چارلز ساعتچی + در سال ۲۰۰۴ به مبلغی نامعلوم به فروخته شد + در سال ۲۰۰۶ کوسه ببر آسیب می بیند و نمونه ای دیگر جایگزین آن می گردد + به موزه هنر متروپولیتن نیویورک واگذار می شود + ابعاد اثر حدود ۲ در ۲ در طول ۵ متر است.

قاب یخ زده + ۱۹۸۸ + از آثار نمایش داده شده در گالری فریز + مت کالیشا + پانزده قاب در کنار هم قرار داده شده + تصویری واحد خلق شده است + نشان دهنده سوراخی است که شلیک یک گلوله بر سطحی فلزی ایجاد شده است + به دنبال این است که به ما بگوید که کسب دانش مار ا ملزم به کشتن چیزهایی است که می خواهیم بشناسیم.

اشکال بی جان + ۱۹۹۱ +
 دمین هرست + صدف
 هایی در قفسه ای شیشه
 ای + یادآور ویتروین یک
 موزه است + اثر به ما
 یادآوری می کند که
 کسب دانش اغلب ما را
 ملزم به کشتن چیزهایی
 می کند که می خواهیم
 بشناسیم شان + هرست
 به خطر طبقه بندیشده
 تجربیات علمی در گذران
 زندگی اشاره می کند +
 این شبیه به تفکر
 دادائیسیت ها و
 سوررئالیست ها است.

آپ (آپ) آرت - Op Art

واژه آپ آرت

مخفف **Optical Art** یا هنر دیدگانی + هنر مرتبط با بینایی و فیزیک نور + به آن انتزاع ادراکی یا هنر بصری هم می گویند + از دهه ۱۹۶۰ به عنوان شاخه از هنر انتزاعی که دارای دیدگاه علمی بود مطرح شد + اصطلاح آپ آرت اولین بار در سال ۱۹۶۵ در نمایشگاه چشم واکنش گر در موزه هنرهای معاصر نیویورک فراگیر و رایج شد.

ویژگی های آپ آرت و نحوه ایجاد آن

هدف از آپ آرت : ایجاد خطای دید با استفاده از فرم های انتزاعی تا ایجاد خطای دید
 لرزنده
 پیش آینده
 پس رونده

نزدیکی با سور رئالیسم دارد.

ساختار آپ آرت : مجموعه ای از خط ها + شکل های خرد + سطوح رنگی متقارن و متمرکز

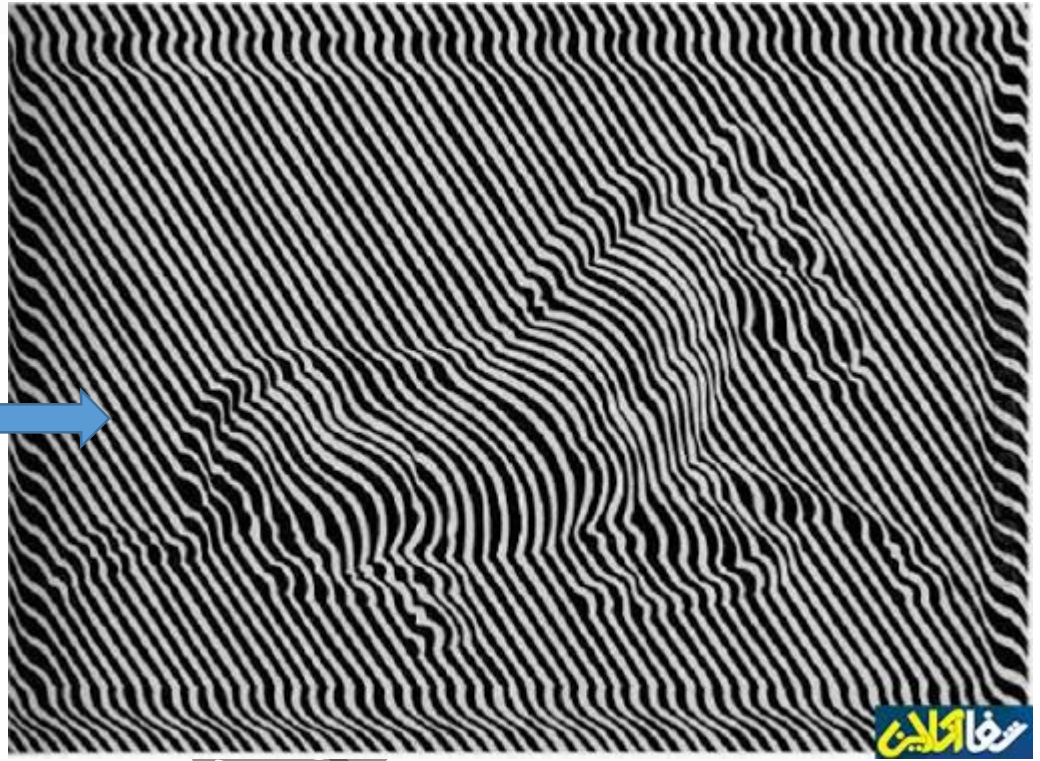
یا در واقع

به کارگیری عناصر بصری و اشکال هندسی و عناصر حرکتی و نیز عدم استفاده از هماهنگی رنگی (ناهمخوانی رنگی) به گونه ای که با اثرگذاری بر شبکیه چشم ایجاد خطای دید و حسی نماید + بنابراین هدف آپ آرتیست ها القای تحرک در بیننده است با ایجاد خطای باصره

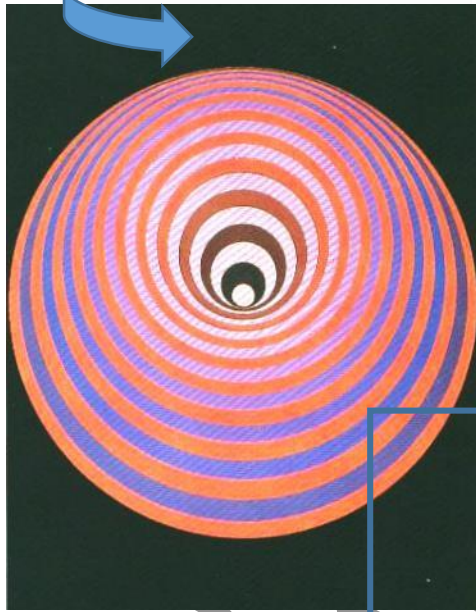
پیشروان این هنر ویکتور وازرلی مجار و بریژت رایلی بودند.

ویکتور وازارلی از دهه ۱۹۶۰ شکل‌های هندسی، مربع، دایره، مثلث، مستطیل و چندوجهی را با بهره‌گیری از اختلاف و تفاوت رنگ‌های درخشان و طبق قواعد ریاضی، طوری سازمان می‌داد که تصویری از جنبش، پیشابیندگی و پس‌روندگی را به بیننده القا شود.

گورخر اثر ویکتور وازارلی

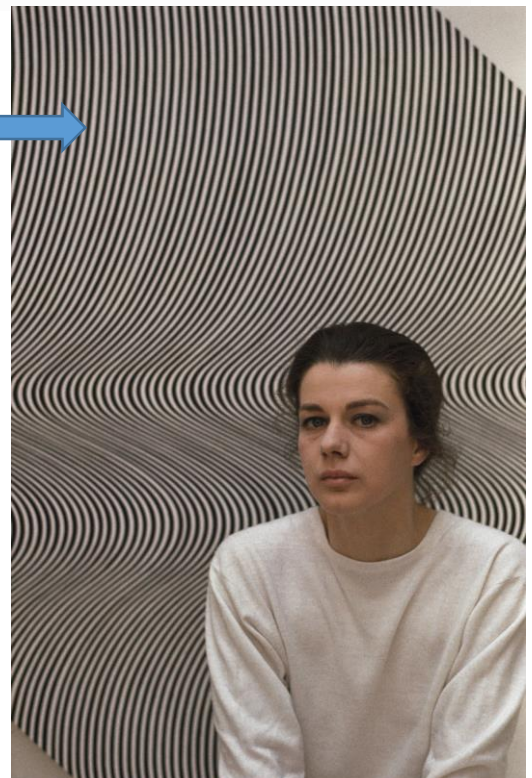
پیشینه آپ آرت در تاریخ هنر

از نقاشی‌های آلتا میرا خطای باصره در کارهای انسان پارینه سنگی دیده می‌شد + از پمپی (رم + کوه وزو) نقاشی و موزائیک کاری‌های بدست می‌آید که عمق نگاری یا پرسپکتیو به جای سطح نگاری کار شده است + از قرن پانزدهم نقاشان از نوعی القای خاصیت عمق فضا با زوایای متغییر لذت می‌برند + در سده نوزدهم و با روی کار آمدن امپرسیونیست‌ها و نئوامپرسیونیست‌ها نگاهی به ایجاد خطای باصره شکل گرفت تا در ۱۹۶۰ به بعد این مهم جدی شد.

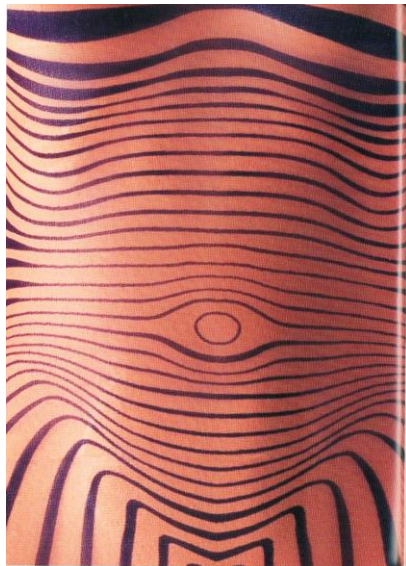
طرح‌های موج دار آپ آرت

جریان + ۱۹۶۴ + بریژیت رایلی + اگر مدتی طولانی به این پرده خیره شویم، ارتعاشات

القا شده از این نقاشی به نظر می‌رسد که در حال نفوذ به چشم است و ذهن دگرگون می‌شود + به عبارت دیگر حرکتی شناور و موج احساس می‌شود + به این نوع طرح‌ها طرح‌های موج دار می‌گویند.

نمونه هایی از آپ آرت در لباس

پاپ آرت -

واژه پاپ آرت

از مخفف واژه **Popular Art** به معنی هنر مردمی یا هنر عامه است + این اصطلاح اولین بار توسط لارنس الووی ، منتقد انگلیسی، برای توصیف جنبشی هنری که در اواخر دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفت ابداع شد + تقریباً انگلستان و آمریکا همزمان بود.

نخستین جرقه های پیدایش این هنر در اواخر ۱۹۵۲ در انگلستان و در انیستیتوی هنرهای معاصر لندن + تعدادی هنرمند و معمار که خود را گروه مستقل نامیده بودند + تاکید آنها بر جنبه های زندگی معاصر که غیر هنری نامیده می شد و چگونه در هنر باید به کار رود بود.

تعریف پاپ آرت

این جنبش بر مفهوم مصرف گرایی فرهنگ عامه استوار است + در این سبک تاکید بر فرهنگ شهری توده مردم + زیباشناسی همگانی + طرد و کنار گذاشتن معیارهای زیباشناختی روشنفکرانه

در آثار این سبک:

استفاده از پرشور فیلم ها + آگهی های تبلیغاتی + داستان های عامه + موسیقی پاپ + علائو کالا های مصرفی بارز است.

تکه چسبانی (کلاژ)

معروفترین هنرمند پاپ آرتیست اندی وارهل آمریکایی است.

پاپ آرتیست ها در لباس

سیلک اسکرین

نحوه شکل گیری پاپ آرت

واکنش در برابر آبستره اکسپرسیونیسم (روتکو + پولاک و ...) + بنابراین علاقمند به هنر فیگوراتیو شدند که در آبستره اکسپرسیونیسم وجود نداشت + ظاهری عکاسی داشتند + ابتدا نئو دادا لقب گرفتند + چون از عناصر بسیار پیش پا افتاده و کمیک استفاده می کردند.

روی لیختن اشتاین + از مهمترین پاپ آرتیست ها که از کمیک استفاده می نماید + او حتی برخی از کارهای ماتیسی یا پیکاسو را به صورت کمیک مجددا طراحی کرده و اجرا می کند.

پاپ آرت در انگلستان

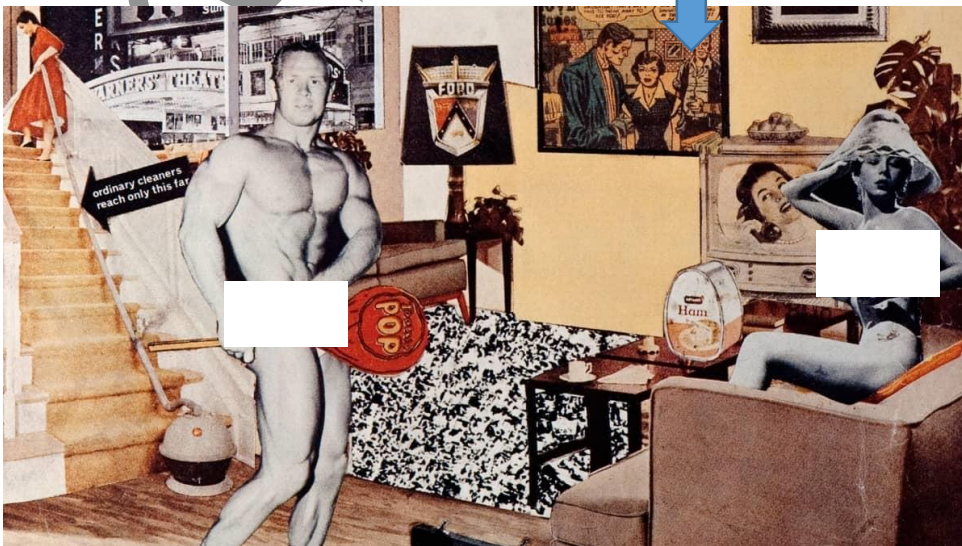

در انگلستان هنر پاپ آرت به بیانی رمانتیک و یا نوستالژیک روی می آورد + هنرمندان پاپ آرت انگلستان آن را هنری عامه، زودگذر اما قابل گسترش و کم هزینه می دانند + ریچارد همیلتون در این زمینه پیش رو است.

جنبه تاریک پاپ آرت

پاپ آرت علی رغم لحن طنزگونه و کنایه اش، به دلیل تکرار مفرط برخی نقوش اروتیک جلوه ای آشوبنده برای جامعه تیز خلق می کرد.

از آثار پاپ آرت اندی وارهل

ویژگی های هنر پاپ آرت

- الف- فرهنگ توده مردم
- ب- شکل های شاد و هیجان انگیز
- ج- رنگ های تند و متضاد
- د- ابعاد زیاد
- ه- پوستر تبلیغاتی
- و- استفاده از وسایل روزمره
- ح- موضوعات روزمره و عادی
- ط- خوشایند سنین نوجوانی و جوانی

عرصه های مختلف هنر پاپ آرت

- الف- موسیقی پاپ
- ب- شعر و ادبیات
- ج- نقاشی
- د- سینما

تفاوت پاپ آرت با اکسپرسیونیست ها و سوسیال رئالیست ها

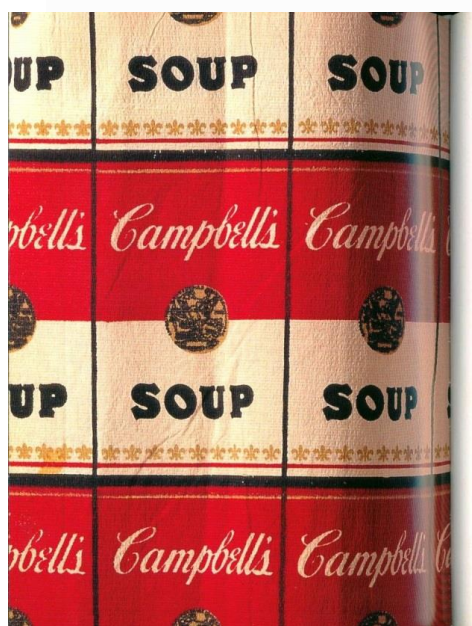
پاپ آرت برخلاف اکسپرسیونیست ها و سوسیال رئالیست ها که به زشتی و بی عدالتی های فرهنگی و تمدنی حمله می کردند درست برعکس به پاسداشت جنبه های مختلف فرهنگ شهری می پرداختند

پشتوانه های هنر پاپ

آن چه سبب استواری هنر پاپ در دنیای غرب شده است منفعت آن در بین سیاستمداران + سرمایه داران است. پاپ آرت ابزار تبلیغ و توسعه اهداف این دو قشر است و بنابراین تحت هر شرایطی به پیداری خود ادامه می دهد.

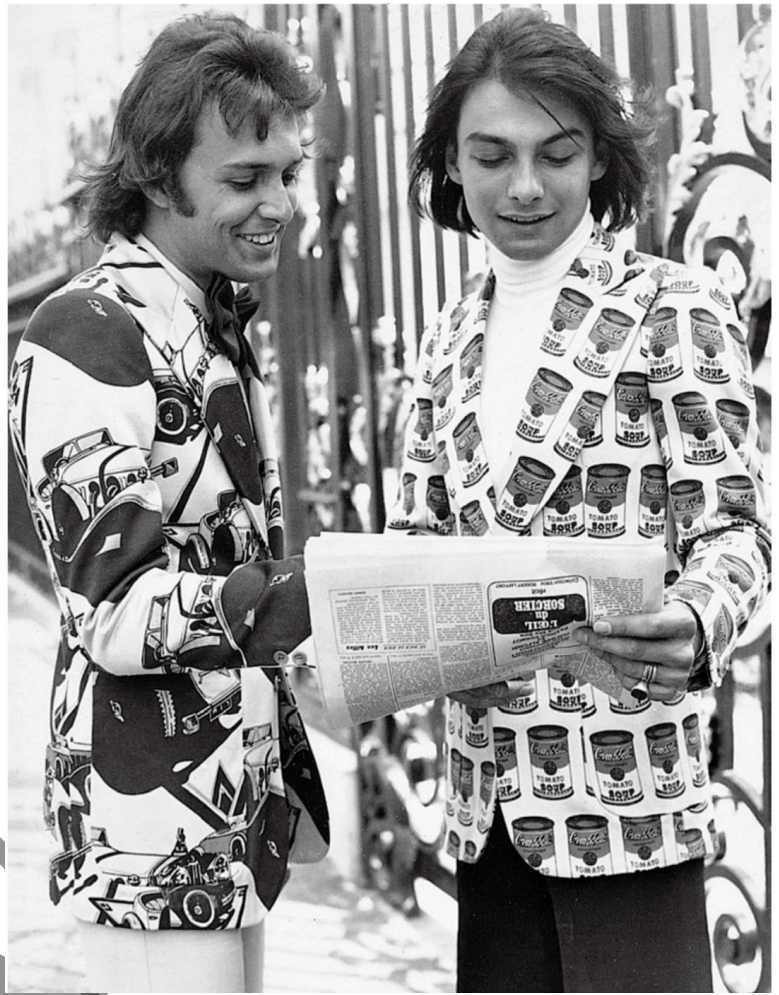
استفاده از چهره های سینمایی یکی از مهمترین شاخصه های هنر پاپ است

نمونه هایی از استفاده از پاپ آرت در لباس

پاپ آرت در لباس

پاپ آرت در لباس

پاپ آرت