

- آشنایی با هنر معاصر

اکسپرسیونیسم (بیان گرایی)

مکتبی در هنر و ادبیات که هنرمند یا ادیب برای بیان منظور خود اقدام به اعوجاج می نماید + واقعیت را انکار نمی کند بلکه به گونه ای غیر از معمول و آنچه مرسوم است آن را به نمایش در می آورد + به بیان دیگر طبیعت را کنار گذاشته و نوعی طغیان در نمایش (اغراق در شکل و رنگ تا نظم تثبیت شده را بهم بریزند) او احساس می شود که اثر ارائه شده هیچ شباهتی با واقعیت نخواهد داشت.

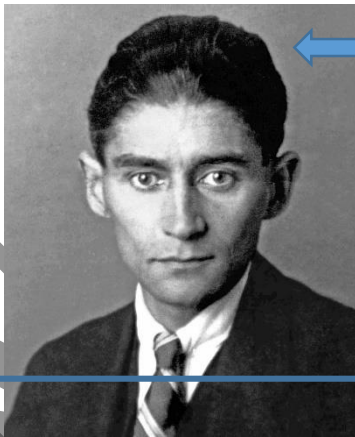
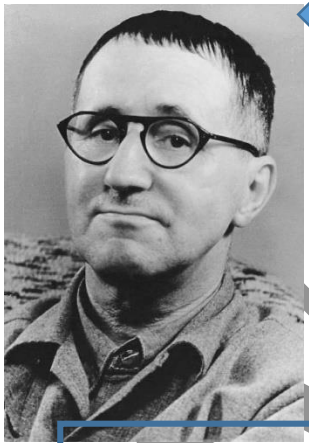
اکسپرسیونیسم در ادبیات

در ادبیات، نویسنده به ارائه نمادین می پردازد و در نتیجه نوعی تحریف در واقعیات دنیای طبیعی + جا به جا کردن زمان و مکان و فضا دیده می شود + عدم تقلید و تکرار واقعیت

اکسپرسیونیسم ادبی $\neq$ ناتورالیسم

احساس، روایا، و اوهام را نویسنده در قالب یک رشته رویداد ناهمگون اما قابل درک و تشخیص برای خواننده بیان می کند

در اکسپرسیونیسم ادبی قهرمان وجود ندارد یا اگر دارد در جه دوم از اهمیت داستان است + در اکسپرسیونیسم ادبی شور، هیجان و احساس بیش از عقل و تدبیر و اندیشه کارکرد دارد + بنابراین به نظر می رسد نویسنده می خواهد با تبلیغ منظور خود را به خواننده منتقل کند + به همین خاطر است که عمدتاً نویسندگانی که هدف های سیاسی را دنبال می کنند از این شیوه بهره برده اند. عمدتاً نویسندگان چپ گرا (سوسیالیست ها و کمونیست ها)

نمایشنامه نویسی ← برتولد برشت (آلمان شرقی + کمونیست - مارکسیست)

داستان نویسی ← فرانتس کافکا (تحصیلات در آلمان)

مسخ که انسانی مبدل به یک حشره بزرگ می شود + ترجمه صادق هدایت
نقادان ادبی بعضاً اکسپرسیونیسم ادبی را نوعی امپرسیونیسم دانستند که به سوی سوررئالیسم رفته است. حتی برخی آثار فرانسویس بیکن

سوررئالیسم ← اکسپرسیونیسم ← امپرسیونیسم

ظهور اکسپرسیونیسم

برخلاف امپرسیونیسم و فوویسم که در فرانسه زاده شدند + اکسپرسیونیسم در هنر و ادبیات در آلمان زاده شد + عده ای از محققین ادعا دارند که این گرایش همزمان در آلمان و فرانسه شکل گرفت + اعتقاد دارند واژه اکسپرسیونیسم از فرانسه به آلمان رفته است + اما نمی توان نقش آلمان را انکار کرد + اوج آن زمان با آغاز جنگ جهانی اول بود + این گرایش از ۱۹۰۵ آغاز تا ۱۹۲۰ رواج داشت.

انواع اکسپرسیونیسم

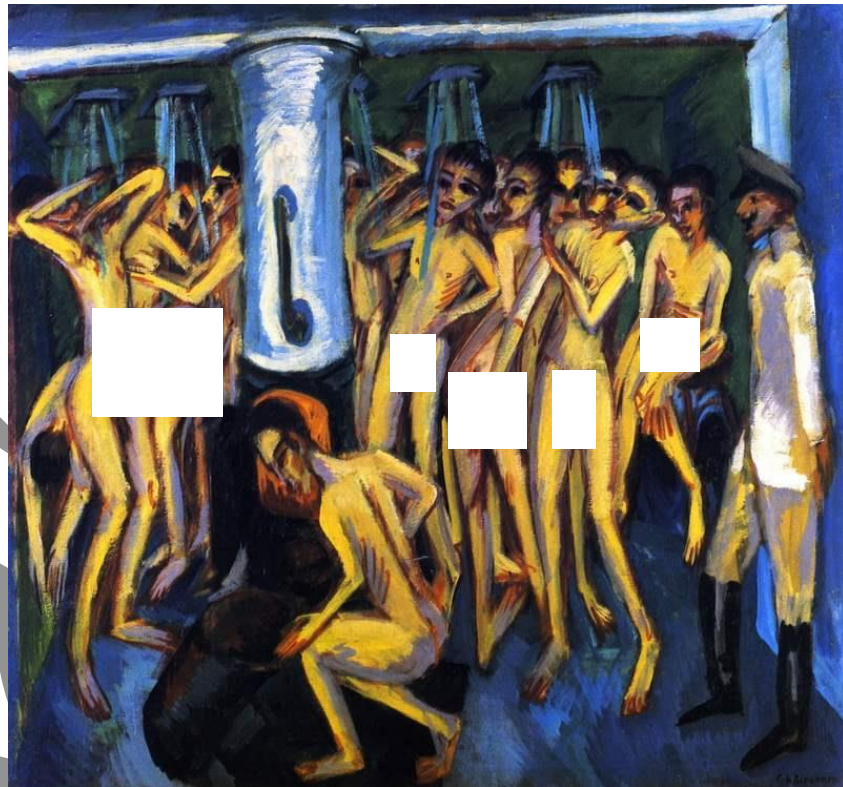
اکسپرسیونیسم هیچ گاه مکتب مشخص و مستقلی نبود + هرگز دارای مانفیسست یا بیانیه نبود + اما در خصوص آن صحبت و مطلب زیاد بیان شد.

اکسپرسیونیسم به ترتیب در سه گروه مجزا و به ترتیب ظهور کرد: الف - گروه پُل - ب - گروه سوارکار آبی - ج - هنرمندان مستقل

در سال ۱۹۰۵ در شهر درسدن آلمان شکل گرفت + توسط تعدادی دانشجویان معماری که می خواستند نقاش شوند + اما هیچ برنامه از پیش تدوین شده و مشخصی نداشتند + کاملاً آلمانی بود + معروفترین هنرمند از این گروه را می توان ارنست لودویگ کیرشنر نام برد + کیرشنر به همراه اریک هیکل و کارل اشمیت روتلوف از موسسان گروه پل بودند + در سال ۱۹۰۶ با افزایش تعداد نفرات گروه، اولین نمایشگاه خود را ترتیب دادند + در سال ۱۹۱۳ گروه پل از هم پاشید و هر کدام به صورت انفرادی برای خویش فعالیت کردند.

ارنست لودویگ کیرشنر
+ ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۸ + آثار
او از سوی آلمان نازی
هنر فاسد لقب گرفت
توپچی ها + ۱۹۱۵ +
ارنست لودویگ کیرشنر
+ استفاده از رنگ های
خام + ضربه قلم های
خشن + پیکره های
تغییر شکل یافته + اثر

برخوردی به شدت تهاجمی + و احساساتی دارد + نقد اجتماعی حس می شود (مردانی برهنه در یک حمام و زیر نظر یک افسر ارتش + نقاش تجربه خودش از ضعف و آسیب پذیری در طول جنگ را بیان می کند + او به خدمت

می رود + اما به دلیل بیماری ذهنی اخراج می شود + او در اثر نفرتش را از جامعه نظامی مطیع + وحشی که در آن بود ابراز کرده است.

گروه سوارکار آبی (بلو ارایتر)

در دورانی که جنبش اکسپر سیونیسمی گروه پل در چند سال آخر عمر خود به سر می برد شکل می گیرد + این گروه بعد از جنگ جهانی اول به آستره اکسپر سیونیسم (اکسپر سیونیسم انتزاعی) تبدیل می شود + این گروه فاقد بیانیه یا مانفیسست مشخص بود و اهداف آن بطور دقیق و صریح تعریف نشد + نام گروه از تابلویی با همین عنوان از آثار واسیلی کاندینسکی اخذ شده است + موسس گروه واسیلی کاندینسکی روس الاصل و آلمانی تبار است + از مهمترین اعضا آن می توان به پل کلی و آگوست ماگ اشاره کرد + نقطه اشتراک اعضا گروه تمایل به نقاشی نمادین از واقعیات معنوی بود که تصور می شد از سوی امپرسیونیست ها نادیده انگاشته شده بود + کاندینسکی در مقالات و نوشتار خود بیشتر به ارتباط بین نقاشی و موسیقی پرداخته است.

کاندینسکی آورده است که : هنر باید به عنصر معنوی پردازد و نه مادی + هماهنگی رنگ و شکل را باید صرفاً بر اصل تماس کامل با روح آدمی استوار سازیم + او شبیه سازی از طبیعت یا تقلید از واقعیت مشهود را کلارد می نماید + استفاده از رنگ و ضربه پر جنبش قلم مو باید محتوای غیر عینی ابداع کرد.

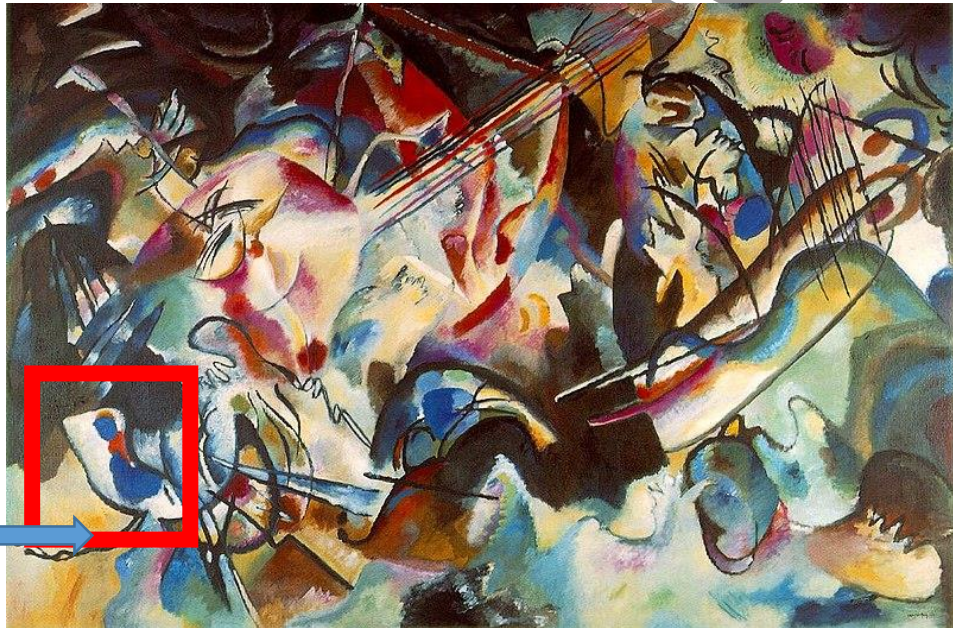
در سال ۱۹۳۳ آلمان نازی آستره اکسپر سیونیسم (اکسپر سیونیسم انتزاعی) را هنر فاسد و منحط نامید و سرکوب کرد.

اولین آثار گروه را کاندینسکی در سال ۱۹۱۰ کشید + اما بین سال های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۲ کاندینسکی و فرنس ماک کتابی را براساس یکی از تابلو های کاندینسکی به نام سوارکار آبی منتشر کردند که سبب جمع شدن گروه و تشکیل اولین نمایشگاه گروهی در سال ۱۹۱۲ شد + گروه تا سال ۱۹۱۴ برقرار بود + با شروع جنگ جهانی اول گروه از هم گسیخت + بیان مخالفت ها در گروه جالب توجه بود.

واسیلی کاندینسکی + ۱۸۶۶ تا ۱۹۴۴ = او نیز توسط آلمان نازی ممنوع فعالیت شد
آثار مکتوب او در خصوص هنر های تجسمی و اصولی که امروزه در دانشگاه ها یاد می گیرید، اصلی ترین منابع درسی شما است + او علاوه بر اجرا کار عملی، محقق و پژوهشگری آگاه بود که آثار دانشگاهی زیادی نیز خلق کرد.

بدیهه سرایی +
۱۹۱۲ + موزه
گوگنهایم نیویورک
+ نسخه اول + رنگ
+ های درخشان
+ انتقاد از جامعه

دگرگونی در جامعه را نشان می دهد + موج های دریا + قایق ها + در سمت راست تداعی گر ویرانی و تخریب ناشی از طوفان و سیل است + در سمت چپ زنی آرا و مطمئن به بیرون می نگرد.

نوعی نگاه رمانتیک را تداعی می کند.

مقایسه دو گروه پل و سوار آبی

هر دو گروه اعتقاد داشتند هنر می تواند حقایق فطری و ذاتی بشر را بیان کند و معنای زندگی انسان ها را نشان دهد.
هر دو گروه دریافته بودند که جامعه احساسات ناب را تخریب و باید جامعه را تطهیر پالایش نمود.

گروه پل میراث کلاسیک را کنار زد و به بدوی گرایی روی آورد + هدف آنها شناخته شدن به عنوان منادیان ویرانی و گمگشتگی بود + آنها به شدت با هویت و سنت آلمانی پیوسته بودند.

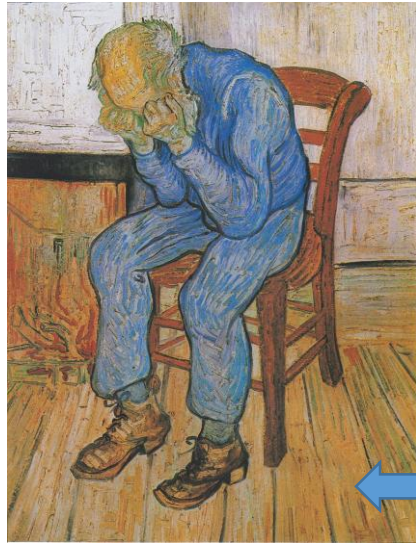
گروه سوار آبی عرفانی تر از گروه پل بود + سعی داشت تا حقیقت روحی و معنوی پنهان درون طبیعت را نشان دهد + تنوع رنگی آنها در مقایسه با گروه پل هوشمندانه تر و متنوع تر بود.

خصوصیات نقاشی های اکسپرسیونیسم

- الف - رنگ های قوی (خام + درخشان + پرتضاد + نامرتبط با موضوع)
- ب - پیکره های اعوجاج یافته
- ج - انتزاع (آبستراکسیون)
- د - نگاه نقد اجتماعی
- ه - قرار دادن موضوعات نا آشنا و بیگانه کنار هم
- و - نا آرامی و حقیقت جوئی
- ز - اهمیت احساسات شخصی در مقابل نظاره دنیای خارج

در اکسپرسیونیسم باید احساسات درونی به صورت هیجانات تند به بیرون تجلی کند و به بیننده منتقل شود.

ون گوگ و اکسپرسیونیسم

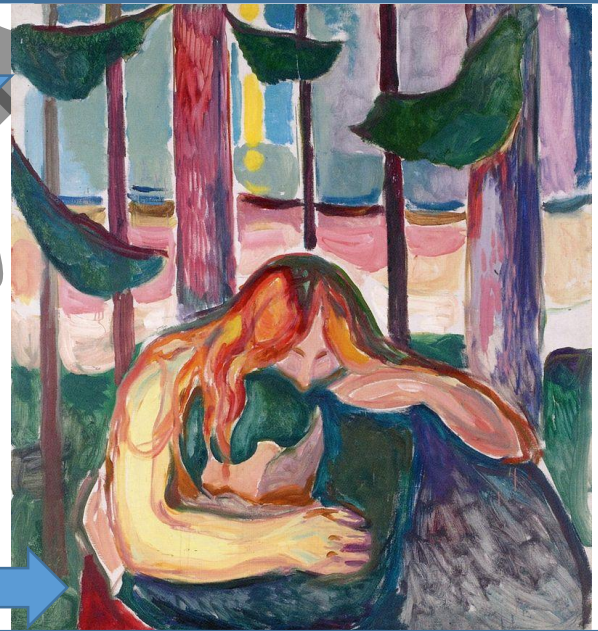

اکسپرسیونیسم پدیده‌ای مربوط به نقاشی در اروپای شمالی است (هلند) + اکسپرسیونیسم به شدت حسی است + اساساً ریشه آثار اکسپرسیونیسم و نسان ون گوگ است + به غیر از ون گوگ به تاثیر ادوارد مونک در اکسپرسیونیسم هم می‌توان اشاره نمود + ون گوگ در آغاز امپرسیونیسم بود و سپس سمبل و نماد پست امپرسیونیست‌ها شد + او در نهایت از ایده پردازان اصلی اکسپرسیونیست شد + اگر چه حداقل ده تا ۱۵ سال قبل از ظهور اکسپرسیونیسم فوت نموده بود.

اثر بردروازه ابدیت + از آخرین کارهای ونسان ون گوگ + دو ماه قبل از مرگ + کارهای آخرین ون گوگ ایده پردازی برای آغاز اکسپرسیونیسم است + در این اثر هم غم و مصیبت که در آثار اکسپرسیونیسم دیده می‌شود، قابل مشاهده است + اگرچه بازی با اشکال و اعوجاج هنوز مطابق با آنچه که در آثار اکسپرسیونیست‌ها متاخر دیده می‌شود در آن دیده نمی‌شود.

غالباً هنرمندان نیمه دوم قرن نوزدهم از چند سبک و شیوه هنری پیروی می‌کردند + از این رو آنان را با آخرین سبکی که می‌زیسته‌اند یاد می‌کنند.

اثر ادوارد مونک از نظر مفهوم نزدیکترین موضوعیت مفهومی را با اکسپرسیونیست دارد + غم و مصیبت انسانی + مرگ + عشق فاسد از مهمترین موضوعات نقاشی‌های ادوارد مونک هستند.

ادوارد مونک در اواخر پست امپرسیونیسم در انتهای قرن نوزدهم تابلویی را می‌کشد که یکی از دوستانش نام آن را خون آشام می‌گذارد (تصویر سمت چپ) + در این تصویر زنی سرش را با موهایی افشان قرمز بر گردن مردی در آغوشش قرار داده است + در آغاز جنگ جهانی اول و با گسترش اکسپرسیونیسم، ادوارد مونک دو تابلو دیگر کشید که یکی از آنها را خون آشام در جنگل نامید + مقایسه دو سر به خوبی اعوجاج و کژنمایی در اشکال را و حرکت از پست امپرسیونیسم به اکسپرسیونیسم را نشان می‌دهد.

مقایسه اکسپرسیونیسم و فوویسم

اکسپرسیونیست‌های آلمانی با فوویست‌های فرانسوی هم عصر می‌باشند + فوویست‌ها از رنگ به گونه‌ای استفاده می‌کردند که نقاشی‌هایشان آرامش و نشاط بیشتری داشت + اما اکسپرسیونیست‌ها آن چنان رنگ را تاثیر گذار در نظر می‌گرفتند که در برخی اوقات کاملاً سبب ناآرامی در وجود بیننده می‌شد.

اکسپرسیونیسم و تاثیر آن در کوبیسم

اکسپرسیونیست های آلمانی با پیوند زدن فرم های کوبیسم با آرمان های اکسپرسیونیسم تحت تاثیر تصوف و عرفان هندی، سعی نمودند تا سبک جدیدی را ابداع نمایند.

نمونه هایی از آثار اکسپرسیونیست ها

اعوجاج + استفاده از رنگ های گرفته + اثر ارنست لودویگ کیرشنر + کیرشنر همواره در آثارش معطوف به عواطف انسانی بود + این اثر که نشان دهنده پنج زن خیابانی در قبل از جنگ جهانی اول است، نشان دهنده وضعیت نامناسب جامعه آلمان آن زمان است + به همین دلیل از سوی نازی ها جز هنر فاسد تلقی شده و جمع گردید + کیرشنر بعدها نمونه ای دیگر از این اثر را هم خلق کرده است + بنابراین باز در اثر تصویری از بدبختی های جامعه انسانی خلق شده است + در سمت چپ تصویر نمایی از لاستیک یک خودرو دیده می شود که نمادی از ورود انسان به عصر مدرن و تکنولوژی است و در سمت راست تصویر برق ویتترین یک مغازه نگاه چهار زن را به خود جلب کرده که نشان از نیاز آنان است.

۳- اثر لودویگ کیرشنر، پنج زن در خیابان، ۱۹۱۳، رنگ روغن روی بوم.

دلقک های پدر کش اثر امیل نوله + از کارهای اکسپرسیونیست با زمینه بدوی گرایبی + نوله از بنیانگذارهای گل پل است + او افکار ناسیونالیستی و آلمانی گرایی افراطی داشت + به حذب نازی پیوست + اما به دلیل نوع سبک اکسپرسیونیستی اش از آن طرد شد + استفاده از چهره های سرخ رنگ و زرد درخشان از جمله ویژگی های کار او است + در آثار او هفت موضوع طبیعت + کلانشهرها (همچون برلین) + پرتره ها و خودنگاره ها + آخرالزمان و جنگ + انقلاب و توهم + قدیم و هارمونی جدید + حرکت بسوی نظمی نوین.

واسیلی کاندینسکی - بدیهه سرایی ۲۸ + ۱۹۱۲ + موج دریا + قایق + کوه در سمت راست تداعی گر ویرانی ناشی از سیل و زلزله و سایر بلایای طبیعی است + در سمت چپ یک زوج جوان در آغوش یکدیگر هستند که بیانگر صداقت و عشق محض است

آزمون تصویری از جلسه آتی در کلاس بین بیست تا نیم ساعت هر جلسه بین سه تا ۵ نفر دو نمره از نمره نهایی