

ألمانيا في العشرينات

بعد الهزيمة، أُعلنت الجمهوريةُ في ألمانيا سنة 1918. وقد تميّز تاريخُ هذا النظام الديمقراطي، الذي انتهى بتسلّم هتلر الحكم سنة 1933، بعدة صراعات سياسية واجتماعية وبازمات اقتصادية غير مسبوقة، غير ان هذه الفترة سمحت في المقابل بخلق ارضية مناسبة لظهور بعض التجارب الهامة، ذلك ان الحريات المقرّزة في الدستور عبّدت الطريقَ امام بروز تيارات فنية تجديدية في المدن، ومن أبرز ممثليها نُدُكر فريتز لانغ، ولوبيتش، وبريشت، وكورت فيل، وبيكمان، وديكس، وايضا مدرسة بوهاوس. وفي خضمّ ذلك، تحولت برلين إلى قبلة للعروض الفنية والترفيهية (مسرح، سيرك، أنشطة متنوعة، سينما). غاص أوتو ديكس، من موقع الملاحظ المتابع الدقيق لمُجريات عصره وأحداثه، خلال هذه «السنين الرُّعنا» في قاع مدن برلين ودريسدن ودوسلدورف وهوامشها، ليلتقط ويصوّر الروح البشرية، عبر صور شخصية عنيقة ومستفزة، تسقّي الاشياء باسمائها دون موازبة.

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.

الحرب العالمية الاولى

اقترن اسمُ أوتو ديكس بالأعمال الفنية التي تعبّر بعمق وصدق متناهيين عن أهوال الحرب وفظائعها. وليس من قبيل المصادفة ان يأتي هذا المعرضُ ثمرةَ مشروعٍ مشتتّك ألماني وفرنسي، مائة سنة بعد نهاية حرب دامت من 1914 إلى 1918 بين فرنسا وألمانيا وحلفائهما. خلّفت المعارك 18 مليون قتيل في مختلف بقاع العالم، نصفهم من المدنيين، فضلا عن العدد المهول من ضحايا الغازات السامة، ومن معاقبي الحرب، والارامل، واليتامى، وحالات الدمار والخسائر المادية. لم يتسلم المغرب، الذي كان خاضعا للحماية الفرنسية منذ 1912، من تبعات الحرب، بل إنه وجد نفسه مرغما على الانخراط فيها، حيث اضطرّ إلى تقديم الدعم المادي وايض البشري لفرنسا وحلفائها. هكذا استقبلت ميادينُ الحرب في فرنسا وايضا في البلقان 40 الف مغربي، ربُّعهم أوّدت بحياتهم الحرب، ولم يعودوا ابدا إلى بلدهم.

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Otto Dix est célèbre pour ses représentations très expressives des violences de la guerre. Il n'est pas anodin que cette exposition soit le fruit d'un projet franco-allemand, cent après la fin d'un conflit qui opposa de 1914 à 1918 la France et l'Allemagne ainsi que leurs alliés. Les combats et leurs conséquences firent dans le monde près de 18 millions de morts, dont la moitié de civils, sans compter les très nombreux gazés, les invalides de guerre, les veuves, les orphelins et les destructions matérielles. Le Maroc, protectorat français depuis 1912, ne fut pas épargné par le conflit. Le royaume dut contribuer à l'effort de guerre, en termes de ressources matérielles mais aussi d'hommes. 40 000 Marocains furent envoyés sur les champs de bataille français et dans les Balkans. Un quart d'entre eux n'en revinrent pas.

أوتو ديكس (1891-1969) فنان ذاع صيته كأحد أهم الفنّانين الألمان في القرن العشرين. ويُعدُّ أحدَ أبرز أعضاء تيار «الموضوعية الجديدة» الذي ظهر في ألمانيا في العشرينات من القرن العشرين، وتميَّز بنزعته الواقعية والانتقادية. وبالموازاة مع لوحاته، فإن الرسم والفن الغرافي احتلّا مكانة بارزة في مشواره الفني الحافل. ويضم المعرض لأول مرة في المغرب مجموعةً متفرّدة من المحفورات المطبوعة التي أنجزها أوتو ديكس في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

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.

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 © [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

تعاطى أوتو ديكس للرسم منذ طفولته، والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية في درسدن في سن الثامنة عشرة. وبعد فترة قصيرة من الاستئناس بتقنيات الفن الحديث، تطوَّع للحرب سنة 1914، وقاتل في فرنسا وفي بلجيكا وروسيا. تيجَّر حماسُ البدايات، وأعقبته تجربةٌ ميادين القتال الدموية، وأهوال المعارك في قلب الخنادق وخلف المتاريس. عاد من الحرب بذاكرة مُثقلّة بمشاهد القتل والدمار خلّفت في نفسه جراحا لا تندمل، وقد عبّر عن ذلك بلوحات ومحفورات تصوّر فظائع الحرب، بأسلوب تعبيرى عنيف. أنصرف بعدها إلى أسلوب واقعي لا يعرف المهادنة في تصوير المجتمع وتحليله. وفي سنوات الثلاثينات، الصق به النازيون نعتَ الفنان «المُنحط»، وتم إتلاف العديد من أعماله، بخريعة أنها معادية للوطن وفسادة، ما أجبره على العيش منعزلا على ضفاف بحيرة كونستانس. وتحوّل الفنّان المولعٌ بتقلبات الحياة الحضرية وإيقاعها السريع إلى تصوير المشاهد الدينية والمناظر الطبيعية.

أوتو ديكس (1891-1969)

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 transparait 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 transparait 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 فنّان يحدوه مشروغٌ تصوير الإنسانية بما تزخر به من تنوع ولكن أيضا بكل مظاهر ضعفها. يتكوّن الجزء الأوّل من المعرض من المحفورات المطبوعة الحجرية التي تجعل من المدن الألمانية الكبرى في سنوات العشرينات فضاءها العام المطبوع بسيادة مظاهر الفقر المدقع وآثار الحرب، ولكن أيضا بتحرر القيم وازدهار الفنون. نظرة أوتو ديكس الثاقبة تلتقط كل شيء، وتقتنص كل التفاصيل، وخاصة الغريب والأشاذ، في عالم الشحاذين والبغايا، وعالم السيرك. يُعدّ الدُعاة والسخرية يتبدّدك في التفاصيل الصغيرة، في الأذنين مثلا، أو في تضخيم صور الصدور البارزة، في أعماله واقعية تُخالطها حساسية مرهقة تحسن الانصات إلى معاناة منبوذي المجتمع، كما تعكس ذلك صور الأرامل ومشوّهي الحرب.

الحرب

تشكّل هذه المجموعة المكوّنة من 50 محفورة بماء النار (حمض النتريك) أبرز أعمال أوتو ديكس. استلهم موضوعاتها من تجربته الشخصية في قلب المعارك خلال الحرب العالمية الأولى. تأتي هذه المحفورات المطبوعة للتذكير بأهوال الحرب ومضاعفاتها المدقّرة بأسلوب تسجيلي مباشر ومستقرّ، ما يجعلها قريبة من أعمال غويا. يستغلّ الفنّان لعبة التقابل بين الفاتح والقاتم التي يتيدها استعمال ماء النار لجعل المشاهد المصوّرة تُفصح عن كل دلالاتها وقوّتها التعبيرية، وتكشف عن معاناة الجنود والمدنيّين على حد سواء. أثارت هذه الأعمال عند صدورها سنة 1924 اهتماما ملحوظا في الأوساط الفنية، ولدى دعاة السلم في أوروبا. ومازالت إلى يومنا هذا تحتفظ بكل قوتها وراهنيتها لإدانة الحرب وأهوالها.

© Otto Dix, Transport d'un blessé dans la forêt de Houthulst, gravure 19.8 x 25.4 cm, 1924. © (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn

OTTO DIX

GRAVURES DES ANNÉES 1920

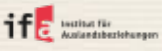
Critique sociale, estampes 1920-1924 - «La Guerre», gravures 1924

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/marokko

www.ifa.de

www.if-maroc.org/tanger