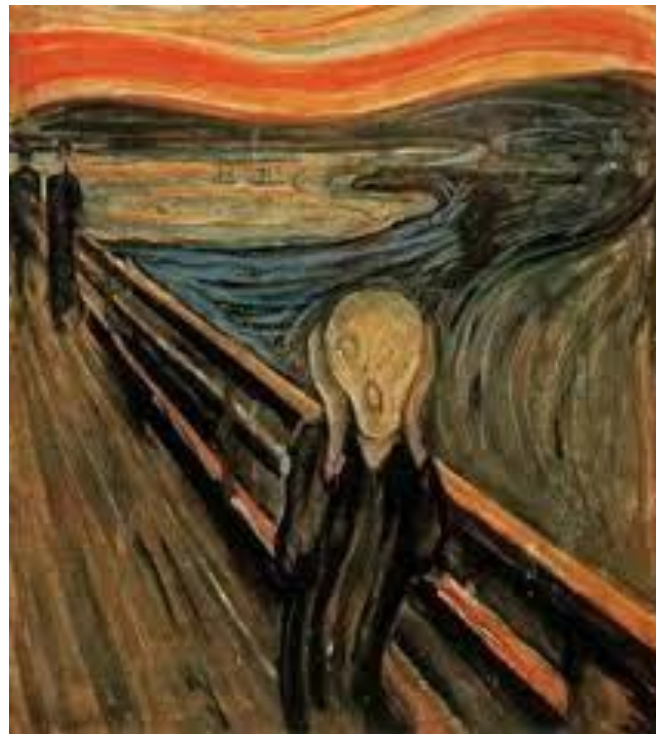

مقطع تحصیلی: کاردانی ☐ کارشناسی ☒ رشته: نقاشی	ترم: چهارم	سال تحصیلی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
نام درس: نقاشی موضوعی	نام و نام خانوادگی مدرس: ماندانا سپاسی	ماتدانا سپاسی
آدرس email مدرس: sepasi.mandana@gmail.com	تلفن همراه مدرس: ۰۹۱۲۲۱۴۵۷۰۸	
جزوه درس: نقاشی موضوعی مربوط به هفته: دهم ☒	power point: دارد ☐ ندارد ☒	text: دارد ☒ ندارد ☐
voice: دارد ☐ ندارد ☒	تلفن همراه مدیر گروه: ۰۹۳۸۲۷۸۰۰۵۲	
جلسه دهم کلاس حضوری		
بررسی و تحلیل تابلوی معروف «جیغ» اثر یکی از هنرمندان مشهور سبک اکسپرسیونیسم به نام ادوارد مونک		
با حضور ۶ تن از دانشجویان و بررسی نقاط ضعف و قوت کارهای اجرا شده و ناتمام دانشجویان در ارتباط با سبک ها و پروژه های اعلام شده در طول ترم		
هنرمند بزرگ نروژی، ادوارد مونک مهم‌ترین چهره‌ی مکتب اکسپرسیونیسم و یکی از برجسته‌ترین نقاشان در قرن‌های نوزدهم و بیستم است. مهم‌ترین اثر مونک که اکنون به عنوان یکی از مشهورترین نقاشی‌های تاریخ نیز به شمار می‌رود، نقاشی «جیغ» است.		
مونک میان سال‌های ۱۸۹۳ تا ۱۹۱۰ چهار نسخه از شاهکار خود، جیغ را نقاشی کرد. نسخه‌های اول و دوم مربوط به سال ۱۸۹۳، نسخه‌ی سوم مربوط به سال ۱۸۹۵ و نسخه‌ی چهارم مربوط به سال ۱۹۱۰ می‌شوند. اکنون این چهار اثر به ترتیب در مالکیت گالری ملی در اسلو، موزه مونک در اسلو، مجموعه خصوصی، و موزه مونک در اسلو قرار دارند. نسخه‌ی سوم که در یک مجموعه‌ی خصوصی نگهداری می‌شود،		
جیغ، اثر ادوارد مونک، هنرمند نروژی را معمولاً پلی میان آثار هنرمندان جنبش پست‌امپرسیونیسم مانند وان‌گوگ و گوگن، و جنبش اکسپرسیونیسم آلمان در اوایل قرن بیستم می‌دانند. آثار مونک تأثیری چشمگیر بر توسعه جنبش اکسپرسیونیسم داشته‌است. روش چرخشی قلمو و رنگ‌های براق، شفاف و ضد		

نقیضی که در این اثر هنری به کار رفته است، حس اضطراب توأم با شوقی را به بیننده القا می‌کند. تاریخ‌دانان هنر و علاقه‌مندان به این اثر نقاشی دهه‌های متمادی است که در پی کشف علت خلق این اثر و راز و رمزهای آن هستند. برخی معتقدند این هوای عجیب و حالت غریب مرد کچل، نمادی از ترس هستی‌شناختی انسان مدرن است. با این حال، جمعی از دانشمندان اروپایی به‌تازگی با بررسی خاطرات «مونک» و پدیده‌های آب‌وهوایی نروژ به نتایج جالبی دربارهٔ علت جیغ زدن این مرد رسیده‌اند. نقاشی‌های مونک، هرچند آشکارا به نمایش واقعیت می‌پردازد، از تخیلش و رنگ‌های اغراق‌آمیز برای تجلی دادن جهانی درونی‌تر استفاده می‌کند.

او از همان ابتدای فعالیتش به عنوان یک نقاش، آثارش را هر سال در نمایشگاه پاییزه‌ی اسلو به نمایش می‌گذاشت و از این طریق در همان ابتدای جوانی به موفقیت‌هایی رسید. او برای مدتی در شهرهای پاریس و برلین زندگی کرد و این دوران تاثیر زیادی در زندگی هنری‌اش داشت.

وی در پاریس همچنین تحت تاثیر آثار وان گوگ و گوگن قرار گرفته بود

عده ای نیز تابلوی جیغ مونک را از نظر اغراق در بیان هیجانات و احساسات درونی و همچنین استفاده از رنگ های ضد و نقیض به وسیله پیچ و تاب ماهرانه قلم مو را همانند تابلوی شب پر ستاره اثر نقاش معروف سبک پست امپرسیونیسم ون گوگ می دانند. به نظر می رسد که مونک سبک چرخشی و رنگ های تند را از وان گوگ وام گرفته است تا به آثارش قدرت و شور ببخشد. حرکت های گردابی قلم موی او، پژواک های بصری در اطراف شخصیت های تابلوهایش ایجاد می کند. بیننده در هر دو اثر، در وهله اول احساسات بیش از حد نقاش به همراه حس کلافگی و تشویش را متوجه می شود و کنجکاو بیننده را در جواب به این سوال که چرا نقاش در آن لحظه باید اثری پر تلاطم همانند تابلوی جیغ خلق کند؟

«مونک» در این تابلو، فردی وحشت زده را در پس زمینه ای به رنگ قرمز نشان می دهد که صورتش را میان دو دست گرفته و فریاد می زند. در حال حاضر سه نسخه از «جیغ» موجود است که همگی در نروژ (دو تابلو در موزه «مونک» و سومی در ناسیونال گالری نروژ) نگهداری می شوند.

«جیغ» شاهکار اکسپرسیونیست «ادوارد مونک» است که عنوان گران ترین اثر هنری حراجی های جهان را یدک می کشد. چند سال پیش یکی از نسخه های «جیغ» به قیمت بی نظیر ۱۲۰ میلیون دلار در شعبه نیویورک حراجی بزرگ «ساتبی» به فروش رسید و به شهرت این نقاش نروژی افزود!

این شیوه به او کمک می کند تا آثاری مانند جیغ را آکنده از احساس وحشت کند و انرژی و پیرانگری را به نمایش بگذارد که نمی توان مهارش کرد. جیغ بخشی از سه گروه آثار مونک با مضامین عشق، رنج و مرگ است که خود مونک آن ها را مجموعاً «کتابه زندگی» می نامید.

با دیدن تابلوی جیغ همان طور که از اسمش پیداست؛ حس اضطراب و مرگ همراه نگرانی به بیننده دست می دهد، به گونه ای که حتی می خواهد هر طور شده به فرد داخل تصویر کمک کند!

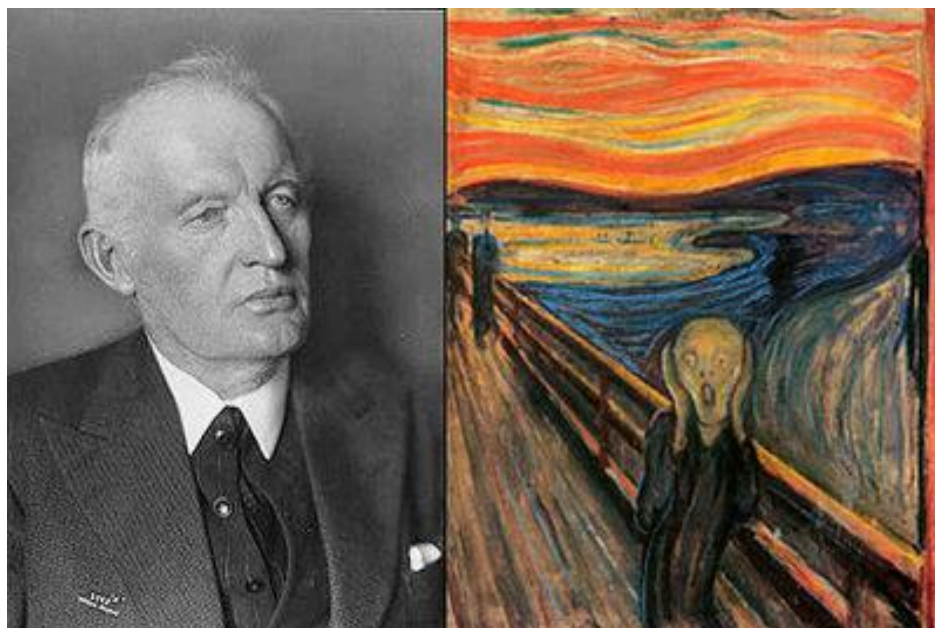

همه این حس ها به خاطر ترکیب رنگ های اکسپرسیونیستی و ضد و نقیض رنگ های گرم و سرد، و آسمان موج دار نارنجی آن است. البته حس رازآلودی که تابلوی جیغ به ما القا می کند ناشی از آدم مرموز درون تصویر است که بر روی پلی ایستاده و در حال جیغ کشیدن است در حالی که دو مرد دیگری که در قسمت عقبی تابلوی جیغ هستند با خیال آسوده در حال قدم زدن هستند!

اما چرا آدم درون تصویر در حال جیغ زدن است؟ راز تابلوی جیغ مونک چیست؟ داستانی که باعث خلق تابلوی جیغ شد چه بود؟

در اثری که خود مونک از آن به عنوان نقاشی روح اشاره کرد؛ یک ابهام صادقانه و شاید حتی سیاهی از مشکلات درونی و احساس اضطراب وی را نشان می دهد.

چیزی که مونک در آثارش، برخلاف سایر نقاشان آن دوره که سعی در نشان دادن زیبایی و مهارت هایشان در استفاده از تکنیک های نقاشی داشتند؛ اصرار بر نشان دادن اهمیت تفکرات ذهنی شخصی به مخاطبانش داشت.

بر اساس نوشته ای از خاطرات مونک، ایده کشیدن تابلوی جیغ از روزی منشاء می گیرد که به همراه دوستانش در حال قدم زدن بود. همچنین مونک درباره آن روز شعری هم گفته است :

"چیزی که در ابتدا به نظر می رسد، پیاده روی زیر غروب آفتاب در یک شب آرام نروژ، همراه با برخی از دوستان در کنار فورج. در حالی که تماشای غروب خورشید از نزدیک ممکن است برای اکثریت آرامش بخش و لذت بخش باشد.

برای مونک آن صحنه، لحظه ای از بحران وجودی وی بود !

مونک در آن چه به نظر می رسد همانند یک حمله تهاجمی است، احساسات خستگی شدید خود را توصیف می کند، این در حالی است که موجی از اضطراب را با لحنی خشونت آمیز به صورت زیرکانه در وصف خود می گنجاند.

هم مانند بسیاری از حملات پنیک، تجربه مونک یک مبارزه درونی در تنهایی خود بود، زیرا دو دوستش بدون او به قدم زدن خود ادامه می دهند و کاملاً از ناراحتی هنرمند بی اطلاع هستند.

نکته جالب این جاست که مونک توضیح می دهد: خورشید در حال غروب کردن بود. ناگهان آسمان در هم پیچید و به رنگ سرخی همچون خون، درآمد. ایستادم، به زنده تکیه دادم، احساس خستگی و صفت ناپذیری کردم. خون و زبانه های آتش در بالای شهر و آبدره که به رنگ آبی و سیاه (سر مه ای) بود، دیده می شد. دوستانم به قدم زدن ادامه دادند در حالی که من نگران و لرزان ایستاده بودم.

آن زمان بود که احساس کردم جیغی بی انتها و مداوم از دل طبیعت گذشت."

عوامل تأثیرگذار بر زندگی ادوارد مونک:

«مونک» مادرش را در سال ۱۸۶۸ میلادی به خاطر بیماری سل از دست داد و بعد از او نیز خواهرش درگذشت. پس از مرگ مادرش، پدر «مونک» این ترس را در ذهن کودکانه‌ی او جا داد که اگر به هر طریقی گناه کند، بدون هیچ بخششی محکوم به مرگ و فنا خواهد شد.

یکی از خواهران این هنرمند در سن جوانی به بیماری روحی مبتلا شد. «مونک» نیز تقریباً بیمار بود. از این شش خواهر و برادر، فقط یکی از برادران «مونک» ازدواج کرد که او نیز مدتی پس از عروسی مرد. وی بعدها در این باره گفت: بیماری، دیوانگی و مرگ، فرشته‌هایی بودند که تمام زندگی من را احاطه کرده بودند. مونک که از همان دوران کودکی از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برد، در سال ۱۹۰۸ به طور داوطلبانه چند ماه را در یک بیمارستان روانی گذراند.

وی با موفقیت در هنر و فروش آثارش به موقعیت مالی خوبی رسید و در سال ۱۹۱۶ در حومه‌ی شهر اسلو ملک بزرگی را خریداری کرد و در انزوای خویش به خلق آثار هنری ادامه داد. مضامین بیشتر آثار او عشق، رنج و مرگ است.

سئوالات:

- ۱- تابلوی جیغ متعلق به کدام هنرمند است؟
- ۲- مضمون تابلوی جیغ ادوارد مونک را به طور خلاصه شرح دهید؟
- ۳- عوامل تأثیرگذار بر زندگی ادوارد مونک؟
- ۴- تابلوی جیغ ادوارد مونک هنرمند سبک اکسپرسیونیسم به کدام تابلوی هنرمند سبک امپرسیونیسم شباهت دارد؟ چرا؟