

کوبیسم

فروویسم

از امپرسیونیسم تا سالهای هشتاد

نشوند، در عصر خود با مخالفت‌های شدیدی روبرو می‌شوند. هنر آشنای عموم مردم که در سالهای موزه به نمایش گذاشته می‌شود اساساً جهان هنر آکادمیک می‌باشد. بدون شک امپرسیونیسم اولین نهضتی است که در آکادمیسم نفوذ کرده و بدین ترتیب، طی نیمه اول قرن بیستم پذیرش تدریجی این نوآوری‌ها را میسر می‌سازد. به علاوه باید توجه داشت که ورود هنر به هر مرحله جدیدی به مفهوم کثار گذاشتن مراحل پیشین نمی‌باشد چرا که هر سبکی ضمن پیمودن راه خود همزمان تحت تاثیر سبکهای دیگر از پله‌های تکامل بالا می‌رود.

اگرچه مدت زمان مرحله «فروویسم» از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ حقیقتاً بسیار کوتاه می‌باشد ولی مدت‌های مدیدی تأثیر آن بر هنر مدرن دیده می‌شود. به علاوه تنها در فاصله سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۲ است که ابتدا در «درسد» و سپس در «برلن»، «گروه پل» را به دید یک نهضت سازمان یافته نگاه می‌کند. دومین نهضت اکسپرسیونیسم آلمان موسوم به «سوارکار آبی» (Der blaue Reiter) می‌باشد که عمر چندان طولانی نداشته است، آغاز پیدایش آن به مونیخ و ابتدا به «کاندینسکی» (Kandinsky) که محرك آن بوده است و سپس

در سال ۱۹۰۵، هنر مدرن دوره پرفراز و نشیبی را پشت سر می‌گذارد به طوریکه شاید بتوان آن را به عنوان تاریخ واقعی تولد هنر مدرن تلقی کرد. در فرانسه، فروویسم (Fauvism) با «ماتیس» (Matisse)، «براک» (Braque)، «دورن» (Doran)، «ولا مینک» (Vlaminck)، «دوفی» (Dufy)، «مارکت وان دونژن» (M.Van Dongen) ظهور می‌یابد و سپس در سال ۱۹۰۷ «کوبیسم» با «پیکاسو» و «براک» تولد می‌یابد. در آلمان، در این تاریخ، اولین گروه اکسپرسیونیست موسوم به «پل» (Die Brucke) با عضویت «کرشنر» (Kirchner)، «نولده» (Nolde)، «هکل» (Heckel)، «اشمیت . رو تلوف» (Rottluff Schmidt)، «مولر» (Muller)، «پستن» (Pechstein) که خود را در مسیر حرکت پیشگامان پایان قرن نوزدهم قرار می‌دهند، تشکیل می‌یابد.

در جریان انقلاب مدرنیسم که دقیقاً پیش از آغاز جنگ جهانی اول به پیدایش هنر آبسوره می‌انجامد، ما همکی در یک سطح قرار داریم. با این وجود یک مسئله را نمی‌توان از نظر دور داشت: از آنجا که کل تاریخ هنر بیست پیش از موعده به این نهضت‌های ابتکاری هنر می‌پردازد، اگر این نهضت‌های سادگی به فراموشی سپرده

پدیدآورنده آن می باشد. بعدها هنرمندان دیگری چون «بوجونی» (Boccioni)، «بالا» (Russo) و «کارا» (Carra) و «سوردینی» (Severini) نیز در این راه با او همراه می شوند، این نهضت بسیار پویا از نظر بازگشت قاطعه‌ای که به سوی دنیای مدرن، علمی و فنی دارد در نوع خود بی نظیر است، در حالیکه کوبیسم همچنان بر روی موضوعات سنتی کار می کند و از هنرهای بدوى و اکسپرسیونیسم الهام می گیرد. آنچه که در این میان متناقض به نظر می رسد، تنها در ظاهر امر خلاصه می شود، چرا که حقیقت این است که مدرنیته پیش از هر چیز اکتشاف فرمای واقعی یا تخیلی می باشد و در راستای همین جستار است که گذشته و آینده با یکدیگر تلفیق پیدا می کنند.

پیدایش هنر آبستره، در اولین قدم یک اقدام بین الملل می باشد چرا که ظهور آن در فاصله ده سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ به طور همزمان در آلمان، روسیه، هلند، فرانسه و آمریکا دیده می شود: ابتدا کاندینسکی در مونیخ به سال ۱۹۱۰، و سپس کوپکا (Kupka)، «پیکابیا» (Picabia) و «دولونی» (Delauney) در فرانسه در روسیه «مالویچ» (Malevitch) با ترسیم تابلوی «مربع سیاه بر زمینه سفید» در سال ۱۹۱۲، بلا فاصله

«بل کله» (P.Klee)، «فرانس مارک» (F.Marc)، «ماک» (Macke) و «یاولنسکی» (Jawlensky) باز می گردد که از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۷ به طول می انجامد. و اما تأثیر چشمگیر این نهضت ها همچنان بر روی هنر امروز نیز دیده می شود.

از سال ۱۹۱۰ به بعد، به دنبال «هیکاسو» و «براک» مکتب واقعی «کوبیسم» در فرانسه شکل گرفته و توسط «گلیز» (Gleizes) و «متزنگر» (Metzinger) سازمان دهی می شود. اسمی نقاشان کوبیستی که باید به خاطر سپرد عبارتند از: «خوان گری» (J.Gris)، «فرنان لژه» (F.Leger)، «روبرت و سونیا دولونی» (Delaunay)، «ژک ولون» (J.Villon) و «لافرزنی» (La Fresnay)؛ وبالاخره، به کوشش «برانکوزی» (Brancusi)، «آرشیپهانکو» (Brancusi)، «زادکین» (Zadkine)، «لورمن» (Archipenko)، «هیکاسو» (Picasso)، «لیپشیتز» (Duchamp Villon)، «دوشامپ - ولون» (Lipchitz) و همچنین «ماتیس» که در میانه راه کوبیسم و اکسپرسیونیسم قرار داشت، هنر پیکره تراشی با ورود به حوزه مدرنیته کوبیسم و هنر آبستره درخشش فوق العاده ای پیدا کرد.

در همین دوره و در سال ۱۹۰۹ نهضتی کاملاً بدیع موسوم به «فوتوریسم» (Futurisme) به وجود می آید که «مارینتی» (Marinetti) نقاش

Georges BRAQUE
L'ESTAQUE, 1906,
huile sur toile,
59,9 x 73,3 cm,
Musée national d'art moderne,
Paris

Maurice de
VLAMINCK
NATURE MORTE
1907
huile sur toile
44.5x54cm

نهضت «دادا» Dada گسترش یافت. جریانی جهانی که ابتدا در سوئیس، بعد در آلمان، در پاریس و در نیویورک، پرسش‌های جدی حتی در زمینه ضرورت وجود «هنر» مطرح نمود. این نهضت، در اوّلین مرحله آثار کمی از خود بجا گذاشت اماً از یک طرف به عنوان پیش قراول و طلایه دار سوررئالیسم شناخته شد و از سوی دیگر برای اثرات قبل توجه این نهضت در هنر دهه شصت و هفتاد خود را نشان داد، حرکتی قابل توجه و تأثیر محسوب می‌شود. و در آخر، باید به «نقاشی متأفیزیک» کریکو Chirico و کارا Carr در ایتالیا اشاره نمود که بوسیله ذائقه عجیب‌اش، ظهر جدی سوررئالیسم را اعلام نمود.

۵ فوویسم و اکسپرسیونیسم

وجود شور و هیجان در قالبها و رنگهای مکاتب فوویسم فرانسه و اکسپرسیونیسم آلمان، وجه مشترکی غیرقابل انکار است. ولی باید یکبار دیگر، به وجه تفاوت موضوعی میان آن دو نیز اشاره کنیم که از یک سو در بردارنده اندیشه خوشبختی حیوانات وحشی است که بیانگر نوعی توافق زیستی میان آنها و طبیعت می‌باشد و از سوی دیگر شامل اندیشه پریشان، اضطراب‌آور و

کوبیسم را به اوج خود رسانید و دو سال بعد با تابلوی مشبّوش. «مربع سفید روی سفید» که پنجاه سال بعد نیز هنوز مدرن به نظر می‌آمد. در روسیه، در ۱۹۲۲ لارینف (Larinov) و گونتکاروا (Gontcharova)، ریونیسم «rayonnisme» را ابداع کردند. و دست آخر، باید به نقاش هلندی موندریان اشاره نمود که نشوپلاستیسیسم no – plasticisme را در سال ۱۹۱۷ ابداع کرد و با همکاری وان دوئز بورگ van Doesburg نهضت De stijl را بنیان نهاد. کمی بعد، در روسیه انقلابی، نهضتی قابل توجه به ظهور رسید: کانستروکتیویسم constructivisme، که در سال ۱۹۲۰ بوسیله مجسمه‌سازان پفسنر Pevsner و گابو Gabo شکل گرفت. این جریان هنری که از اوّلین هنرمندان انتزاعی (آبستره) و همچنین کوبیسم و فوتوریسم تاءثیر پذیرفت و هنرمندانی نظری تاتلین Tatline، رودچنکو Rodchenko، لیسیتسکی El Lissitzky و مالویچ Malvitch را در خود جای داده بود، عمر بسیار کوتاهی داشت. از ۱۹۲۲، رژیم شوروی، رئالیسم سوسیالیست را مورد حمایت جدی قرار داد. جنگ جهانی اول، بحران عمیق روحی را به دنبال داشت. بحرانی که بوسیله بدینی هنرمندان

Kees VAN DONGEN
LA FEMME A LA BOLUSTRADE,
1907, 100 x 81 cm
huile sur toile

Andre DERAIN
LE "POOL" DE LONDRES
1906, 65.7 x 99.1 cm
huile sur toile
Tate Gallery, Londres

• وجود شور
و هیجان
در قالبها
و
رنگهای
مکاتب
فوویسم فرانسه
و
اکسپرسیونیسم
آلمان،
وجه مشترکی
غیرقابل
انکار است.

ووکسل» (L.Vauxcelles)، منتقد معروف، ضمن صحبت از «قفس حیوانات وحشی» نامی برای این کروه برمی‌گزیند.

این نهضت کوتاه مدت . از ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ . از اجتماع سه کروه شکل می‌کشد، کروه آتلیه «گوستاو موودو» (G.Moreau) (که مشرق تحقیق آنها می‌باشد) به همراه «ماتیس»، «مارک»، «مانکن»، «کاموان» (Camoin) و «بهی» (Pay)؛ کروه «شاتو» به همراهی «دورن» و «ولامینک»؛ و کروه «هافر» به اتفاق «براک»، «دوفر» و «فرنر».

کار «ماتیس» همانند حرفة «بیکاسو» و «بونار» از طول عمر و کیفیتی استثنایی برخوردار می‌باشد. و همواره، حتی در رویکرد خود به مقاومیت کلاسیک، به این اولین مرحله از «فوویسم»، قادر

غیررثا! اکسپرسیونیست‌ها می‌شود که در قالب سبکی خشن و بدوفی تر بیان می‌گردد.

○ فووها

ظهور جمعی از هنرمندان که با رنگهای تندرناشی می‌کنند، در سالن پائیز سال ۱۹۰۵، بار دیگر افتتاح به بار آورد چرا که بالآخره، در آغاز این قرن، اکسپرسیونیسم موفق شده بود کمی موزد توجه عموم قرار بگیرد. این اجتماع هنرمندان از «براک»، «دورن»، «ولامینک»، «دوفر» و «وان دن زن» به سرگروهی «ماتیس» تشکیل شده بود. سال بعد، در نمایشگاهی که در سالن هنرمندان مستقل ترتیب داده می‌شود، هیج موفقیتی به دست نمی‌آورند. در همین نمایشگاه «لوئی

● «ماتیس»
 همواره،
 حتی در رویکرد
 به مفاهیم کلاسیک،
 به اولین مرحله از
 «فوویسم»
 وفادار باقی می‌ماند.
 به علاوه
 «ماتیس» انقلاب آفرین
 نیز
 همانند اکثر
 هنرمندان این دوران،
 دوره آموزشی آکادمیک
 و استواری را
 پشت سر
 گذاشته است
 که آغاز آن
 با پیکاسو
 بوده است.

Pablo PICASSO
 LE GOURMET, 1901, 92.8 x 68.3 cm, huile sur toile
 National Gallery of Art, Chester Dale Collection, Washington

این مسافرت به شمار می‌رود. ده سالی که از تولد «فوویسم» می‌گذرد، دوره شکوفایی و اوج خلائقی «ماتیس» بوده است. شاهکارهایی که «ماتیس» طی این مدت می‌آفریند: «اتاق قرمن» (۱۹۰۸-۱۹۰۹)، «رقص» (۱۹۱۰)، «اتالیه قرمن» (۱۹۱۱)، که یکی از اتاقهای اصلی موزه هنر مدرن نیویورک می‌باشد، دلیلی بر این مدعای استند. اکرچه در این دوره، ماتیس خود را تا حدودی به دور از کوبیسم نگاه می‌دارد، اما همین مدت کافی است تا از او یکی از بزرگترین استادیون «مدرسه پاریس» بعد از جنگ و در سطح «پیکاسو» بسازد.

بر عکس، پس از مدت زمانی، برخی اعضای گروه این نهضت مانند «دورن»، «ولامینک»، «مارکه»، «وان دن ژن»، درس فوویسم را به دست فراموشی می‌سپارند.

باقی می‌ماند. به علاوه جالب توجه است که بدایم که «ماتیس» انقلاب آفرین نیز همانند اکثر هنرمندان این دوران، دوره آموزشی آکادمیک و استواری را پشت سرگذاشته است که آغاز آن با پیکاسو بوده است.

بعد از آنکه در سن بیست و دو سالگی حرفه قضایت را که به اصرار پدر آغاز کرده بود، کنار می‌گذارد دوره کلاسیک آکادمیک خود را در آکادمی «ژولین» و در کارگاه «بوگرو» شروع می‌کند و بعدها آن را نزد «گوستاو مورو» در آکادمی هنرهای زیبا ادامه می‌دهد. در همین زمان «ماتیس» با «سزان»، «دکا»، «تلوز-لوترک» و هنر خاور دور آشنا می‌شود. سفر به آفریقای شمالی چشم اندازهای جدیدی به روی او می‌گشاید، میل به رنگامیزی‌های اسلامی از دستاوردهای ویژه

Emil NOLDE
PROPHET, 1912
Gravure sur bois, 32.4 x 22 cm
Kunstmuseum, Dusseldorf

Pablo PICASSO:
MÈRE ET ENFANT,
1905, Gouache sur toile, 88 x 69.5 cm
Staatgalerie, Stuttgart

● «دوشیزکان اوینیون»،

که نزدیک به اکسپرسیونیسم آلمان
و ملهم از هنر بدوی آفریقایی می باشد،
به واقع نقطه آغاز
حرکت پیکاسو به سوی کوبیسم
با چنان خشونتی توأم است که
دوسستان اور ادچار هراس ساخت.

(A.Vollard) در سال ۱۹۰۴ در محله «مونت مارت» در «بتو. لوآر»، که محل ملاقات هنرمندان، شاعران و نویسندهای بسیاری می باشد، اقامت می کند. در همین زمان است که «پیکاسو» دوره های «آبن» و «صورتی» خود را با اکسپرسیونیسمی که کاملاً کمی تصنیعی می نماید پشت سر می گذارد. در سال ۱۹۰۷ تابلوی معروف خود، «دوشیزکان اوینیون»، را که نزدیک به اکسپرسیونیسم آلمان و ملهم از هنر بدوی آفریقایی می باشد، ترسیم می نماید. نقاشی این تابلو به واقع نقطه آغاز حرکت او به

○ پیکاسو

از همان آغاز این دوره باید حساب جدایگانه ای برای پیکاسو باز کرد. و جایگاه ویژه ای برای او و آثار حاکی از ذوق هنری و متغیرالشكل او اختصاص داد که در واقع طفیانی علیه هر نوع کلاسه بندی در هنر می باشدند. پابلو پیکاسو، متولد سال ۱۸۸۱ در «مالاگا»، از همان اوان کودکی استعدادی استثنایی و زوردرس در نقاشی از خود نشان می دهد. پدر پابلو که خود نیز از اساتید طراحی زمان خود می باشد مشوق او در این راه است. «پیکاسو» در سن چهارده سالگی در مدرسه هنرهای زیبای «بارسلون» پذیرفته می شود و سهس در شانزده سالگی وارد آکادمی «سان فرناندو» در «مادرید» می شود. اهمیت تاء کید بر این مرحله از زندگی پیکاسو در این است که حتی امروزه هم کسانی هستند که تصور می کنند «پیکاسو» نقاشی بلد نیست. «پیکاسو» در سال ۱۹۰۰ وارد پاریس می شود و دقیقاً سال بعد «آمبروآز ولار»

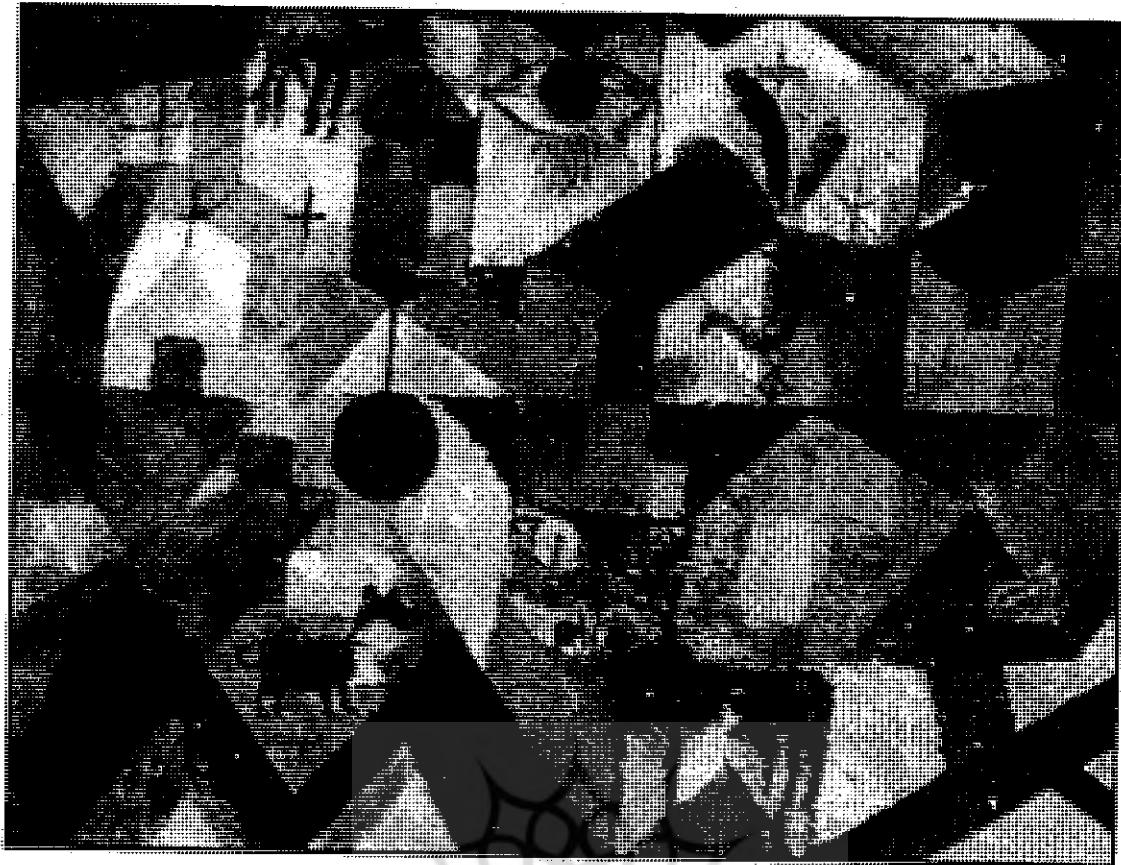
Rik WOUTERS
PORTRAIT DE FEMME EN BLANC,
1912, huile sur toile, 128 x 105 cm
Musée national d'art moderne, Paris

Alexei von JAWLENSKY
JEUNE FILLE AUX PIVOINES,
1909, huile sur carton, 101 x 75 cm
Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Ernest Ludwig KIRCHNER
JEUNE FILLE ASSISE, 1910-20
huile sur toile, 79,3 x 89,5 cm
The Minneapolis Institute of Arts

Paul KLEE, TIERGARTEN (Zoo), 1918
aquarelle, 17.1 x 23.1 cm,
Kunstmuseum, Paule Klee-Stiftung, Berne

است.

۰ اکسپرسیونیست‌های گروه «پل» و «سوارکار آبی»
«پل» (دی بروک) اولین گروه سازمان یافته در مکتب اکسپرسیونیسم می‌باشد که در سال ۱۹۰۵ توسط دانشجویان معماری «درسد»: «کرشنر»، (F.Bleyl)، «اشمیت روتو لوف» و «فرتیز بلیل» (F.Bleyl)، در آلمان پایه گذاری می‌شود. این دانشجویان تحت تأثیر «سرزان» و «گوگن» بوده و لی تاءثیر «ون کوک» و «مونش» بر روحی آنها بسیار بیشتر بوده است. این گروه اولیه در سال ۱۹۰۶ با ورود «امیل نولده» (E.Nolde)، «پکستین»، (Pechstein) و «اوتو مولر» (O.Müller) تکمیل می‌شود. با شکست اولین نمایشگاه‌های این هنرمندان جوان، آنها تصمیم می‌گیرند به برلن که زندگی هنری در آن از گستره بیشتری برخوردار می‌باشد، مهاجرت کنند. «پکستین» در سال ۱۹۱۰ گروه «سیسیون‌ها» (Neue Sezession) را در این شهر، تشکیل می‌دهد. در این دوران، در آلمان تعداد

● باید حساب جداگانه‌ای
برای پیکاسو باز کرد.
وجایگاه ویژه‌ای
برای او و آثار
حکی از ذوق هنری
ومتفییر الشکل او اختصاص داد
که در واقع طفیانی علیه هرنوع
کلاسه بنده در هنر می‌باشد.

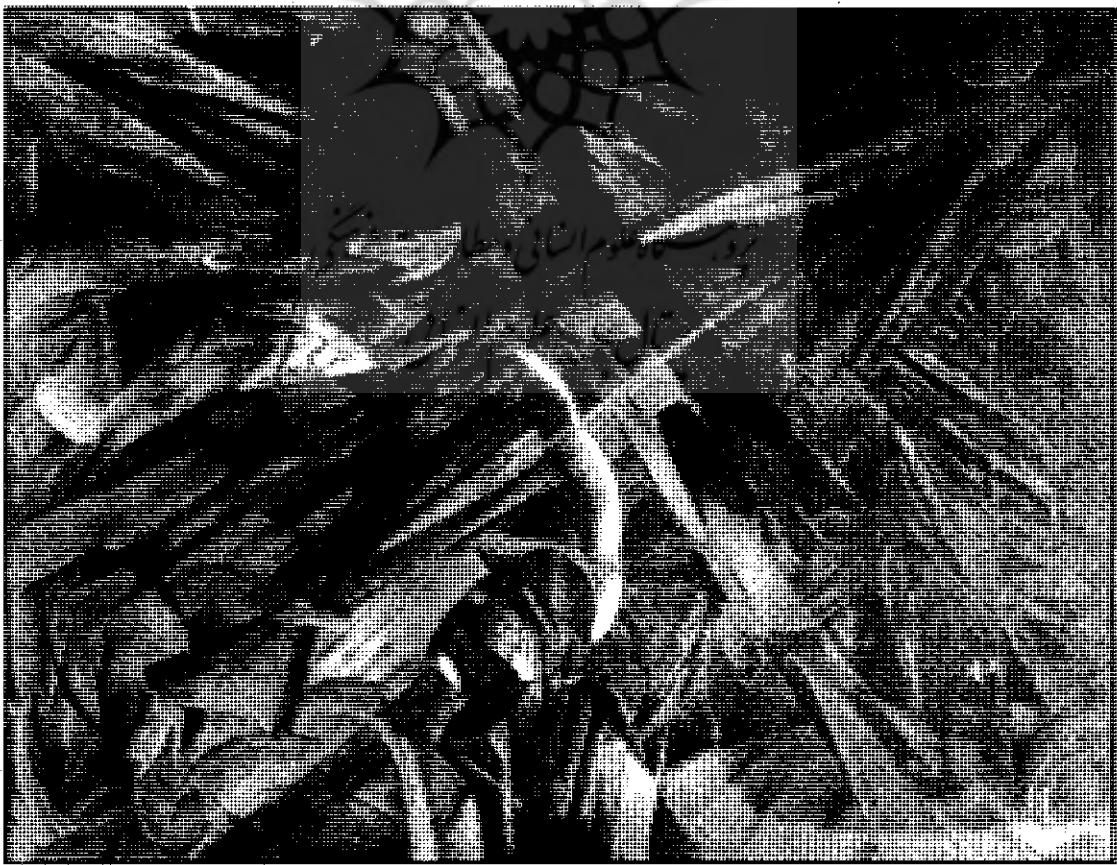
سوی کوبیسم . با چنان خشنوتی توأم است که دوستان او را دچار هراس ساخت. این تابلوی «پیکاسو»، که اثر غالب بر قرن بیستم می‌باشد همواره مورد نقد منتقدان قرار می‌گیرد، بعد از جنگ جهانی دوم، او نیز از آبستره‌های سالهای پنجاه . شصت ابراز ارزشگار می‌کند، ولی حقیقت این است که شهرت جهانی «پیکاسو» در همین تحولات ناگهانی و نبوغ و قریحه هنری او نهفته

اولین نمایشگاه مشترک خود را برگزار می‌کند. در سال ۱۹۱۲ سالنامه «سوارکار آبی» را منتشر می‌سازند و اعضای جدید و معنی را در جمع دو نفره خویش می‌پذیرند: «هل کله» و «دیگر اعضای قدیمی گروه «هل». «گرشنر»، «نولده»، «هکل»، «مولر» و «هکستن». نیز به جمع آنها می‌پیوندند. بدین ترتیب، بار دیگر گروه «سوارکار آبی» تشکل می‌یابد ولی این بار با ساختاری قوی و غیر انحصاری تر که به فوتویسم فرانسه نزدیکی بیشتری دارد.

پیش از آنکه «کاندینسکی» به یکی از بزرگترین پیشتنازان هنر آبستره تبدیل شود، در نهضت اکسپرسیونیسم آلمان جایگاهی ویژه و حاکم بر گروه خود داشت. آثار اکسپرسیونیست او بسیار حائز اهمیت هستند به طوریکه امروز، برخی این آثار را به کارهای آبستره اش ترجیح می‌دهند. «کاندینسکی» که به یک خانواده مرغه تعلق دارد، در سن سی سالگی از «مسکو» خارج می‌شود تا فراگیری هنر را در سال ۱۸۹۶ از «مونیخ» آغاز کند. برای آموزش کلاسیک هنر از «فرانس استوک» (F.Stuck) که نقاش معروف

کثیری کتابه «ادبی» و یک مجله مهم هنر مدرن موسوم به «طوفان» (Der Sturm) یافت می‌شود که در سال ۱۹۱۰ توسط «والدن» (Walden) پایه کذاشی شده است. به علاوه «والدن» مدیریت کالری را نیز در این شهر بر عده دارد که در آن از تمامی هنرمندان آوانگارد عصر به علاوه کوبیست‌ها و فوتوریست‌ها به گرمی استقبال می‌شود. مکتب اکسپرسیونیسم آلمان در پرهه‌های متعددی تولد می‌یابد، بطوريکه هرگاه عقایدی بی پایه و اساس در را وادی هنر دیده می‌شود، مکتب اکسپرسیونیسم ظهر پیدا می‌کند. در سال ۱۹۰۹ در مونیخ، یکی دیگر از مراکز اصلی هنر. به همت «کاندینسکی» و «یاولنسکی» گروه کوچکی، کاملاً مستقل از گروه «پل»، موسوم به (Neue Künstlervereinigung) تشكیل می‌شود که حیات آن دیری نمی‌پاید. سپس این گروه جای خود را به گروه «سوارکار آبی» (blaue Reiter) می‌دهد که در سال ۱۹۱۱ توسط «کاندینسکی»، «Der blaue Reiter» در مونیخ به راه می‌افتد ولی این بار به اتفاق «فرانس مارک» این دو هنرمند در سال ۱۹۱۰ به طور اتفاقی با یکدیگر آشنا می‌شوند و سال بعد،

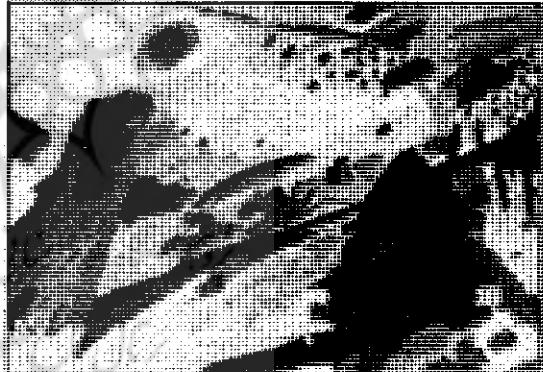
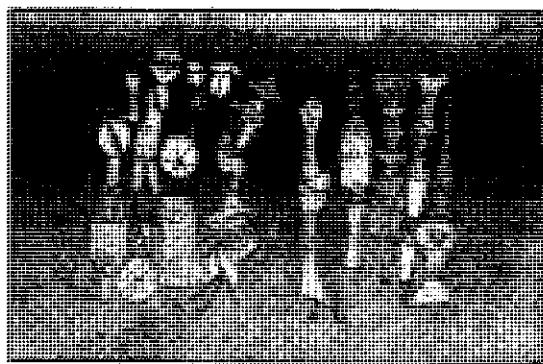
Franz MARC
LE DESTIN DES ANIMAUX, 1913, huile sur toile, 195 x 263,5 cm

زمان خود و نماینده گروه «سیسیون ها» می‌منینج می‌باشد، استقاده می‌کند («سیسیون» مونیخی آن گونه که تصور می‌شد چندان فاصله‌ای با آکادمیسم نمی‌توانست داشته باشد). «کاندینسکی» در سفر به پاریس با پست - امپرسیونیست‌ها آشنا می‌شود. با آغاز جنگ مجبور می‌شود به روسیه بازگردد و در کشور خود فعالانه در گستره وسیع زمینه‌های هنری در سالهای انقلاب شرکت نماید. در سال ۱۹۲۱ روسیه را ترک می‌کند تا در سال ۱۹۲۲ که یکی از اعضای اصلی «بوهوس» (Bauhaus) شود.

«پل کله» یکی دیگر از اعضای مهم گروه «سوارکار آبی» می‌باشد، ولی آثار او چنان ابتکاری و شخصی می‌باشند که نه در مکتب اکسپرسیونیسم و نه، بعدها، در گروه هنرآبستره قرار نمی‌گیرند و باید در گروهی متفاوت از این دو کلاسه‌بندی شوند. با اینکه «کله» در کشور سوئیس متولد شده است ولی ملت آلمانی داشته و بخش اعظم زندگی خود را در این کشور سپری می‌کند. کمی پس از آنکه با شرکت در گروه «سوارکار آبی» تجربه‌ای کسب می‌کند، همانند کاندینسکی در سال ۱۹۲۱، در «بوهوس» برای استادی برگزیده می‌شود.

تابلویی که «فرانس مارک» در سال ۱۹۱۱ ترسیم می‌نماید، تا اندازه‌ای سمبلول گروه «اسب سوار آبی» می‌باشد. این نقاش به اتفاق «اکوست ماک» از با استعدادترین اعضای گروه و نیروهای محركه آن به شمار می‌رودند. هر دو این هنرمندان در جنگ کشته می‌شوند. شکی نیست اگر این دو هنرمند فرصت ادامه حیات می‌یافتدند می‌توانستند بزرگترین نقاشان قرن بیستم باشند. آخرین کمپوزیونهای «مارک»، مانند «سرنوشت حیوانات» (۱۹۱۳) و «فرمها در جنگ» (۱۹۱۴) به «فوتوریسم» و هنرآبستره بسیار نزدیک هستند. کشورهای بلژیک و هلند نیز تحت تاثیر جریان اکسپرسیونیست ابداعی دیگری قرار گرفتند که نسبت به اکسپرسیونیسم آلمان از خشونت کمتری برخوردار می‌باشد. به دنبال «جیمز انسور» (J. Ensor) و پس از اشاره‌ای که در خصوص مکاتب سمبولیسم و هنر نوین به هنرمندان بلژیکی، «کنوف» (Khnopff)، «اسپیلیرت» (Spilliaert) و نقاشان هلندی «جان توروپ» (J. Toorop) و «پریکر» (Thorn Prikker) شد «مکتب دو لیتم - سنت - مارتین» برگرفته از نام روستای محل

Paul KLEE: COMEDIA, 1921
aquarelle, 30.5 x 45.5 cm
Tate Gallery, Londres

Ernst Ludwig KIRCHNER
DAVOS SOUS LA NEIGE
1921, HUILE SUR TOILE, 121 X 105 CM

Wassily KANDINSKY
PAYSAGE ROMANTIQUE, 1911
huile sur toile, 94 x 129.8 cm

Franz MARC
WEIDENDE PFERDE III,
1910
huile sur toile
62 x 92.5 cm

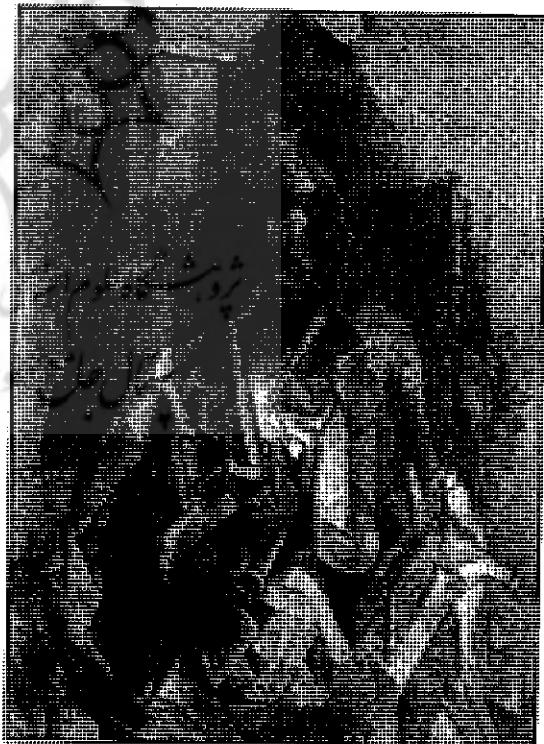
Pablo PICASSO
BUSTE DE FEMME
1907 huile sur toile
59 x 47 cm
Musée Picasso
Paris

Pablo PICASSO
PORTRAIT D'AMBROISE VALLARD
1909-1910,
huile sur toile
92 x 65 cm
Musée Pouchkine, Moscou

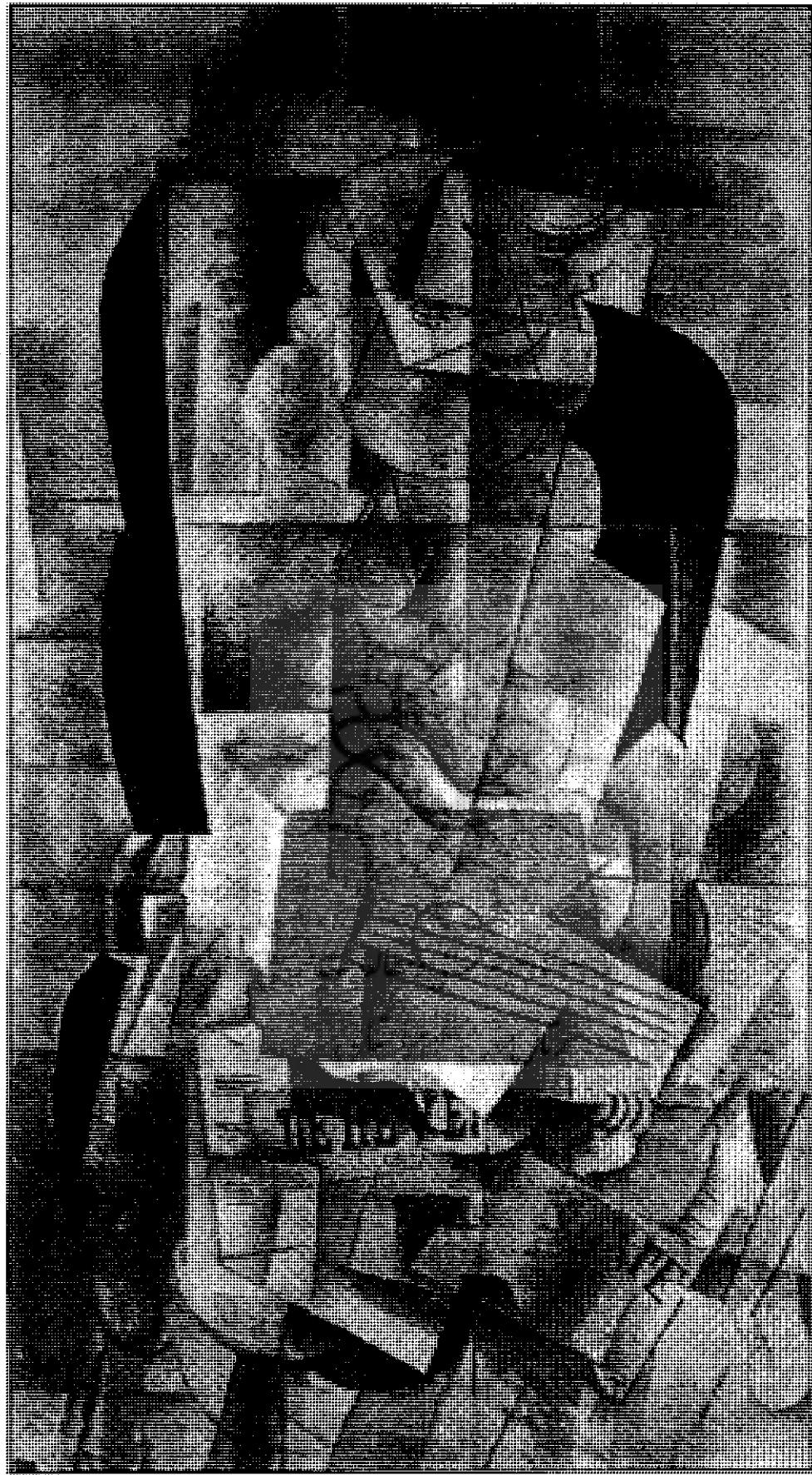

● پیش از آنکه «کاندینسکی»
به یکی از بزرگترین
پیشتازان هنرآبستره
تبديل شود،
در نهضت اکسپرسیونیسم آلمان
جایگاهی ویژه و حاکم
بر گروه خود داشت.
آثار اکسپرسیونیست او
بسیار حائز اهمیت هستند
به طوریکه امروز،
برخی این آثار را به کارهای
آبستره اش ترجیح می دهند.

استقرارش، تشكیل می شود. هسته اولیه این مکتب، در قرن نوزدهم، و توسط «وان دو وستین» (Van de Woestijne)، «سروس» (Servaes) و «جورج مین» (J. Minne) مجسمه ساز تحت تأثیر سمبولیسم و در واکنش علیه ناتورالیسم امپرسیونیست تشكیل یافته بود. از سال ۱۹۰۰ به بعد، موج روم این مکتب اعضای آن را برای بار دوم گردیدم می آورد که از میان آنها می توان به «فریتز وان دن برق» (Fritz Van den Berghe)، «گوستاو دو اسمت» (G. de Smet) و به ویژه نقاش نیرومند دنیای روستایی در فرهنگ سنتی فلاماند، «گوستاو پرمیک» (G. Permeke)، اشاره کرد. این نهضت اکسپرسیونیسم بلژیک، بعد از جنگ نیز همچنان فعال باقی می ماند. و در ضمن خود را در حوزه «مکتب دو لیتم» محدود نمی سازد؛ گستره این نهضت را می توان با «ادکار تیتگات» (E. Tytgat) و «جان بروسلمن» (J. Brusselmans) در قالب سبکی نیرومند و حماقت بار، خصوصاً در بروکسل مشاهده کرد. «پیک ووتز» (P. Wouters) نیز از نوعی حساسیت نزدیک به فووهای فرانسوی برخوردار بود: لقب «فوو گاوآهن» او نیز از همینجا ریشه می گیرد. در هلند، «جان اسلوتویزن» (J. Sluyters) نیز نمایانگر حرکت هنر در این مسیر

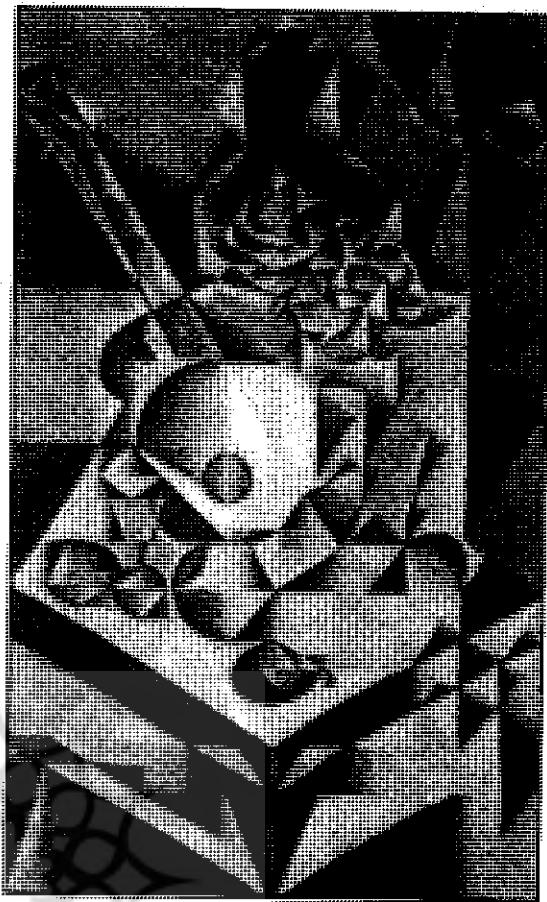

Pablo PICASSO
FEMME ASSISE DANS UN FAUTEUIL
1910, huile sur toile, 100 x 73 cm
Musée national d'art moderne,
Legs Georges Salles, Paris

Georges BRAQUE
FEMME A LA GUITARE
1913, huile sur toile, 130 x 73 cm, Musée national d'art moderne, Paris

Juan GRIS
GUITARE ET FLEURS,
1912,
huile sur toile,
112.1 x 70.2 cm
MOMA,
New York

● در دوره «کوبیسم تحلیلی»،
همکاری تنگاتنگ
«پیکاسو» و «براک»
که به فرآمدن سبکی
تقریباً آبستره می‌انجامد،
چنان عمیق است که به سختی
می‌توان این دوراً از یکدیگر
متمايز دانست.

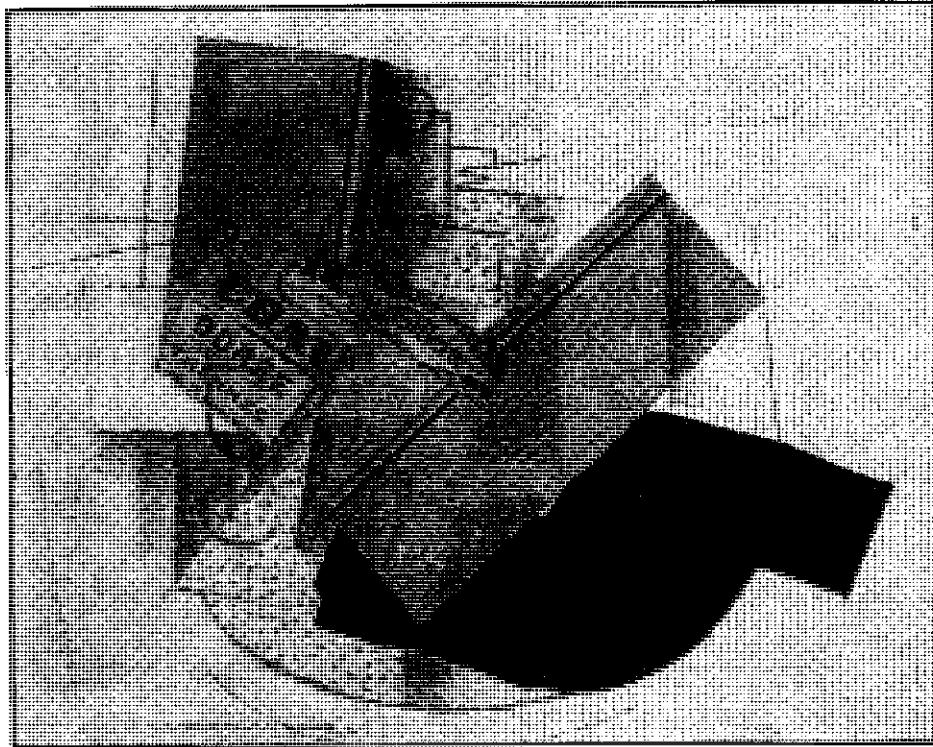
ولی این دو سریعاً
این سبک را کنار می‌گذارند
تاراه برای دست یابی به سبکی
پالوده‌تر، هموار شود که البته
«خوان‌گری» و «فرنان لژه»
نیز به آنها می‌پیوندد.

بدوی در مجسمه‌های «پیکاسو»، «برانکوزی» (Brancusi)، «اپستن» (Epstein) و «گودیه برسکه» (Gaudier Brzeska) نیز کاملاً مشبود است. و البته مجسمه‌های «ماتیس» نیز از این تأثیرپذیری مستثنی نیستند. به علاوه مجموعه چهار «پیکر برنه از پشت» که در موزه ملی هنر مدرن نگهداری می‌شوند نشان دهنده روند تکاملی او در گذر از سبکی بسیار نزدیک به اکسپرسیونیسم و نیل به قالبهای ناب می‌باشد (به این آثار «ماتیس» تاریخ سالهای ۱۹۰۹، ۱۹۱۲، ۱۹۱۷، ۱۹۱۶ و ۱۹۲۰ خورده است).

۵ کوبیسم
اصولاً باید میان شکل اولیه و ابداعی کوبیسم فرآیند ذهن خلاق و دستان توانای پیکاسو و برراک و گسترش چشمگیر سبک کوبیسم در حوزه هنر نقاشی و پیکره تراشی که زمینه‌ای فراهم برای ایجاد روابط نزدیک و دوستانه میان هنرمندانی از طبقات ارزشی ناهمسان بوده است -، تمایز قائل شد. اگرچه این واقعیتی است که هنرمندان

رئالیست و اکسپرسیونیست می‌باشد.

۰ حکاکی و پیکره تراشی اکسپرسیونیست سبک خرد و گوشه دار اکسپرسیونیسم آلمان نتایج قابل توجهی در حکاکی و پیکره تراشی به دست می‌دهد. هنرمندان بسیاری در زمینه حکاکی بر روی چوب، خصوصاً در قالبهایی مطابق با سبک خاص خود، کار کرده‌اند؛ هنرمندانی چون: «کرشنر»، «پیکستن»، «اشمیت روتلوف»، «هکل»، و مجسمه سازانی چون: «بارلاخ» (Barlach)، «مارکس» و «کته کولویتس». پیکره تراشی اکسپرسیونیست، مدتی‌ای مددی حتی بیشتر از نقاشی ناشناخته باقی می‌ماند. اما امروزه به لطف شیوه نشو. اکسپرسیونیست سالهای هشتاد اعتبار فراوانی پیدا کرده است. «کرشنر» و «هکل»، با قدرت تمام دست به ساختن مجسمه‌های جویی‌ای می‌زنند که از مجسمه‌های ماسکهای آفریقایی الهام می‌پذیرند. تأثیر هنرهای بدوي در این زمان بسیار زیاد است و «گوگین» هم با نقاشی‌ها و هم با مجسمه‌هایی که در «تأهیتی» ساخته است در این کار مشارکت می‌کند. تأثیر عمیق هنرهای

Georges BRAQUE,
NATURE MORTE SUR UNE TABLE, (GILLETTE), 1914
Fusain, papier Faux bois, papier nolt, papier journal
rehaussé de gouache sur papier, 48 x 62 cm
Musée national d'art moderne, Paris

در این دوره، همکاری تنکاتنگ «پیکاسو» و «براک» که به فرآمدن سبکی تقریباً آبستره می‌انجامد، چنان عمیق است که به سختی می‌توان این دو را از یکدیگر متمایز دانست. ولی این دو نقاش همکار سریعاً این سبک را کنار می‌کنارند تا راه را برای دست یابی به سبکی پلوده‌تر، سوئین دوره این سبک، به نام «کوبیسم ترکیبی» (1912)، هموار شود که البته «خوان گری» و «فرنان لژه» نیز به آنها می‌پیونددند. کاملاً روشن است که در این زمان هدف آنها مقابله با تلاشی کامل قالبها و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای دست یابی به کمبوزیسیونی بسیار بسیار گسترشده‌تر می‌باشد. «پیکاسو» و «براک» در این راه به کولاژ و به ویژه بریده‌های روزنامه‌ها که تمایز مطلوب میان کمبوزیسیون آبستره و عناصر رئالیست را میسر می‌سازند، نیز رجوع می‌کند. بعدها این شیوه مراجعة به کولاژ در دنیای هنر معمول می‌شود بطوریکه دادائیست‌ها و سهنس سوررئالیست‌ها از این شیوه استفاده می‌کنند و گستردگی رجوع پاپ - آرت سالهای شصت چنان وسیع است که واژه کولاژ در اجتماعات نثودادائیست و متصنّعین امروزی به صورت یک تک گفتاری در می‌آید؛ به عبارتی دیگر کولاژ به یکی از واژه‌های گذر از آوانگاردیسم تبدیل می‌شود.

طراز اولی چون «خوان گری» (J.Gris)، «فرنان لژه» (F.Leger)، «رُک و بیلون» (J.Villon) و «دولونه» (Delaunay) تنها در زمینه نقاشی کار می‌کردند، ولی از جانب دیگر شاهد شکل‌گیری مکتب کوبیسم دیگری متشكل از مقلدانی با وسعت عملکردی محدودتر هستیم که شاید بتوان به عنوان پرشورترین و پرهیاهوت‌رین آنها از «آندره لوٹ» (Metzinger)، کلیز (Gleizes) و «متزینگر» (A.Lhote) نام برد. براک، خشمگین از وجود چنین تشکلی به آنها لقب «کوبیستور» (1) می‌دهد. بعدها شاهد پدیده دیگری در همین مقوله ولی در زمینه هنر آبستره بعد از جنگ هستیم که «نیکولا دو استائل» (N.de Staél) آن را «باند پیش آبستره» (avant-gang de l'abstraction) می‌نامد. تسبب هنری میان «سزان» و پیدایش کوبیسم چنان زلال و بی واسطه است که می‌توان در مورد اولین نقاشی‌های دورنمای «پیکاسو» و «براک» در سبک کوبیسم، از همان ابتدا، از چیزی به عنوان کوبیسم «سزانی» صحبت کرد: «خانه‌هایی در استاک» اثر «براک» (1908) و کارخانه‌ای در «هورتادو ابرو» اثر «پیکاسو» (1909). به دنبال تحقیقاتی که در زمینه تجزیه قالبها انجام می‌شود می‌توان سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۹ را اولین دوره کوبیسم دانست که «کوبیسم تحلیلی» (1912-۱۹۱۰) نامیده می‌شود.

۰ مکتب کوبیسم

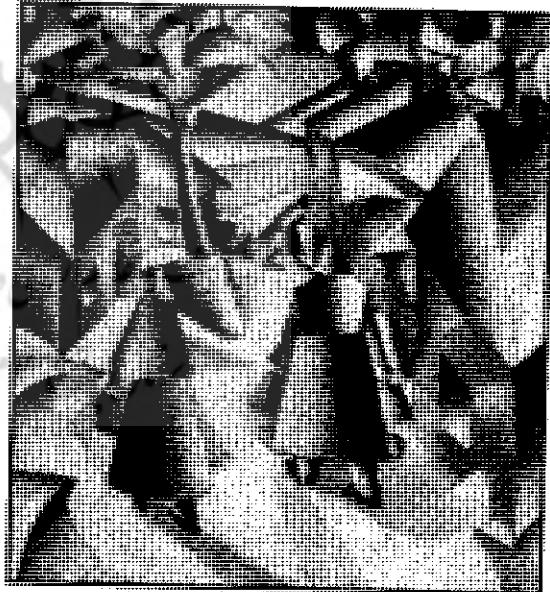
از همان آغاز سالهای ده، تعداد پیروان کوبیسم طی روندی روزگار، افزایش یافته و به همت «کلیژ» و «متزینگر» گردهم می‌آیند. از جمله اولین پیوستگان به این مکتب می‌توان به «لژه»، «دولونه»، «گری»، «لافرسنی»، «لوفوکونیه» و «آرشینگنکوی» پیکره تراش اشاره کرد. برادران «دوشامب» (مارسل دوشامب، ریموند دوشامب)، «ویلون» و «ژک ویلون» در «پهتو» (Puteau) نیروی محركه لازم برای «بخش طلایی» را فرام می‌آورند: علیرغم وجود چندین مدافع در اولین نمایشگاه عمومی آنها، در سالن غیروابسته‌ها (مستقلین)، در سال ۱۹۱۱، آثار آنها مورد انزجار و اعتراض بازدیدکنندگان قرار گرفت. آپولینر (Apollinaire) شاعر از جمله مدافعین این هنرمندان می‌باشد که بعدها کتاب «نقاشان کوبیست، تاملاتی در زیبا شناختی» (1916) خود را به آنها اختصاص می‌دهد.

علیرغم این رسایی جدید که بر لیست الفتصاح کاریهای هنر مدرن افزوده می‌شود (که مطمئناً آخرین آنها نیز نمی‌باشد) بر تعداد هنرمندان کوبیست همچنان افزوده می‌شود. «لژه» و «دولونه» نیز به نوبه خود تنها به تثبیت یک سبک بدیع و اصیل اکتفا نمی‌کنند بلکه سعی می‌کنند از موضوعات دنیای شهری، مکانیکی، علمی هم، مانند فوتوریست‌های ایتالیانی الهام بگیرند، و برای این کار از موضوعات بسیار سنتی سبک رنگین «دولونه» و همسرش سونیا (که مدتهاي طولانی بعد از او به حیات خویش ادامه داد و با تمام استعداد درونی اش، این هنر رنگباراتازمان مرکش در سال ۱۹۷۹ ادامه می‌دهد) را «اورفیسم» (Orphisme) (۲) نام می‌گذارد. «خوان‌گری» نمونه بسیار روشن کوبیسم ترکیبی است که با سادگی تواء و با دقت کار می‌کند. او تقدیمیں مکتب کوبیسم بود و قاعده مشهور «من از یک استوانه یک بطری می‌سازم» از اوست.

بنابراین می‌توان گفت که او در جهت خلاف هنر آبستره حرکت می‌کند و با استفاده از کمپوزیسیون آبستره تصاویری قبل شناسایی می‌سازد. از این رو می‌توان چنین تصور کرد که مدرنیسم راهی است با پیروانی نه چندان زیاد

Fernand LEGER
LE MECANICIEN
1918
huile sur toile
Musée d'Art moderne du Nord,
Villeneuve-d'Ascq

Kazimir MALEVITCH
MATIN AU VILLAGE
APRES LA TEMPETE DE NEIGE, 1912
huile sur toile, 80.7 x 81 cm
Solomon R. Guggenheim Museum
New York

Robert DELAUNAY
LEQUIPE DE CARDIFF, 1912-13
huile sur toile, 326 x 280 cm
Musée d'art moderne de la Ville de Paris

به نام «رُوز فرای» (Roger Fry)، امپرسیونیست‌ها و پست امپرسیونیست‌ها را به هنرمندان و علوم مردم می‌شناساند اما کوبیسم را رد می‌کند. با این وجود، حول و حوش سالهای ۱۹۱۲، ۱۹۱۴ «گروه لندن» با الهام از مکتب کوبیسم تشکیل می‌شود که اعضای آن عبارتند از: «ویندهم لوین» (D.Bomberg)، «دیوید بامبرگ» (W.Lewis)، «ولیام رابرتن» (W.Roberts)، «نوینسون» (E.wadsworth)، «ادوارد وادسورث» (Nevinson) و همچنین «گودیه-برزسکو» (Gaudier Brzeska) (او پیکره تراش فرانسوی است که در سنین جوانی به لندن می‌رود و در طول جنگ به مرگی زودرس از دنیا می‌رود) و «جکوب اپستن» (J.Epstein) آمریکایی. تلاش هارینتی دو گرفتار (M.de Greffer) و «نوینسون» (Nevinson) در رایج ساختن مکتب «فوتوریسم» در انگلستان ناکام می‌ماند و همچنین «ورتیسیسم» (Vorticisme) (۳) و «ویندهم لوین» که از دو سبک کوبیسم و آبستره الهام گرفته است با آغاز جنگ جهانی مورد استقبال

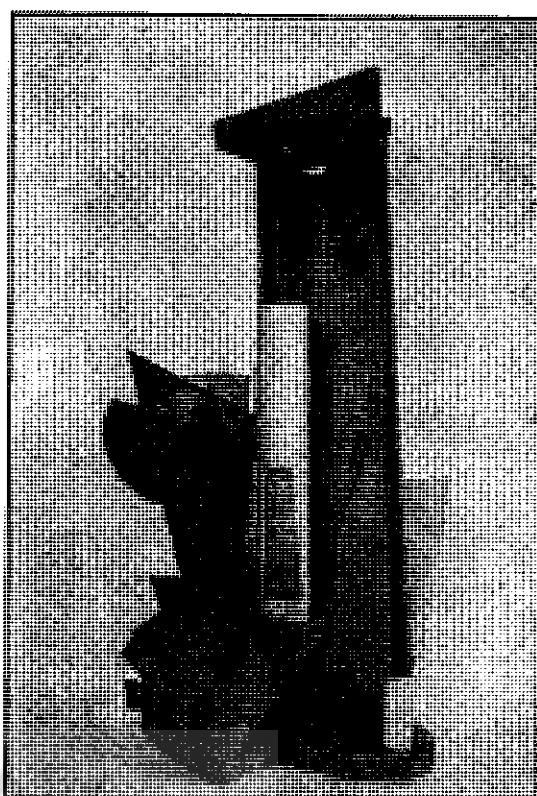
در گذشته که حیات امروزین خود را مدبون گرایش یافتن خود به سوی هنر آبستره ناب می‌باشد. این حرکت مدرنیسم را می‌توان به آنچه که، «داستانی» و «بیولن» انجام دادند تزدیک دانست: آنها برای خلق مجدد تصاویر فیگوراتیو، آبستره ناب را کنار گذاشتند. در راهی که مدرنیسم پیش می‌گیرد خط اخراج ف به سوی اکادمیک نیز وجود دارد همانطور که به عنوان مثال برای «آندره لوٹ» و «گروم» (Gromaire) پیش می‌آید: «لوٹ» طی سالیهای سی به تدریس کوبیسم در دانشگاه می‌پردازد و «گروم» به سبک هندسی بسیار سیستماتیک روی می‌آورد. به علاوه در این مسیر از «پوریسم» نیز می‌توان سخن بسیار گفت: این نهضت در سال ۱۹۱۸، توسط «وزنفان» (Ozenfant) و معمار معروف «لوكوربورزیه» (le Corbusier) . علیرغم کیفیت بسیار بالای تابلوهایش . آغاز می‌شود.

و گستره جهانی کوبیسم

شرکت داوطلبانه «براک» در جنگ سالهای ۱۹۱۴-۱۹۱۸ و مجزوحتی شدید او در میدان جنگ، متاءسفانه به جدایی این هنرمند و «پیکاسو» می‌انجامد. در این میان، در سال ۱۹۱۵ «پیکاسو» در یک حرکت چشمگیر به فیگوراسیون «ثنو- کلاسیک» روی می‌آورد و بدین ترتیب به اولین دوره کوبیست خود نقطه پایان می‌کنارد. با این وجود حوزه تأثیر کوبیسم، علاوه بر فرانسه، کل جهان را نیز در بر می‌گیرد. برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، کوبیسم را در اقصا نقاط جهان معرفی می‌کند: در بروکسل، بزرگ، مونیخ، لندن، بارسلون و زوریخ. در «براک» به کوشش «کوبیسته»، «فیلا» و پیکره تراشی به نام «گونترغاند»، مدرسه کوبیست تشكیل می‌شود. در روسیه، کلکسیونهای فوق العاده (Chtchoukine) و «موروزوف» (Morosov)، نقاشان «فوویست» و «کوبیست» را به عموم معرفی می‌کنند. هنرمندان کوبیست روسی، گروه «واله دو گرو» را با اندیشه‌ای انقلابی و در عین حال ناسیونالیستی تشكیل می‌دهند که از تمثالتها و فرهنگ بومی روسیه الهام می‌گیرد. در ایتالیا، علیرغم وجود اختلافات فراوان میان فوتوریست‌ها و کوبیست‌ها، تأثیر و نفوذ آنها بر یکدیگر چنان عمیق است که می‌توان از مکتبی به نام «کوبو- فوتوریسم» سخن گفت. در کشور انگلستان که کلاً فارغ از ماجراهای مدرنیسم مانده است، مقتضی

Alexander ARCHIPENKO
FEMME DRAPEE, 1911, bronze
60 X 32 X 34 CM, Musee national d'art moderne, Paris

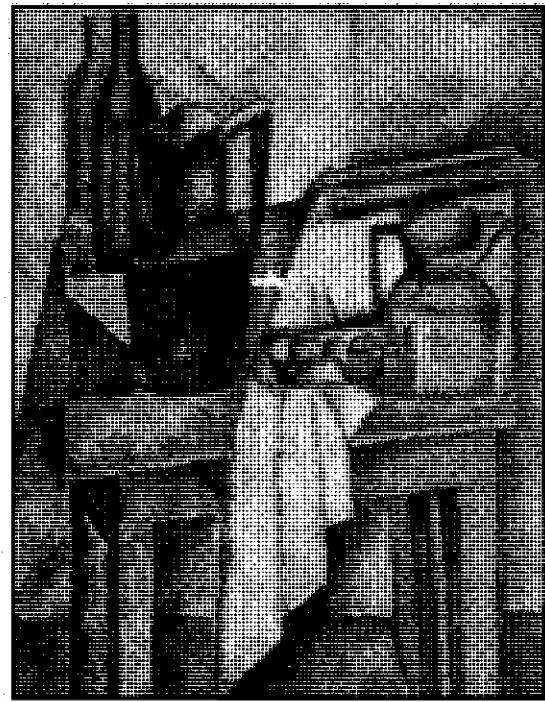
Henri LAURENS
BAUTEILLE ET VERRE, 1918
62 X 34 X 21 CM, Musee national d'art moderne, Paris

(Mc Donald Wright) «ماکس ویبر» (M.Weber) «پاتریک هانری بروس»، (P.Henry Bruce) و «آلفرد مورر» (A.Maurer) هنرمندان جوان آمریکایی هستند که آثارشان در گالری ۲۹۱ «استیلکلیت» به نمایش درمی‌آید.

O پیکره تراشی کوبیست
همانطور که در مباحثت قبلی گفته شد، پیکره تراشی بهره فراوانی از سبک کوبیسم می‌برد و به شکل تحسین برانگیزی خود را در قالب این سبک نشان می‌دهد. تعداد بی شماری از پیکره تراشان در سبک کوبیسم کار می‌کنند که مهمترین آنها «پیکاسو»، بدون تردید، «هانری لورنس» (H.Laurens)، «آرچیپنکو» (Archipenko)، «برانکوزی»، «دوشامپ - ولون»، «ژک لیپشتین» و «زادکین» می‌باشند.

در پیکره تراشی کوبیست دو گرایش متفاوت دیده می‌شود. یکی از آنها که می‌توان «کلاسیک» و «ناتورالیست اطلاق کرد، دربردارنده ایده سنتی پیکره تراشی در فرم‌های پر می‌باشد که در آثار «دوشامپ - ولون»، «لیپشتین»، «زادکین» و همچنین

قرار نمی‌گیرد و به عبارتی با یک نیمه شکست Show رویرو می‌شود. برگزاری نمایشگاه (Armory) در سال ۱۹۱۳، در نیویورک مردم آمریکا را با نهضتهای هنری اروپا آشنا می‌سازد. تابلوی «برهنه»، در حال فرود از پلکان، اثر «مارسل دوشامپ» احساسات آنها را برمی‌انگيزد. از آنجا که درک اندیشه انفعالی آمریکایی از کوبیسم به صورت سبکی بیش از حد فکری و ذهنی می‌باشد، در نتیجه کوبیسم کاملاً در حاشیه هنر آمریکا قرار می‌گیرد. با این وجود کوبیسم در شکل‌گیری اولین نهضت مدرن این عصر، که حاصل تلفیق تاثیرات «فوتوریسم» و هنر آیستره می‌باشد نقش مهمی ایفا می‌کند. به جراءت می‌توان گفت که «استیلکلیت» (Steiglitz) و گالری ۲۹۱ او بسیار مؤثرتر از برگزاری نمایشگاه (Armory Show) می‌باشد. او با به نمایش گذاشتن آثار جوانان هنرمند آمریکا، نیروی حرکت لازم را برای تغییر و تحول در عرصه هنر مدرن این کشور را فراهم می‌آورد. «جان مارین» (J.Marin)، «مارسدن هارتلی» (M.Hartly)، «آرتور دوو» (A.Dove)، «جوزف استلا» (J.Stella) و «جورجیا اوکیفه» (G.Okeefe). «مک دونالد رایت»

Andre DERAIN
NATURE MORTE A LA TABLE
1910, huile sur toile, 92 x 71 cm
Musée d'art moderne de la Ville de Paris

Constantin BRANCUSI
MAIASTRA. 1911, bronze poli, 90.5 x 17.1 x 17.8 cm
Tate Gallery, Londres

[تاتلین] (Tatline)، [هوسنر] (Husner)، [گابو] (Gabo) و [رودچنکو] (Rodtchenko) نیز می‌باشیم. فوتوریسم و سرآغاز پیدایش هنر آبستره، استقلیل و کانستروکتیویسم «ترکیب گرایی» به دنبال کوبیسم و اکسپرسیونیسم، علیرغم مشکلات ناشی از جنگ جهانی، همه گونه تحقیق و پژوهش در زمینه هنر «آوانگارد»، در سراسر اروپا انجام می‌شود. فوتوریسم، هنر آبستره و «کانستروکتیویسم»، ترکیب گرایی از مهمترین گرایشات هنری این دوران می‌باشند.

پاوریق هد

- ۱- کوبیست کار، تلیلیدکار کوبیسم
- ۲- اورلیسم، نام دکترین و یا فرقه مذهبی است بر باستان که از افکار (Orphe) الیام می‌گیرد.
- ۳- «برورق بازی واله» (Valet de Carreau)؛ «برورق بازی واله» (Valet) به معنای سرباز و «کترو» (Carreau) به معنای چهار خشت می‌باشد.

در قالب‌های بیش از هیش پالوده و آبستره «برانکوزی» ظهر می‌یابد. و گرایش دوم که ارتباط کمتری با فرم داشته و بیشتر ابداعی و ریشه‌ای می‌باشد و در بردارنده نوآوریهای مهمی است که مجسمه سازی مدرن قرن بیستم به شدت از آن تأثیر می‌پذیرد. مسئله اساسی که در اینجا مطرح می‌باشد ظبور توأم با درخشش فرم، به کارگیری فرم‌های گرد و حفره‌ای و کسترش آنها در پلان‌های متعدد، و همینطور گردآوری و کلاژ مواد رنگین و متفاوت (چوب، قطعات فلزی و حتی کارتون، غیره) می‌باشد. «بیکاسو» و «آرشینکو» و تا حدودی «هانری لورنس» که آثارش عینتاً کلاسیک باقی می‌مانند، هنرمندانی هستند که در شاخه سوم گرایشات پیکره تراشی در کوبیسم کار می‌کنند. در این گرایش بسیار بسیار آوانگارد شاهد ظبور فوتوریستها [«دپرو» (Depero)، دارائیستها [«آرب» (Arp) و «سوفی تیبر - آرب» (S.Teuber Arp)، «دوشامپ»، «راندول هوسمان» (R.Hausmann) و «شوئیتزر» (Schoitters)] و همچنین «ترکیب گرایان» (Constructivists) روسی