

۱۴۵۷۹۹۱

آثار جواب‌کند اکسپرسیونیست‌های آلمان

ویراسته‌شده و ویر

۱۲۹۷

۱۳۹۷

پروژه‌های ویرایشات علمی و فرهنگی

www.elmifarhang.ir | info@elmifarhang.ir
www.ketabgostar.com | info@ketabgostar.com

ایمیل دفتر پروژه‌های ویژه: et.specialprojects@gmail.com

عنوان و نام پدیدآور: آثار چوب‌کند اکسپرسیونیست‌های آلمان
ویراسته شین ولز؛ مترجم مسعود کوثری؛ ویراستار زهره هدایتی بیدهندی.
مشخصات نشر: تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری: [۱۰]، ۱۵۲ ص.، ۲۹×۲۲ س.م.

فروست: فرهنگ بصری: ۳.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۳۶-۲۷۰-۲

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: German expressionist woodcuts.

موضوع: حکاکی روی چوب -- آلمان -- قرن ۲۰ م.

موضوع: Wood-engraving -- Germany -- 20th century

موضوع: اکسپرسیونیسم (هنر) -- آلمان

موضوع: Expressionism (Art) -- Germany

شناسه افزوده: ولز، شین

شناسه افزوده: Weller, Shane

شناسه افزوده: کوثری، مسعود، ۱۳۴۳ -، مترجم

شناسه افزوده: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شناسه افزوده: Elmi - Farhangi Publishing Co

رده بندی کنگره: ۷۲۱۳۹۷/الف ۷۲۱۳۹۷/NE۱۱۵۰

رده بندی دیویی: ۷۶۹/۹۴۳۰۹۰۴۱

شماره کتابشناسی ملی: ۴۴۷۹۶۸۶

انتشارات علمی و فرهنگی

آثار چوب‌کند (وودکات)

اکسپرسیونیست‌های آلمان

ویراسته شین ولز

فرهنگ بصری - ۳

دبیر مجموعه: مهدی مقیسه

ترجمه دیباچه: مسعود کوثری

ویراستار: زهره هدایتی بیدهندی

مدیر هنری: امید مُحکمی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: کتیبه

چاپ نخست: ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۵ هزار تومان

۳،۲	✦ ارنست بارلاخ
۵،۴	✦ ماکس بکمان
۶	✦ هاینریش کامپندونک
۱۳ تا ۷	✦ لیونل فاینینگر
۱۹ تا ۱۴	✦ کنراد فلیکس مولر
۲۰	✦ اریش گلدبلوم
۳۲ تا ۲۱	✦ اریش هیکل
۳۳	✦ کارل-لوئیس هاینریش-زالتزه
۳۴	✦ کارل یاکوب هیرش
۳۷ تا ۳۵	✦ یرش ریچ
۳۸	✦ فرانتس یان
۵۴ تا ۳۹	✦ ارنست لودویگ کاسنر
۵۵	✦ سزار کلاین
۶۵ تا ۵۶	✦ کیته کلویتس
۷۰ تا ۶۶	✦ فرانتس مارک
۷۴ تا ۷۱	✦ گرهارد مارکس
۷۶، ۷۵	✦ گئورگ ماتی
۸۰ تا ۷۷	✦ ادوارد مونک
۸۲، ۸۱	✦ امیل نوله
۹۰ تا ۸۳	✦ ماکس پشتاین
۹۱	✦ کریستین رولفس
۹۱	✦ ویلهلم رودلف
۱۱۳ تا ۹۳	✦ کارل اشمیت-رتلوف
۱۱۴	✦ آرتور سیگال
۱۱۵	✦ مارتسل سوادکی
۱۱۶	✦ یاکوب اشتاینهارت
۱۲۱ تا ۱۱۷	✦ گئورگ تاپرت
۱۲۲	✦ اینس وتزل
۱۲۷ تا ۱۲۳	✦ آگوسته فون زیتسویس
۱۲۹، ۱۲۸	✦ گمنام

اکسپرسیونیسم جنبشی هنری بود که در آلمان اوایل قرن بیستم شکل گرفت و سابقه رواج اصطلاح «اکسپرسیونیسم» در این معنا به حدود سال ۱۹۱۱ باز می‌گردد؛ اگرچه این جنبش پیش‌تر از آن نیز فعال بود؛ انجمنی متشکل از هنرمندان آلمانی که نام دی بروکه^۱ [پُل] بر خود نهاده بودند و آرمان‌های اکسپرسیونیستی را دنبال می‌کردند در سال ۱۹۰۵ تأسیس شده بود و تا ۱۹۱۳ نمایشگاه‌های سالیانه برپا می‌کرد.

اکسپرسیونیسم تا اندازه‌ای واکنشی بود علیه تأکید امپرسیونیسم بر ثبت تأثیرات گذرای نور و جو، و توجه صرف به ظواهر اشیاء، و نیز علیه قواعد صلب نقاشی آکادمیک؛ و در عوض توجه به حالات درونی و عاطفی هنرمند و موضوع نقاشی، چه در چهره‌نگاری و چه در منظره - که در نقاشی منظره از تکنیک تشخیص^۲ بهره می‌بردند. به این منجر به حذف ضامن تماشای اثر با دخیل کردن عواطف و حالات درونی خویش، تجربه‌ای پرکشش و غنی از لحاظ نمایشی می‌آفریند که واقعیت درونی موضوع نقاشی را عیان می‌سازد.

آثار هنرمندان قدیم و مدرن عصر رنسانس الهام اکسپرسیونیست‌ها بود: از هنرمندان گوتیک متأخر نظیر دورر، بالدونگ، کراناخ، آلتدورفر و گیزه‌هالت گرفته تا معاصرانی چون ون‌گوگ، گوگن، هنرمندان مکتب پون-آون^۳، سزان، وان‌گوت و انیسر از آنها گذشته، هنر آفریقا و اقیانوسیه نیز محبوب ایشان بود.

مشخصه این جنبش وفور سرسام^۴ آن‌ها و انتشارات بود. علاوه بر دی بروکه، از گروه بلاو رایتز^۵ (سوارکار آبی) می‌توان یاد کرد که در سال ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ حلقه‌ای کوچک از هنرمندان که غیر از برگزاری نمایشگاه‌های گروهی و تمایز به نزاع^۶ در نقاشی، برنامه مشخص دیگری نداشتند. سایر گروه‌ها عبارت بودند از: دو انشعاب برلین^۷ و مونخ^۸، گروه سرخ^۹، گروه نوامبر^{۱۰} و انجمن هنرمندان جدید^{۱۱}. در آشتورم^{۱۲} (طوفان) ۱۹۱۰-۱۹۲۲ و دی‌آکتسیون^{۱۳} از جمله نشریه‌های مهم بودند. بسیاری از این گروه‌ها و نشریه‌ها اهداف سوسیالیستی یا کمونیستی داشتند.

اگرچه اکسپرسیونیست‌ها نقاشی‌ها و مجسمه‌های مهمی خلق کردند، شهرت ایشان بیشتر به خاطر آثار گرافیک، به‌ویژه آثار چوب‌کند باشد. این شیوه در آلمان سابقه‌ای درخشان داشت و عبارت بود از کندن نقش بر روی یک تخته چوب حاصل از برش طولی تنه درخت (برخلاف چوب‌حک که در آن طرح بر روی برش عرضی تنه حک می‌شود). چوب‌کندهای مدرن گوگن و مونک (که در دهه ۱۸۹۰ با این روش روی آورده بودند) الگوی مناسبی در اختیار اکسپرسیونیست‌ها قرار داد. خامی و خشونت ناشی از نوع خشن چوب در این آثار ابزار بیانی فراهم می‌آورد که برای اهداف آنان کاملاً مناسب بود.

اکسپرسیونیسم از تأثیرات جنگ جهانی اول برکنار نماند؛ وحشت جنگ اثری عمیق و محونا شدنی بر آن گذاشت، و سال‌های آشوب‌زده جمهوری وایمار (۱۹۱۹-۱۹۳۳) به آثار بسیاری از هنرمندان طنینی گزنده و هجوآمیز بخشید. از این میان جنبش‌های جدیدی نظیر عینیت نو^{۱۴} و دادا ظهور کرد، که بسیاری از اکسپرسیونیست‌ها جذب آنها شدند. به قدرت رسیدن نازی‌ها، با برنامه‌های هنری سرکوبگرانه‌شان، پایانی بود بر بارورترین دوره کاری اکسپرسیونیست‌ها، اگرچه بسیاری تا سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به کارشان ادامه دادند.

شین ولیر

1. Die Brücke

۲. تشخیص یا اسناد مجازی pathetic fallacy. عبارت است از نسبت دادن ویژگی‌های انسانی به موجودات غیرزنده روح یا امور انتزاعی. -و.

۳. Pon-Aven گروهی از نقاشان جوان بودند که در اواخر دهه ۱۸۸۰ در تقابل با امپرسیونیست‌ها و به پیروی از گوگن. در نقاشی روش شیشه‌سیم را در پیش گرفتند. شهر کوچک پون-آون در استان یژنایی فرانسه مرکز تجمع ایشان بود. -و.

4. Der Blaue Reiter

5. Die Berliner Secession
Die Münchener Secession

7. Die Rote Gruppe

8. Die Novembergruppe
Künstlervereinigung München

10. Der Sturm

11. Die Aktion

12. Neue Sachlichkeit