

ألمانيا في العشرينيات

بعد الهزيمة، أعلنت الجمهورية في ألمانيا سنة 1918. وقد تميز تاريخ هذا النظام الديمقراطي، الذي انتهى بتسليم هتلر الحكم سنة 1933، بعدها صراعات سياسية واجتماعية وازمات اقتصادية غير مسبوقة، غير أن هذه الفترة سمحت في المقابل بخلق أرضية مناسبة لظهور بعض التجارب الهمة، خلاً، أن الحركات المقررة في الدستور عبدت الطريق أمام تيارات فنية تحديدية في المدن، ومن أبرز ممثليها نذكر فريتز لانغ، ولوبيتشن، بريشت، وكورت فيل، وبيكمان، وديكس، وأيضاً مدرسة بوهيموس، وفي خضم ذلك، تحولت برلين إلى قبلة للعروض الفنية والترفيهية (مسرح، سيرك، إشارة متنوعة، سينما). غاص أوتو ديكس، من موقع الملاحظ المتبع للحقيقة لمجربات عصره وأداته، خلال هذه "السنين الرعناء" في قاع مدن برلين ودريسدن، ودرس دورف وهوامشها، ليلتقط ويصوّر الروح البشرية، عبر صور شخصية عنيفة ومستفزة، تسفّي الأشياء، باسمها دون موازنة.

L'ALLEMAGNE DES ANNEES 1920

Après la défaite، la République est proclamée en 1918 en Allemagne. L'histoire de ce régime démocratique، qui prendra fin avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933، est marquée par de nombreux conflits politiques et sociaux et par des crises économiques sans précédent. Mais cette époque est aussi propice aux expériences. Les libertés instaurées par la Constitution favorisent l'émergence dans les métropoles de courants artistiques novateurs، dont Fritz Lang، Lubitsch، Brecht، Kurt Weill، Beckmann، Dix ou l'école du Bauhaus en sont les représentants. Berlin devient la ville des spectacles et des divertissements (théâtre، cirque، variétés، cinéma). En observateur fabuleux de son temps، Dix plonge pendant ces « Années folles » dans les bas-fonds de Berlin، de Dresde ou de Düsseldorf pour saisir à travers des portraits sans concession l'âme humaine.

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Otto Dix (1891 - 1969) est reconnu comme l'un des peintres allemands les plus importants du XXe siècle. Il est un artiste majeur de la « Nouvelle Objectivité », courant réaliste et contestataire apparu en Allemagne dans les années 1920. Parallèlement à son œuvre picturale, le dessin et l'art graphique occupent une place prédominante tout au long de sa vie. L'exposition réunit pour la première fois au Maroc un ensemble exceptionnel d'estampes réalisées à l'issue de la Première Guerre mondiale.

أوتو ديكس (1891-1969) فنان ذاع صيته كأحد أهم الفنانين الألمان في القرن العشرين. وبُعدَ أحد أبرز أعضاء تيار "الموضوعية الجديدة" الذي ظهر في ألمانيا في العشرينات من القرن العشرين، وتميز بنزعته الواقعية والانتقادية، والمرواه مع لوحته، فإن الرسم والفن الغرافي احتلما مكانة بارزة في مشواره الفني الحافل. وبضم المعرض لأول مرة في المغرب مجموعة متفردة من المحفورات المطبوعة التي أجزأها أوتو ديكس في أعقاب الحرب العالمية الثانية.



Vieillard, 1923
Lithographie
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn



Transport d'un blessé dans la forêt de Houthulst, 1924
Gravure à l'eau-forte
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn



Rue, 1920
Gravure à l'eau-forte
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn



Le marchand d'allumettes, 1920
Gravure à l'eau-forte
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn



Frieda, 1923
Lithographie couleur
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn



Proxénète, 1923
Lithographie couleur
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn

OTTO DIX (1891-1969)

Dessinateur précoce, Otto Dix intègre l'École des arts appliqués de Dresde à l'âge de 18 ans. À peine a-t-il le temps de s'initier à l'art moderne, qu'il s'engage volontairement en 1914 et combat en France, en Belgique et en Russie. À l'enthousiasme des débuts succède l'expérience terrible des champs de bataille et des combats dans les tranchées. Revenu marqué, Dix réalise des peintures et des gravures consacrées aux conséquences odieuses de la guerre dans un style expressionniste violent. Il se tourne ensuite vers un réalisme intransigeant pour analyser la société. Dans les années 1930, Otto Dix est qualifié d'artiste « dégénéré » par les Nazis. Plusieurs de ses œuvres, jugées antipatriotiques et corrompues, sont détruites. L'artiste est contraint de se retirer au bord du lac de Constance. L'amateur de la vie trépidante urbaine se consacre désormais à des scènes religieuses et à des paysages.



Autoportrait de profil, 1922
Lithographie
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn



Leonie, 1923
Lithographie couleur
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn

أوتو ديكس (1891-1969)

تعاطى أوتو ديكس للرسم منذ طفولته، والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية في دريسدن في سن الثمانة عشرة. وبعد فترة قصيرة من الستينيات تقنيات الفن الحديث، تطوع لل-duty سنة 1914، وقاتل في فرنسا وروسيا. تذكر حماس البدايات، وأعقبتها تجربة ميلادين القتال الحكومية، وأهواle المعارض في قلب الخناقه وخلف المتراس. عاد من الحرب بخاكرة مُثقلة بمشاهد القتل والدمار خلفت في نفسه جراحًا لا تتمشى، وقد عبر عن ذلك بلوحاته ومطبوعاته تصوير فظائع الحرب، بالأسلوب تعبيري عنيف. أصرّ بعدها إلى أسلوب واقعي لا يعرف المهاينة في تصوير المجتمع وتحليله. وفي سنوات الثلاثينات، الصورة به النازيون نعت الفنان "المُندّث"، وتم اتلاف الع狄 من أعماله، بذرعة أنها معادية للوطن وفاسدة، ما أجبره على العيش منعزلاً على خفاف بدريه كونستانس. وتحول الفنان المولع بمقابلات الحياة الحضرية وأيقاعها السريع إلى تصوير المشاهد الدينية والمناظر الطبيعية.

LA CRITIQUE SOCIALE

Le projet d’Otto Dix est de brosser le portrait de l’humanité dans toute sa diversité et avec toutes ses faiblesses. La première partie de l’exposition est composée de lithographies et de gravures qui ont pour décor les grandes villes allemandes des années 20, marquées par une grande pauvreté et les suites de la guerre, mais aussi par une libéralisation des mœurs et une effervescence artistique. Les mendiants, les prostituées, le monde du cirque : rien n’échappe au regard acéré de Dix, particulièrement l’insolite et le grotesque. Son trait d’humour transparaît dans un détail, comme des oreilles ou une poitrine aux formes exagérées. Dix combine ce réalisme cru à une profonde sensibilité : sa sympathie pour les laissés-pour-compte de la société transparaît dans les portraits des veuves et des invalides de guerre.

LA GUERRE

Cette série de 50 gravures à l’eau forte constitue l’œuvre majeure de Dix. Inspirées de son expérience personnelle des combats pendant la Première Guerre mondiale, ces estampes constituent un rappel direct et provocant des ravages de la guerre, qu’on a pu comparer avec l’œuvre de Goya. L’artiste exploite les effets de clair-obscur de l’eau forte pour renforcer l’expressivité des scènes et dénoncer la souffrance des soldats comme celle des civils. À sa publication en 1924, cette série suscite un vif intérêt dans les milieux artistiques et pacifistes européens. Elle garde encore aujourd’hui toute sa force de dénonciation des horreurs de la guerre.

النقد الاجتماعي

أوتو ديكس فنان يكتبه مشروع تصوير الإنسانية بما تزخر به من تنوع ولكن أيضًا بكل مظاهر ضعفها. يتكون الجزء الأول من المعرض من المحفوظات المطبوعة الحجرية التي تجعل من المحن الالمانية الكبرى في سنوات العشرينات فضاءً لها العام المطبوع بسيادة مظاهر الفقر المدقع وأثار الحرب، ولكن أيضًا بتكرر القيم وأدھار الفنون، نظرة أوتو ديكس الشائقة تلقط كل شيء، وتقتنص كل التفاصيل، وخاصة الغريب والشاذ، في عالم الشحاذين والبغایا، عالم السيرك، يُعد الاعبة والسخرية تبدي في التفاصيل الصغيرة في الآخرين مثلًا، وفي تقديم صور الصدور البارزة. في أعماله واقعية تخلطها حساسية مرهفة تحسن الإنصات إلى معاناة منبوذي المجتمع، كما تعكس ذلك صور الأراجل ومشؤهي الحرب.

الحرب

تشكل هذه المجموعة المكونة من 50 محفورة على النار (حمض التريك) أبرز أعمال أوتو ديكس. استلهما موضوعاته من تجربته الشخصية في قلب المعارك خلال الحرب العالمية الأولى. تأتي هذه المحفوظات المطبوعة للتذكير بأهواle الحرب ومضاعفاتها المدمرة بالأسلوب تسجيلى مباشر ومستقر، مما يجعلها أقربية من العمل غويا. يستغل الفنان لعنة التقابيل بين الفاتح والقائم التي يتبعها استعماله للنار لجعل المشاهد المصورة تُفتح عن كل دلالتها وقوتها التعبيرية، وتكشف عن معاناة الجنود والمدنيين على حد سواء. أثارت هذه الأعمال عند صدورها سنة 1924 اهتماماً ملحوظاً في الأوساط الفنية، ولدّي دعابة السلام في أوروبا وما زالت إلى يومنا هذا تحتفظ بكل قوتها وراهنتها لإدانة الحرب وأهواleها.



OTTO DIX

GRAVURES DES ANNÉES 1920

Critique sociale, estampes 1920-1924 - «La Guerre», gravures 1924

DU 26 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2019

GALERIE DELACROIX DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE TANGER

Une exposition de l’ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), www.ifa.de, présentée par le Goethe-Institut Marokko et l’Institut français de Tanger

du 26 septembre au 18 octobre 2019



www.goethe.de/marocco



www.if-maroc.org/tanger



www.if-maroc.org/tanger