

فرهنگستان دولتی هنر و طراحی اشتوتگارت

Stuttgart State Academy of Art and Design

ن

ا

ترجمه: پویا نعمت‌اللهی

ه

ج

فرهنگستان دولتی هنر و طراحی اشتوتگارت با حدود ۸۰۰ دانشجو مؤسسه‌ای است که در آن هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی هم به شکل مجزا و هم به شکل ادغام شده آموزش داده می‌شود. این دیدگاه البته گواه تعابیر سنتی مقوله هنر بوده و بیانگر تلقی این فرهنگستان از نقش خود در تعلیم و تربیت هنر است. شاید به همین دلیل باشد که چنین کیفیتی در نوع خود کاملاً بی‌نظیر جلوه می‌کند، البته فرهنگستان تلاش دارد ضمن شناخت این کیفیتها، آنها را ارتقا دهد.

فرهنگستان دولتی هنر و طراحی اشتوتگارت متشکل از دو مؤسسه به نامهای «فرهنگستان هنر» (تأسیس شده در سال ۱۷۶۱) و «مدرسه دولتی هنر و پیشه و ووتمبرگ» (تأسیس شده در سال ۱۸۶۹) / (Wurttemberg State School of Arts and crafts) است.

این دو مؤسسه در سال ۱۹۰۲ در بنیاد آموزش سلطنتی و کارگاههای تجربی ادغام شدند و سپس یکی از هنرمندان بزرگ به نام «برنارد یانکوک» سنگ بنای فرهنگستان اشتوتگارت را به شکل فعلی بنا نهاد. وی به درستی به اهمیت آموزش عملی مقوله هنر در عرصه تحصیل و آموزش هنر وقوف داشت، به طوری که این فرهنگستان از زمان تأسیس تاکنون روند رو به رشدی را در کیفیت آموزش عملی هنر تجربه می‌کند. امروزه میراث ارزشمند او، تعامل مؤثر دو مقوله هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی است. این تعامل در کارگاههای وابسته عینیت وجودی پیدا می‌کند، کما اینکه کیفیت ابزارآلات و تجهیزات مورد استفاده در فرهنگستان کاملاً عالی و به‌روز است.

اعضای گروه آموزش فرهنگستان اشتوتگارت، همگی جزو استادان مطرح و شناخته شده هنر در عرصه ملی و بین‌المللی هستند. حتی

برخی کارشناسان معتقدند که این فرهنگستان توانسته ضمن برخورداری از همکاری استادان طراز اول، در برخی حوزه‌ها به سبکها و اسلوبهای جدید رهنمون گردد. همچنین برخی از هنرمندان بزرگ جهانسی در این فرهنگستان تدریس می‌کنند و از سوی دیگر تعدادی از این هنرمندان چسز و شسباگسردان فرهنگستان بوده که بعدها برای خود صاحب اسم و شهرت و

سبک گردیده‌اند.

نوع آموزش فرهنگستان اشتوتگارت کاملاً منحصر به فرد و در نوع خود بی‌نظیر است. این روش آموزش حتی در مؤسسات تخصصی علوم انسانی یا علوم طبیعی هم دیده نمی‌شود. حال آنکه این دو حوزه (یعنی علوم انسانی و علوم طبیعی) در آموزش هنر حداکثر استفاده به عمل می‌آید. روش فرهنگستان به این گونه است که دانشجویان را وادار به تعامل با استادان می‌نماید. در حقیقت، کیفیت عالی ابزار و گوناگونی تجهیزات فرهنگستان، دانشجو را قادر می‌سازد که تحت نظارت استاد کارگاه به تجارب ارزشمندی از کسب مهارت نایل شود. در عین حال، سعی وافری در تحریک حس خلاقه دانشجویان و وادار نمودن آنها به بروز خلاقیت و کسب مهارت به عمل می‌آید. در این میان، نظم و انضباط داخلی قوی وجود دارد که البته هیچ استثنایی را برنمی‌تابد، مگر آنکه منجر به خلق حس هنری گردد. بدین معنا که دانشجو می‌بایستی در مرحله خلق یک اثر هنری از نوعی شجاعت و تهور برخوردار باشد و تنها در این صورت است که می‌توان به درجات اعلای برانگیختگی هنری امیدوار بود. فرهنگستان اشتوتگارت پانزده دوره ارائه می‌کند. تأکید این فرهنگستان از سالهای ابتدایی به‌طور سنتی بر مقوله هنرهای زیبا بوده که در این خصوص نیز کلاسهای متعددی برگزار می‌شود. از

جمله این کلاسها می‌توان به نقاشی، گسرافیسک و مجسمه‌سازی اشاره کرد. در مرحله بعد تأکید و اقبیری بر مقبوله هنرهای کاربردی می‌شود. به عبارت دیگر، ابتدا دانشجویان با میانی هنرهای زیبا

آشنا شده و اصول بنیادین هنر را فرا گرفته و آنگاه به سراغ هنرهای کاربردی و دروس و کلاسهای مربوطه می‌روند. دیارتمانهای هنرهای زیبا از نظر ماهیتی، همگی تکثرگرایی را ترویج می‌کنند. به این معنی که از نظر این فرهنگستان نمی‌توان در امر هنر یا آموزش هنری قائل به هم‌سختی یا تشابه گردید. این سختی از نظر فرهنگستان اشتوتگارت مردود است. فرهنگستان تلاش می‌کند که طیف وسیعی از آموزش هنری را در دستور کار خود قرار دهد و به همین منظور دیدگاههای خاص خود را داراست. البته در مقوله هنرهای کاربردی، دروس معماری و طراحی با توجه به مقتضیات جامعه و نیازهای تجاری و صنعتی موجود تدوین شده‌اند.

طیف گسترده دروس عملی (که کیفیت مطلوبی را هم به نمایش می‌گذارد)، همگی کاملاً تخصصی و کلیدی هستند. از این جمله می‌توان به معماری اشاره کرد که در آن دروسی چون طراحی فضای داخلی و طراحی اثاثیه ارائه می‌شوند. به علاوه سه دوره در مورد مرمت و احیای آثار هنری برگزار می‌شود که در حوزه مرمت و حفظ فیزیکی آثار هنری هستند. سخنرانیهایی نیز در حوزه تاریخ هنر، تاریخ معماری و تاریخ طراحی (با تکیه بر پیشینه فرهنگی) ارائه می‌گردند که همگان می‌توانند در این سخنرانیها شرکت کنند.

درجه دیپلم برای دانشجویانی که تحصیلات هنری خود را به پایان برسانند پیش‌بینی شده است که این دیپلم در رشته معماری، طراحی صنعتی، طراحی لباس و منسوجات، طراحی گرافیکی، احیای آثار نقاشی و مجسمه‌سازی چوبی و پلی کروم، احیای آثار باستانی، احیای و مرمت آثار گرافیکی، و بایگانی اعطا می‌گردد.

فرهنگستان دولتی هنر و طراحی اشتوتگارت بزرگترین مؤسسه در نوع خود در ایالت Baden-Wurttemberg است که در کشور آلمان شهرت زیادی دارد. ویژگی اصلی این فرهنگستان آن است که هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی را توأمان مورد توجه قرار می‌دهد که حاصل آن، برخورداری از کیفیت بی‌نظیر در عرصه آموزش هنرهای گوناگون است. این فرهنگستان به واقع یکی از مجهزترین مؤسسات آموزش

هنری است که از همکاری استادان و هنرمندان زبده و شناخته شده‌ای بهره‌مند است.

دوره‌ها و دروس هنری:

- ۱- دوره‌های موجود در دیارتمان هنرهای زیبا:
  - مجسمه‌سازی.
  - نقاشی.
  - گرافیک.
  - طراحی صحنه.
  - سرامیک.
  - طراحی شنیشه.
  - آموزش و تحصیلات هنری.
- ۲- دوره‌های موجود در دیارتمان هنرهای کاربردی:
  - معماری، طراحی داخلی و طراحی اثاثیه.
  - طراحی صنعتی.
  - طراحی منسوجات.

- طراحی گرافیکی.
- ۳- دوره‌های موجود در دیارتمان حفظ و مرمت آثار هنری:
  - حفظ و مرمت نقاشیها و مجسمه‌های چوبی پلی کروم.
  - حفظ و مرمت آثار باستانی، نژادشناسی.
  - حفظ و مرمت آثار گرافیکی، بایگانی و مواد کتابخانه‌ای.
- ۴- دوره‌های موجود در دیارتمان آموزش هنر:
  - آموزش هنری.

این فرهنگستان علاوه بر ارائه دروس در دیارتمانهای خود، متشکل از

- چند مؤسسه به شرح زیر هم است:
  - مؤسسه فناوری نقاشی.
  - مؤسسه موزه‌شناسی.
  - مؤسسه طراحی کتاب.
  - مؤسسه طراحی فضای داخلی.