

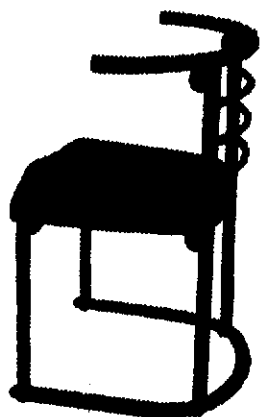
دوران اولیه عصر نوین

Early Modern

طراحی گرافیک از ویکتورین لاپست مدرن (۳)

ترجمه شروین شهامی پور

هموار کرده بودند. در ۱۹ مه ۱۹۰۳ ژوزف هالمن معمار، فریتز وارندورفر Fritz Wandorfer بانکدار و کولمان موزر Koloman Moser طراح، سازمان جدیدی تأسیس کردند و آن را Die Wiener Werkstätte (کارگاه وین) نامیدند. آن‌ها این امید را در سر می‌پروراندند که زیبایی‌شناسی تمام کالاهای ماندگار از کارت‌های پستی تصویری گرفته تا قابچه و سرویس چای‌خوری را بهبود بخشند. این کارگاه مرام خود را بر پایه ایده واگنر Gesamtkunstwerk (کارکامل هنری) بنا نهاد. این ایده به تأسیس یکسری کارگاه منجر شد که ویژگی‌شان همه فن حریفه Generalist بودن آن‌ها بود. طرح‌های هنرمندان در این کارگاه تمام زمینه‌های هنر کاربردی را پوشش می‌داد و توسط ۴۶ استاد صنعتگر اجرا می‌شد. هر چند این جریان تا سال ۱۹۲۲ در دوره نوگراها Modernists ادامه یافت، اما Werkstätte ذاتاً یک صنف صنایع دستی بود. محصولات کران قیمت آن‌ها به مشتری‌های بورژوا فروخته می‌شد و برای همین بود که در آن به منزله برقراری پلی میان شکاف هنر و صنعت نگریسته شد. این پل هنگامی کامل شد که هرمان موتسیوس معمار Hermann Muthesius و هم دانشگاهی‌اش هری گراف کسلر Harry Graf Kessler، بنیاد خود را به نام Deutscher Werkbund تأسیس کردند. این هم‌پیمایی میان معماران، صنعتگران و طراحان گرافیک با اپیدولوژی‌های کاملاً متفاوت را یکی از منتقدان آن روز «انجمنی از صمیمی‌ترین دشمنان» توصیف کرد. تلاش آنان مصروف یافتن بهترین راه برای ظهور طراحی در صنعت در داخل و خارج کشورشان می‌شد. با این که ویلیام موریس الگوی Werkbund بود اما این بنیاد از حیطة هنر و صنعت فراتر رفت، آن‌ها دریافتند که موثرترین راه برای ظبه بر زبان‌های صنعت‌گرایی، همکاری کردن با آن است نه بازگشت به صنایع دستی. به گفته یکی از اعضای این گروه، هدف Werkbund ظبه بر بیگانگی میان اختراع‌کنندگان و اجراکنندگان بود.

The Beggartefte می‌نامیدند، استودیویی تأسیس کردند که هدف آن دمیدن توان و جان تازه به هنر پوستر تبلیغاتی-تجارتی بود. آن‌ها با طرح‌های غیرزینتی و الهام‌گرفته از فرم‌های ژاپنی که از تکه‌های ساده کلفد رنگی ساخته شده بودند اطلاعات محصولات را به اقتصادی‌ترین شیوه بیان کردند. این دو در تلاش برای جلب توجه کارخانه‌داران نسبت به کارهای خود پوسترهایی برای محصولات صنعتی فرضی مانند صابون بدون نام (No name Soap) یا قهوه بدون نام طراحی و برای فروش در نمایشگاه‌های بازرگانی عرضه کردند. هرچند که آن‌ها تنها طرح‌های اندکی فروختند، اما به طور قابل ملاحظه‌یی بر آن‌چه بعدها به عنوان پوستر موضوعی، در اروپا و آمریکا شناخته شد تأثیر گذاشتند.

گل مصنوعی «هنر نو»^۲ پس از سال ۱۹۰۰ شروع به پرمردن کرد، چارلز رلی مکینتاش پیش‌تر، طرح‌های مربع، و اوئو واگنر Otto Wagner، خط مستقیم را نیرو بخشیده بودند و هر دو، راه را برای طراحی کاربردی‌تر

با پایان یافتن قرن نوزدهم، صنعت به یک واقعیت پذیرفته شده زندگی تبدیل شد. حتی فوران و گردش دود دودکش‌ها، که منادی پلیدی صنعتی بودند، تبدیل به سمبول‌های پیشرفت در چهره تبلیغات شدند. با این حال، علی‌رغم تشدید نیاز به تبلیغات منحصر و مستقل، اختلاف بین هنر و صنعت ادامه یافت. کارخانه‌داران و خرده‌فروشان قاصداً علاقه‌یی به رسیدن به یک طراحی و چاپ نفیس و مطلوب در تبلیغاتشان نداشتند و توجهشان بیشتر معطوف به فروش محصولاتشان به کم زحمت‌ترین طریق و اغلب همراه با گرایش به زرق و برق بود. تاجران سلیقه خود را به نمایندگان تبلیغاتی که کارشان از لحاظ تصویرگری غیرخیالی بود، دیکته می‌کردند، این نمایندگان هم بعدها کار را به چاپگرهایی سپردند، که طرح‌بندی‌ها را با پیروی از استانداردهای بصری تولید می‌کردند.

به هر حال، طراحی گرافیک در زمینه‌هایی محدود رشدی چشمگیر داشت. در فرانسه در اواسط دهه ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ پوسترهایی که کاپاره‌ها، تئاتر، سیرک، تالارهای موسیقی و دیگر رویدادهای فرهنگی را تبلیغ می‌کردند، خیابان‌ها را زینت بخشیدند. این پوسترها دکوراسیون‌های چشمگیر و درخشانی برای شهرهای گسترش یافته محسوب می‌شدند. به علاوه، در فرانسه برخی تبلیغات و بسته‌بندی کالاهای بازرگانی از مهارت و استادی هنرمند-طراحان فرانسوی برخوردار شدند. اما طراحان آلمانی با صنعت همکاری نکردند، همان‌طور که دکتر هانس سانش Dr. Hans Sachs دبیر نشریه Das Plakat-نشریه معتبر و جهانی پوستر-اشاره می‌کند: این‌جا سنت‌های قدیمی بورژواها علیه هنر و هنرمندان هنوز حاکم است و زبان‌های آن به چشم دیده می‌شود. همان‌طور که کارخانه‌دار بورژوا از ذهنش نمی‌گذرد که محصولش را توسط یک هنرمند «بوالهوس» تبلیغ کند، هنرمند این زمان نیز، قلم‌موی خود را برای این پایان کفرآمیز دنیوی بی‌قدر نمی‌کند.

در پایان عصر ویکتورین^۱، جنبش زیبایی‌شناسی متأثر از تمصب ویلیام موریس علیه صنعت هنوز بر طراحی انگلیسی حکم‌فرمایی می‌کرد. این نوع نگرش هر چند به شیوه‌های متفاوت در کشورهای صنعتی شده عاقبت تغییر یافت. در آلمان در اولین نمایشگاه بزرگ پوستر ۱۸۹۴ در هامبورگ علی‌رغم قرار گرفتن در معرض نبوغ فرانسوی‌ها، تبلیغات به طور ملل‌آوری تاریخی باقی ماند.

درست در همین زمان در انگلستان عصر آشکوفایی هنرهای بازرگانی با شیوه‌یی یگانه در طراحی پوستر شروع شده بود. دو نقاش به نام‌های جیمز پراید James Pryde و ویلیام نیکولسن William Nicholson که برادرخوانده یکدیگر بودند و خود را

مهدل شد و به سبب موفقیت در اجرای «کار کامل هنری» در عصر ماشین شهرت یافت.

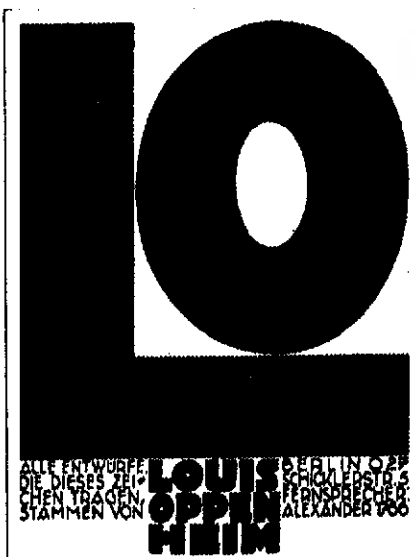
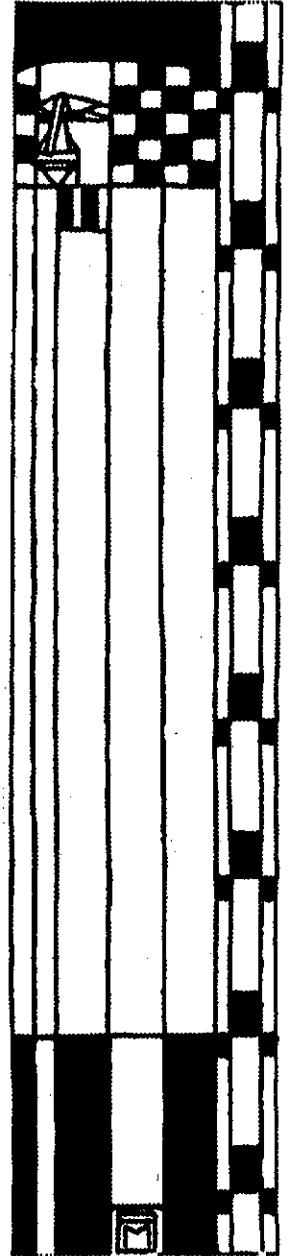
هنری ون یولد تئوریسین پیشین هنر نو، که فرایند کارش گذر از نمادگرایی به عقل‌گرایی را طی کرده بود نیز از شاخص‌های Werkbund بود. در نخستین سال‌های برقراری ارتباط میان طراحی و صنعت، پوستر زمینه آزمایشی بود برای شرح آن همکاری‌هایی که هم ممکن بود و هم سودمند تصور می‌شد.

در سال ۱۸۹۶ مونیخ شاهد تولد پوسترهای Jugendstil (هنرجوانی) بود اما با تغییر قرن، برلین، مرکز بازرگانی، تبدیل به منزلگاه جنبشی مهیج به نام Plakatstil یا Berliner Plakat شد. ارنست کروالد Ernest Growald نماینده زیرک چاپ بود که هنرمندان و تاجران را ترغیب به همکاری با یکدیگر می‌کرد.

از میان تمام طراحان با استعداد پوستر در برلین، لوسین برنهارد Lucian Bernhard نخستین کسی بود که در سال ۱۹۰۶، از تمایلات تزئینی دوری گرفت و به تمرکز روی شکل محصولات و حروف نیم‌گرد و برجسته پرداخت. این دستیافت که Saonplakat یا پوستر «موضوعی» نامیده می‌شود مدت چنددهه بر سبک گرافیک بین‌المللی تأثیر گذاشت.

پی‌نوشت‌ها

۱. گلدستانه ۱۹
۲. گلدستانه ۲۱
۳. گلدستانه ۲۰

ذوق‌ترین و مستعدترین اعضای Werkbund شد. در سال ۱۹۰۷ پرنز آز جانب امیل راتنو Emil Rathenau رئیس نوگرای AEG نه تنها برای طراحی لوگوی AEG بلکه برای طراحی ساختمان، معماری داخلی و طراحی محصولاتشان به برلین دعوت شد. بدین سان پرنز به نخستین مدیر رسمی طراحی

با این اهداف کلی، برخی کنکاش‌ها به منظور ترقی دادن کیفیت‌های منحصرأ آلمانی را در کارهایشان آغاز کردند، در حالی که بقیه امید به حل مشکلات نوسازی اجتماعشان را داشتند. پیتر پرنز Peter Behrens، معمار، معلم و طراح گرافیک که زمانی از نمایندگان هنر نو بود، یکی از با