نقد هنری (جله هفتم):

در این جلسه به نقد یکی از آثارادگار دگا به نام خانواده بلینی می پردازم امیدوارم مشکلات و ایراداتان را بتوانید با خواندن این نقد رفع کنید.

خانواده بلینی، حدود 1862، ادگار دگا، رنگ و روغن بر روی بوم، ارتفاع 200 سانتیمتر، موزه لوور پاریس.

ادگار دگا

 چاپگر، و پیکره ساز فرانسوی،(1917_ 1834). به سبب نواوری­هایش در طراحی و نگرش نو بر زندگی معاصردر زمره هنرمندان پیشرو سده نوزدهم به شمار می­رود. دگا در اعتراض به عقیم بودن هنر اکادمیک با جنبش امپرسیونیسم همسو شد و حتی اثارش را در هفت نمایشگاه امپرسیونیسم­ها ارایه کرد اگر چه او هیچ تاکیدی بصری از امپرسیونیسم و نقاشی در هوای باز را نپذیرفت اما در کوشش برای ثبت لحظات تصادفی با امپرسیونیسم­ها قرابت داشت. دگا محیط زندگی انسان صنعتی سده نوزدهم منظره شهری، خیابان، خانه­ها، مکان­های تفریح و محل کار همه طبقات اجتماعی را به تصویر کشید او نقاشی­هایش را پس از مشاهده دقیق و اسکیس­های فرلوان بوجود اورد. دگا مردی تندخو و انزواجو بود تشدید افسردگی در دوران پیری او را از ادامه کار باز می­داشت.

سبک امپرسیونیسم:

مهمترین پدیده هنر اروپا در سده نوزدهم و نخستین جنبش مدرن به شمار می­رود. تشکل ازادانه هنرمندانی بود که به منظور عرضه مستقل اثارشان در کنار هم قرار گرفتند اینان نظام اموزشی متداول و اکادمیک را مردود دانستند. این نقاشان جوان در کافه من­مارتر گرد می­امدند و برای اولین بار اثارشان را در عکاسخانه نادار به نمایش گذاشتند در همین نمایشگاه لویی لروا، روزنامه­نگار روزنامه شاری واری به عنوان مسخره لفظ امپرسیون یا طلوع افتاب را بر روی اثر مونه گذاشت و از ان پس این نام بر روی این مکتب نهاده شد. نقاشی­های امپرسیونیسم به تصاویری از نور و جو و بازی­های مستقیم و انعکاسی بدل شد انها سایه­ها را نه با رنگ خاکستری و سیاه بلکه به مدد مکمل­های رنگی نشان می­دادند.و با حذف خطوط مرزی خصلت بارز اشیا از میان رفت.

(انچنان که دیدید ایراد اکثر شما در همین قسمت بالا بود زیر تصویر به این صورت یک خط اطلاعات کامل را نگذاشتید یا چند خط سمت راست یا اصلا اطلاعات نداشت و به جای بیوگرافی کوتاه از نقاش چند صفحه نوشته بودید این که شما بتوانید نکات کلیدی را در یک پراگراف بگنجانید حایز اهمیت است و ایراد دیگر اینکه اغلب بعد از بیوگرافی نقاش سبک نقاش را نمی­نوشتید یا سبک را در یک یا چند صفحه می­نوشتید من برایتان بالا نوشتم تا بیشتر متوجه شوید)

نقد ساختاری:

بدون شک، زیباشناسی دگا، در تابلوی خانواده بلینی آغاز می‌شود، این نقاشی از مدرن‌ترین آثار دگا، در قاب­بندی و ترکیب­بندی است. دیده می­شود اشیاء در تابلو چگونه قطع شده‌اند. پدر در حاشیه و در سایه‌ بی­اعتنا به وضع خانه، در سمت چپ کشیده شده است و پشت به مخاطب است این یکی از نوآوری‌ها در کشیدن پیکره در این حالت است که در این نقاشی با دگا آغاز می‌شود. تابلوی خانوادۀ بلینی، یکی از موفقیت­آمیزترین و تکان­دهنده­ترین، ترکیب­بندی‌های اصیل است. دگا، ترکیب­بندی­هایی ابداع می‌کند که نمونه‌های آن پیش از این وجود نداشته است.

در این نقاشی ما چهار پیکره می­بینیم مردی که به پشت نشسته و صورتش را نیمرخ می­بینیم و دختر کوچکتر را نگاه می­کند یک دختر دیگر و در وسط دو دختر یک خانم با لباس تیره کشیده شده است نگاه دختر کوچک به مرد و نگاه مرد به دختر ارتباط ترکیبی خوبی را بوجود اورده است و مرد را از گوشه بودن نجات داده به طوری که مخاطب جهت نگاه دختر را می­چیر و مرد را نگاه می­کند دختر دیگر به ما نگاه می­کند به تقسیم­بندی و قاب­بندی­های استادانه دگا نگاه کنید که ان را از طریق قاب عکس بر روی دیوار و میز و شلف و پنجره کشیده است از سوی دیگر به تناسب رنگی دقت کنید رنگ دیوار که رنگی ابی خاکستری است و بر روی ان قابی است به رنگ طلایی که با اکر کشیده شده و در کف زمین نیز این بازی رنگی دیده می­شود از سوی دیگر تناسب و هارمونی در لباس زن و دو دختر فضای مثبت و منفی جذابی را بوجود اورده است در نقاشی­های ادگار دگا به ارزش­های سفیدی بسیار توجه شده است رنگ سفید روی لباس­های دخترها را ببینید رنگ­های مختلفی که در ان تصویر شده است دگا استاد ترکیب­بندی است و مانند استادان اکادمیک ترکیب­بندی را می­دانست و به کار می­برد در این کار ترکیب­بندی منسجم بهچشم می­اید. اما دگا قوانین اکادکیک را نقض کرد او ثلث فعال تابلو را از بقیه و مرد قطع می­کند و مرد بر خلاف معمول پشتش به ماست و نسبت به افراد دیگر تابلو وضوح کمتری دارد و تا حدی میتوان گفت مرد از فیگورها جدا شده است. صورت مرد نسبت به صورت زن از وضوح کمتری برخوردار است در صورتی که صورت زن با هیبت و استوار نشان داده شده استاز سوی دیگر جهش و حرکت رنگی را ببینید رنگ ابی روشن و تیره با اکر و قهوه­ایی بازی می­کند و سراسر کار دیده می­شود و باعث می­شود چشم در حرکت باشد.

در این تصویر سیاه و سفید نقاشی را می­بینید تقسیم تیرگی­ها و روشنی در کار استادانه است در نگاه اول چشم به قسمت زن جلب می­شود و بعد دو دختر اما همزمان از طریق نگاه دختر مرد را می­بینیم و البته تیره بودن صندلی که مرد بر ان نشسته است باعث دیده شدنش می­شود دگا در کارش هیچ قسمت را فراموش نکرده است همه نقاشی برنامه ریزی شده است اما با این حال پر از حس و احساس است و حس اسنپ شات یا عکس فوری را دارد البته یکی از خصلت­های این نقاش بزرگ این بود که مدام دفتر طراحی همراهش بود و مانند یک عکاس که دوربین همراه دارد و عکس می­گیرد او از وقایع طراحی­ها و اسکیس­های سریع میزد در واقع ثبت لحظه می­کرد.

نقد هرمونوتیک:

خانواده بلینی اسم نقاشی دوره جوانی ادگار دگاست دگا در این زمان سی سال داشته است رابطه دگا با پدرش هیچ زمان خوب نبوده است از سوی دیگر دگا مادرش را در کودکی از دست داد و مخالفت­های پدر برای نقاش شدن دگا همیشه همراه بود و باعث کشمکش پدر و پسر می­شد دگا در ابتدا مجبور شد که حقوق بخواند اما ان را ترک کرد و به نقاشی گروید. در تمام دورانی که مادرش مرد عمه­اش مارتا نقش مادر را برایش داشت عمه برای او مادر جانشین بود در این تابلو عمه و دو دختر عمه­های دگا را می­بینیم زنی با هیبت و استوار که نقش مادر برای دگا را دارد از روی لباس تیره که عمه و دختران بر تن دارند می­توان متوجه شد که عزادار هستند بله در این زمان پدربزرگ مرده است و برای همین­موضوع به خانه عمه رفته­اند تصویری که در پشت سر عمه بر دیوار قاب شده است تصویر پدربزرگ است که دیگر مرده است و ان مرد که از خانواده جدا شده است و در یک گوشه پشت به ما نقاشی شده پدر دگا است پدری که همیشه با پسر مخالف بود دگا پدر را در گوشه کشیده است گویی او در زنگیش نقش کمرنگی داشته. دختر بزرگتر همانند عمه با صلابت ایستاده است و شکل ظاهریش نیز شبیه به مادر است در میان افراد در نقاشی تنها اوست که بی هیچ سوالی به ما نگاه می­کند و از اینکه در کنار مادر ایستاده راضی است. اما دختر کوچک که نگاهش به پدر است شیطنت می­کند یک پایش رو به هواست گویی از مدل شدن برای دگا خسته شده است پوشش سفید روی پوشش تیره لباس دخترها به علت سن کمشان است اما پوشش سراسر تیره عمه او را با هیبت­تر نشان می­دهد.

(شما عزیزان می­توانید با مراجعه به کتاب یا اینترنت بیشتر بن.یسید صرفا برای اشناییتون بود)

موفق باشید.