

درآمدی بر

شناخت هنر مدرن

مانیکا بوم - داچن و جینت کوک
ترجمه‌ی نرگس انتخابی

پیشگان

تهران

۱۳۹۶

Bohm-Duchen, Monica / بوم-دچن، مونیکا /	عنوان و نام پدیدآور سرشناسه
درآمدی بر شناخت هنر مدرن/ مانیکا بوم-دچن، جنت کوی؛ ترجمه‌ی نرگس انتخابی؛	مشخصات نشر
تهران: نشر فتحجان، ۱۳۹۶	مشخصات ظاهری
۱۳۴ ص: مصور (رنگی)؛ ۲۳×۱۶/۵ س.م.	فروست
هنر.	شایک
۹۷۸-۶۰۰-۹۴۹۱۲۷-۸	وضعیت فهرست‌نویسی
فیبا.	یادداشت
اصطلاح‌نامه.	یادداشت
نمایه.	یادداشت (عنوان اصلی)
Understanding Modern Art, 1991.	موضوع
هنر نوین — قرن ۲۰ م.	شناسه‌ی افزوده
Art, Modern 20 th century.	شناسه‌ی افزوده
کوک، جانت، ۱۹۶۰ م.	ردیبدی کنگره
Cook, Janet / . م	ردیبدی دیوبی
انتخابی، نرگس، ۱۳۳۹، مترجم.	شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی
N ۶۴۹۰/ب ۹۵۴ ۱۳۹۶	
۷۰۹/۰۴	
۴۸۶۴۳۹۶	

این کتاب ترجمه‌ای است از

Understanding Modern Art (1991)

Written by Monica Bohm-Duchen & Janet Cook

London: Usborne Publishing Ltd.

مانیکا بوم-داصن	نویسنده‌گان
جنت کوک	
نرگس انتخابی	مترجم
فرامرز همایونی	نمایه‌ساز
پاشا دارابی	صفحه‌آرا
ساسان پناهی	گردآوری تصاویر
حسن کریم‌زاده	طراح جلد
پرندۀ، تانیا (پنج ساله)	تصویر جلد
انوشه صادقی آزاد	اظظر فنی
علی سجادی	اظظر چاپ
اول، زمستان ۱۳۹۶	نوبت چاپ
صنبور	چاپ
۱۰۰۰ نسخه	تیراز
۹۷۸-۶۰۰-۹۴۹۱۲-۷-۸	شابک

تمام حقوق این اثر متعلق به نشر فتحان است و هرگونه استفاده از عناصر صوری و محتوایی آن، کلّاً و جزوی، به هر زبانی و به هر شکلی بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است.

فهرست

یازده	تقدیم‌نامه‌ی مترجم
۱	درآمد
۲	هنر مدرن یعنی چه؟
۶	طبیعت بی‌جان
۱۰	طبیعت
۱۴	انسان
۱۸	احساسات
۲۲	مدل در هنرهای تجسمی
۲۶	زندگی شهری
۳۰	حرکت
۳۴	سیاست
۳۸	تبليغات
۴۲	جنگ
۴۶	رؤیا
۵۰	دین
۵۴	معنویت
۵۸	هنر ایده‌ها
۶۲	هنر، خارج از نگارخانه
۶۶	هنر، معماری، طراحی
۷۰	هنر مدرن و فرهنگ عامه
۷۴	جريان‌های هنری متاخر
۷۸	به چه قیمتی؟
۸۲	هنر، راه رسیدن به شهرت؟
۸۷	هنرمندها
۹۹	جنبیش‌ها
۱۰۷	اصطلاح‌نامه
۱۰۹	نام‌نامه

▲ کلود مونه: زنی با چتر آتفایی؛ بانو مونه و پسرش، ۱۸۷۵.
رزگ روغن روی بوم، ۱۰۰ سانتی‌متر، گالری هنر ملی،
واشینگتن دی.سی.، آمریکا.

هنر مدرن برای بسیاری از مردم سرگیجه آور و دلسرد کننده است. در این کتاب سعی شده پرده از ابهام هنر مدرن برداشته شود تا خوانندگان بتوانند با نگاهی بازتر آثار هنرمندان مدرن را بررسی کنند. هر چهار صفحه‌ی کتاب به یک موضوع یا مسئله‌ی مهم در هنر مدرن، مثل طبیعت یا زندگی شهری، می‌پردازد. در هر بخش، دو یا سه اثر به دقت تحلیل، و پرده‌های نقاشی یا پیکره‌های دیگری برای تماشا پیشنهاد شده‌اند.

تماشای آثار هنری در این کتاب و دیگر کتاب‌های هنری جایگزین مناسبی برای تماشای اصل آثار نیست. از این‌رو، در کنار هر اثراطلاعاتی آمده در مورد موزه‌ها یا گالری‌هایی که این آثار در آن‌ها نگهداری می‌شوند. گرچه بسیاری از آثاری که در این کتاب از آن‌ها نام برده شده همواره در موزه‌ها نمایش داده می‌شوند، اما بعضی از آثاری که برای تماشا پیشنهاد شده‌اند، به خاطر محدودیت فضای موزه‌ها چنین وضعی ندارند.

از آن‌جا که این آثار از مجموعه‌های مختلفی در سراسر جهان گردآوری شده‌اند، امکان تماشای همه‌ی آن‌ها از نزدیک وجود ندارد. پس سعی کنید اصل اثر را در ذهن خود مجسم کنید، به خصوص رنگ، جنس و اندازه‌ی آن را. به ابعاد اثر که در حاشیه‌ی کار نوشته شده توجه کنید. از چپ به راست طول و عرض اثر را می‌بینید و در مورد پیکره‌ها ضخامت هم در آخر ذکر شده است.

در بعضی صفحه‌های کتاب تصاویری کارتونی آمده که از مجله‌ها و روزنامه‌های صد سال گذشته انتخاب شده‌اند. این کارتون‌ها، علاوه بر خنده‌دار بودن، اغلب نشان‌دهنده‌ی برخورد معاصران هنرمندان مدرن با آثار آن‌هاست.

در پیوست «هنرمندان» شرح مختص‌مردی درباره‌ی زندگی و آثار هنرمندان‌هایی آمده که نام‌شان در کتاب ذکر شده است. برای آشنایی مختص‌مردی با هدف‌ها و ایده‌های هر جنبش به پیوست «جنبش‌ها» مراجعه کنید. برای آن دسته از اصطلاحات تخصصی که در متن با علامت * مشخص شده‌اند، در پیوست «اصطلاح‌نامه» توضیح مختص‌مردی آمده است.

طبیعت بی جان

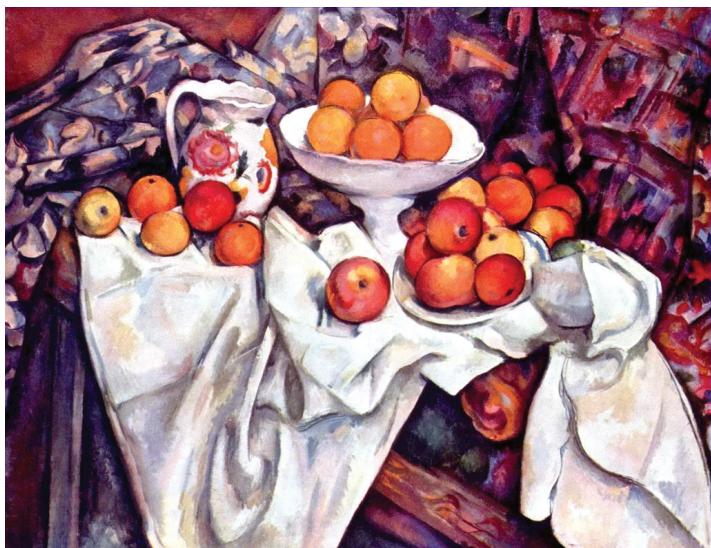
نقاشی طبیعت بی جان به تصویر درآوردن یک یا چند شیء است، مانند نقاشی منظره (ن.ک. ص ۱۰). نقاشان هلندی سده‌ی هفدهم نخستین کسانی بودند که طبیعت بی جان کشیدند. پیش از آن، اشیا به عنوان بخشی از موضوع نقاشی کشیده می‌شدند تا اعتبار و پذیرش اثر را بیشتر کنند. برخی هنرمندان با کشیدن طبیعت بی جان تکنیک خود را به رخ دیگران می‌کشیدند، برخی دیگر به این موضوع ابعادی نمایدین می‌دادند (ن.ک. ص ۲ و ۷)، و برخی برای نشان دادن حالات روحی خود به طبیعت بی جان روی می‌آوردند (مثل آثار میرو و انیرسکه در «آثار پیشنهادی برای تماشا» از آن‌ها نام بردۀ شده است). با این‌همه، شاید بتوان ادعا کرد که نقش اساسی طبیعت بی جان در هنر مدرن تجربه کردن تکنیک‌ها و اسلوب‌های جدید بوده است، یعنی همان کاری که نقاشان کوپیست انجام دادند.

◆ طبیعت بی جان با سیب و پرتقال

اثرپل سزان

کوپیسم یک شبه اتفاق نیفتاد، بلکه محصول روندی تدریجی از تغییرات بود. در این روند، سزان نقش مهمی ایفا کرد. اگر با سنجه‌های رئالیستی و توجه به توانایی تکنیکی، که از دوران رنسانس^{*} معمول بوده، به سراغ این نقاشی برویم، بی‌برویگرد آن را اثیری ناموفق ارزیابی خواهیم کرد. بشقاب گرد نیست و ظاهراً کاسه از قالبی ژله‌ای درآمده. سیب‌های داخل بشقاب از بالا و پرتقال‌های داخل کاسه از پهلو دیده

بول سزان: طبیعت بی جان با سیب و پرتقال.
۱۸۹۵-۱۹۰۰. زنگ روغن روی یوم.
۷۳×۹۲ سانتی‌متر.
موزهُ مرسه، پاریس، فرانسه.

◆ حلزون اثر آنری ماتیس

فکر می‌کنید اگر عنوان این اثر را ندیده بودید می‌توانستید موضوع آن را تشخیص دهید؟ بیشتر مردم لاید فکر می‌کردند که این اثری انتزاعی است. حلزون این نقاشی ممکن است در نگاه اول دیده نشود، اما اگر نگاهی به عکس حلزون در پایین صفحه بیندازید و دوباره به نقاشی ماتیس برگردید، متوجه می‌شوید که هدف ماتیس چه بوده است. اگر از شکل سبز در وسط شروع کنیم صدف حلزون رو به بالا پیچ می‌خورد و در انتهای به شکل سبز روشن در گوشی پایین سمت راست می‌رسد. سرنخ بازیهای را که بالای شکل یاسی رنگ پنهان شده تشخیص می‌دهید؟ شکل حلزونی کوچکی از آن بیرون زده است.

آنری ماتیس؛ حلزون، ۱۹۵۳. گواش روی کاغذ برقیه و چسبانده شده. ۲۸۶ / ۴۲۸۷ سانتی متر.
گالری تیت، لندن، انگلستان.

◆ ماتیس چطور این اثر را خلق کرد؟

در ۱۹۵۳ ماتیس هشتاد و چهار ساله در بستر بیماری بود. او از شاگردانش خواست ورق‌های بزرگ کاغذ را با گواش به رنگ‌های موردنظر او رنگ کنند. بعد

شکل‌هایی از دل این ورق‌ها برد. شاگردانش مطابق نظر او این شکل‌ها را اول به کاغذ سفید سنجاق کردند و بعد روی آن چسباندند.

فوتوریسم

فوتوریسم درست پیش از آغاز جنگ جهانی اول در شمال ایتالیا پدید آمد. بنیان‌گذاران فوتوریسم، زندگی شهری معاصر را می‌ستودند و از سنت‌گرایی هنری گریزان بودند. فوتوریست‌ها در اوایلین بیانیه‌ی خود (۱۹۰۸) آوردن که «... عظمت جهان با نوع جدیدی از زیبایی غنی شده است: زیبایی سرعت. یک اتومبیل مسابقه که بالوله‌های بزرگ مارمانند ترین شده و نفس‌اش با انفجار همراه است...، زیبایی از پیکره‌ی الاهی پیروزی ساموتراس است».

فوتوریست‌ها بیانیه‌های تندوتیز زیادی منتشر کردند. در یکی از این بیانیه‌ها گفته شده بود که باید تمام موزه‌ها و کتابخانه‌ها را خراب کرد. آن‌ها وقایعی را روی صحنه می‌برند که برای طبقه‌ی متوسط تکان دهنده بود. چند سال بعد، دادائیست‌ها و هنرمندان پرفرمنس (نمایشگر) دهه‌ی ۱۹۶۰ از همین شکر استفاده کردند. برخی از فوتوریست‌ها طرفدار نظامی‌گری بودند و بعد از موسولینی (رهبر فاشیست‌های ایتالیا از ۱۹۲۲-۱۹۴۳) حمایت کردند که همین امر موجب بی‌اعتباری این جنبش شد.

از اتومبیل‌های مسابقه‌ای سال ۱۹۰۸ که هنگام حرکت، الهام‌بخش ادعاهای جسورانه‌ی بیانیه‌ی فوتوریست‌ها بود.

الاهی پیروزی ساموتراس.
پیکره‌ای معروف از بیوتان
باستان در موزه‌ی لوور
پاریس، فرانسه.

این عکس اثر اتنی پن-ثول ماره،
تکیه‌کاری عکاسی ای راشان می‌دهد
که بالا در نقاشی ازان پیروزی
کرده است.

آثار پیشنهادی برای تمثیلا

- اومیرتو بوتچونی: حالات روحی: خدا حافظی: آن‌ها که می‌روند، آن‌ها که می‌مانند. ۱۹۱۱. موزه‌ی هنر مدرن (موما)، نیویورک، آمریکا.
- ماریسل دوشان: زن برهنه از پلکان پایین می‌آید. ۱۹۱۲. موزه‌ی هنر فیلادلفیا، فیلادلفیا، آمریکا.
- الکساندر کالدر: قرمز کوچک زیرآبی. ۱۹۴۷. موزه‌ی هنر فاگ، دانشگاه هاروارد، کیمبریج (ماساچوست)، آمریکا.
- ژان تنگلی: ماشین نقاشی یا متمایلیک. ۱۹۶۱. موزه‌ی استیدلیک، آمستردام، هلند.

هنرمندها

استپانووا، واروارا (۱۸۹۴-۱۹۵۸)

نقاش و طراح روس

استپانووا در مدرسه‌ی هنر قازان تحصیل کرد، جایی که با همسر آینده‌اش، آلساندرا ژدنکو، آشنا شد. در ۱۹۱۲ به مسکورفت وارد مدرسه‌ی هنر استروگائوف شد. او از ۱۹۱۸ به بعد در انجمن‌های انقلابی هنر فعال شد و تا ۱۹۲۱ روی نقاشی ساختگرای با سه‌پایه و گرافیک متوجه بود و از آن پس به طراحی پارچه روی آورد.

أكيف، جورجيا (۱۸۸۷-۱۹۸۶)

نقاش آمریکایی

أكيف در شیکاگو و نیویورک هنر خواند و تا سال ۱۹۱۸ در تگزاس و ویرجینیا تدریس می‌کرد. سپس از تدریس کناره‌گیری کرد تا تمام وقت به نقاشی پردازد. در ۱۹۱۶ با ألفرد استیگلیتس، عکاس و واسطه‌ی آثار مدرن، آشنا شد. استیگلیتس استعداد اکیف را کشف کرد و او را تشویق به کار کرد. در ۱۹۲۴ این دو با هم ازدواج کردند. در ۱۹۲۹ اکیف بیابان نیومکزیکو را «کشف کرد» و در ۱۹۴۶، پس از درگذشت استیگلیتس، برای زندگی به آن جا رفت. او شهرت خود را مدیون منظره‌های انتزاعی چشمگیر، نقاشی‌های گل و دیگر فرم‌های طبیعی، و نیز شیوه‌ی زندگی بسیار مستقل خود است.

آرنات، کیت (۱۹۳۰-۲۰۰۸)

هنرمند مفهوم‌گرای بریتانیایی

آرنات از اوخر دهه‌ی ۱۹۶۰ در آثارش به نقش هنر و هنرمند در جوامع غربی، غالباً به شیوه‌ای طنزآمیز، پرداخته است.

آندره، کارل (۱۹۳۵-)

پیکرتراش مینیمالیست آمریکایی

آندره از سال ۱۹۶۶ با استفاده از اشیایی که تولید انبوه می‌شوند (مانند آجر) مجسمه ساخته است. او این مواد را افقی روی زمین می‌چیند، و وقتی نمایش پایان می‌یابد، آن‌ها را از هم باز می‌کند.

ارنست، ماکس (۱۸۹۱-۱۹۷۶)

نقاش آلمانی-فرانسوی

ارنست از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۴ در دانشگاه بُن فلسفه خواند. در ۱۹۱۱ با گروه «سوارآبی فام» ارتباط برقرار کرد و هشت سال پس از آن رهبردادائیست‌های گلن شد. در ۱۹۲۲ در فرانسه مستقر شد و خیلی زود یکی از اعضای مهم گروه سورئالیست‌ها شد. سبک کار ارنست بسیار متنوع است. مشخصه‌ی عمده‌ی کارهایش نوآوری در تکنیک است. برای کارهای تجربی و پیشتابانه‌ی او در زمینه‌ی فروتاژ (نقش‌اندازی مالشی)* نگاه کنید به صفحه‌ی ۴۹.

جنبشهای

در این بخش، برخی از مهم‌ترین جنبشهای هنرمندان به اختصار معرفی شده‌اند. بسیاری از این جنبشهای در این کتاب معرفی شده‌اند که شماره‌ی صفحه‌ی آن‌ها را نیز آورده‌ایم. نام هنرمندانی که با قلم سیاه آمده، به این معنی است که یک یا چند اثر از آن‌ها در این کتاب معرفی شده است.

نام، تاریخ و خاستگاه هنرمندان ویژگی‌های اصلی

آپ آرت آگام • آبرس آپ آرت کوتاه‌شده‌ی ابتدیکال آرت به معنی هنر دیدمانی است. آپ آرت اواخردهه‌ی ۱۹۵۰ و آنسوکیه ویج به نوعی هنر انتزاعی^{*} هندسی اشاره دارد که با استفاده از واکنش بصری دهه‌ی ۱۹۶۰ رایلی • سوتو بیننده، این توهم را به وجود می‌آورد که تصویر در حرکت است. هنرمندان بین‌المللی وازارلی آپ آرت برای دست یافتن به این ویژگی از روان‌شناسی ادراک بهره می‌برند. در فرانسه به این جنبش «سینه‌تیسم» یا «آر سینه‌تیک» هم می‌گفته‌ند. (نیزن.ک. ص ۳۲)

اکسپرسیونیسم اشمیت-رُتلوف هدف اصلی هنرمندان این جنبش بیان احساسات یا احساسی عمیق‌تر شیله-کالنینسکی از واقعیت بود. به این منظور، آن‌ها از ضربه‌های پرشور قلم مهووشکل‌ها کوکوشکا و رنگ‌های اغراق‌آمیز استفاده می‌کردند. پیروان این جنبش به دو گروه آلمان و اتریش کولوپیتسن تقسیم می‌شدند: دی بروکه (= پل) و در بلاوئه رایتر (= سوارکار آبی فام). (نیزن.ک. ص ۱۹) کیرشتر-مارک وان گُن و مونک مهم‌ترین تأثیر را بر این جنبش گذاشتند. از اصطلاح مایدیر-نولده اکسپرسیونیسم گاهی برای اشاره به فُویسم فرانسوی، و یا ویژگی‌هایی هکل-یاولنسکی خاص در هنرمندان ترهم استفاده شده است.

اکسپرسیونیسم پالک-توبی . هنرمندان این جنبش نقاشی‌های چشمگیری در اندازه‌های بزرگ خلق دکونینگ-رانکو می‌کردند که بسیار انتزاعی بودند. دونوع اکسپرسیونیسم انتزاعی وجود گورکی-مادرول داشت: «نقاشی کُنیشی» (ن.ک. ص ۵)، و گونه‌ی ملامیم تری به نام «نقاشی کنشی میدانی». در این گونه‌ی دوم از حجم زیادی رنگ استفاده می‌شد و نیومن توجه اصلی به روابط میان رنگ‌ها معطوف بود. این جنبش یکی از عوامل اعمده‌ای بود که باعث شد پس از جنگ جهانی دوم نیویورک به عنوان پایتخت هنری جهان جایگزین پاریس شود.

اصطلاح‌نامه

Renaissance	رُنسانس (نوژلی)	آوانگارد به هنرمندانی گفته می‌شود که از رویکرد، سبک و تکنیک‌های جدید در اعتراض به شیوه‌های قدیمی استفاده می‌کنند. این اصطلاح مشتق از کلمه‌ی vanguard به معنی «پیش‌قراول» یا « الطلایه‌دار» در ارتش است.
Ready-made	ساخته‌گزیده	استادان کلاسیک نقاشان معروف اروپایی سال‌های ۱۴۰۰-۱۸۰۰ م و آثار متعلق به آن‌ها.
Found Object	شیء بازیافته	پرسپکتیو (مناظر و مرایا) در نقاشی، شیوه‌ی انتقال یک تصویر سه‌بعدی بریک سطح، عمدتاً از طریق به هم نزدیک کردن خطوط موازی با دورشدن از دید بیننده، و کوچک کردن اندازه‌ی اشیا با دورترشدن از پیش‌زمینه‌ی نقاشی.
Frottage	فروتاژ (نقش‌اندازی مالشی)	پلن‌إر (فضای باز) یکی از اصول آمپرسیونیسم. آمپرسیونیست‌ها تلاش می‌کردند لحظات گذرا را در آثارشان ثبت کنند. از آنجا که معمولاً در فضای باز نقاشی می‌کردند، از اصطلاح پلن‌إر که اشاره به موقعیتی داشت که در آن نقاشی می‌کردند و فضایی که سعی داشتند در آثارشان خلق کنند.

نامنامه

این بخش فهرست الفبایی نامهایی است که در متن کتاب آمده است (اعم از اشخاص، آثار، جنبش‌ها و مکان‌ها).
ضبط اصلی نام‌ها و شماره‌ی صفحه‌های آن‌ها را در برابر ضبط فارسی می‌بینید.

آبازور کروی شکل: اثر ویلهلم واگنفلد ۶۹	<i>Globe lamp</i>
آدم: اثر بارت نیومان ۵۵	<i>Adam</i>
آرام: اقینوس ۵۰، ۵۴، ۹۴، ۹۵	<i>Pacific</i>
آرل ۹۴، ۹۳	<i>Arles</i>
آزنات، کیت ۱۰۵، ۸۷، ۶۱	<i>Keith Arnatt</i>
آفتاب استوایی: اثر امیل نولده ۱۱	<i>Tropical Sun</i>
آکونچی، ویتو ۶۰	<i>Vito Acconci</i>
آلفرد ۹۳	<i>Alfeld</i>
آلمان ۳۷، ۴۵، ۷۵، ۸۹، ۹۳، ۹۶	<i>Germany</i>
آلمان شرقی ۸۸	<i>East Germany</i>
آمریکا ۹، ۶۵، ۷۰، ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۹۳	<i>America</i>
آمستردام ۹۰، ۹۵	<i>Amsterdam</i>
آندره، کارل ۸۰، ۸۷، ۱۰۳	<i>Carl Andre</i>
آینه‌ی بزرگ: اثر مارسل دوشان ۹۰	<i>Large Glass</i>
اُپ آرت (هنر دیدمانی) ۳۲، ۹۰، ۹۹	<i>Op art</i>
ایپستاین، چیکاب ۱۱	<i>Jacob Epstein</i>
اُپنهایم، مرت ۴۹، ۱۰۴	<i>Meret Oppenheim</i>
ارنست، ماکس ۴۱، ۴۷، ۴۹، ۸۷، ۱۰۲	<i>Max Ernst</i>
از تارزان تا رامبو: اثر سونیا بویس ۷۷	<i>From Tarzan to Rambo</i>
از کج‌امی آییم، چه هستیم، به کجا می‌رویم؟: اثر بیل گوگن ۵۴	<i>Where do we come from? What are we? Where are we going?</i>
اسپانیا ۴۴، ۸۹، ۹۴	<i>Spain</i>
اسپِرو، نانسی ۹۴	<i>Nancy Spero</i>
اسپِنس، بیل ۶۹	<i>Basil Spence</i>
اسپِنسر، استنلی ۴۳	<i>Stanley Spencer</i>
استالین ۳۹	<i>Stalin</i>