

تاریخ مجسمه سازی مدرن

مبانی نظری پیدایش هنر مدرن
(نویسنه)

نویسنده: هربرت رید

مترجم: پروین آقائی

تدوین و تنظیم : مهدی خانکه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد دماوند)

سرشناسه : رید . هربرت ادوارد ، ۱۸۹۲ - ۱۹۶۸ م. Read, Herbert Edward
 عنوان و نام پدید آورنده : تاریخچه ی مجسمه سازی مدرن : هربرت رید : پروین آقایی : علی محمد مصباح
 مشخصات نشر : تهران : فخراکیا ، ۱۳۹۰ .
 مشخصات ظاهری : ۲۴۰ ص . : تصویر .
 شابک : ۸۵۰۰۰ ریال 978-964-5893-64-2
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 یادداشت : Aconcise history of modern sculpture . : عنوان اصلی :
 موضوع : پیکرتراشی نوین - قرن ۲۰ م .
 شناسه افزوده : آقایی، پروین، ۱۳۶۲ - مترجم
 شناسه افزوده : مصباحی - علی محمد ، ۱۳۳۲ -
 رده بندی کنگره : ۱۲۸۸ ت ۲ ر ۹ / NB198/
 رده بندی دیویی : ۷۲۵/۷۲۳
 شماره کتاب شناسی ملی : ۱۸۶۲۸۶۱

انتشارات فخراکیا

www.fakhrakia.com

آدرس ناشر : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - رویروی موسسه امام خمینی (ره) - بن بست ذکاء - پلاک ۳
 تلفن : ۶۶۹۵۳۰۱۳ - ۶۶۲۰۴۷۹۸

نام کتاب : تاریخچه مجسمه سازی مدرن

مؤلف : هربرت رید

تدوین و تنظیم : مهدی خانکه - علی محمد مصباحی

ترجمه : پروین آقایی

ناشر : انتشارات فخراکیا

نوبت چاپ : اول - ۱۳۹۱

شمارگان : ۲۰۰۰ جلد

گرافیک : حسین نصیری

لیتوگرافی : چاووش

چاپ و صحافی : مرتب

بهاء : ۸۵۰۰۰ ریال

شابک : ۲ - ۶۴ - ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۵۸۹۲ - 978-964-5893-64-2 ISBN:

این کتاب تألیف و ترجمه است لذا تمامی حقوق کتاب برای ناشر محفوظ می باشد.

فهرست

یادداشت نویسنده.....	۶
فصل اول.....	۷
مقدمه.....	۷
فصل دوم.....	۲۹
التقاط گرایی.....	۲۹
فصل سوم.....	۴۱
از کوبیسم تا ساختگرایی.....	۴۱
فصل چهارم.....	۸۹
از فوتوریسم تا سوررئالیسم.....	۸۹
فصل پنجم.....	۱۲۹
تصویر جاندار.....	۱۲۹
فصل ششم.....	۱۸۷
انتشار سبک ها.....	۱۸۷
واژه نامه.....	۲۲۹

یادداشت نویسنده

برای تالیف و گردآوری این کتاب جهت صرفه جویی به ناچار مجبور به خلاصه نویسی و عبور گذرا از تاریخ تعدادی از هنرمندان شدم و در ادامه این صرفه جویی برای هنر تعریف نسبتاً کلی ارائه داده‌ام و به همین دلیل نقش برجسته‌ها و ساخت بندی‌هایی را که بین حرفه نقاشی و مجسمه‌سازی سرگردان هستند را حذف کرده‌ام. البته نمی‌توانم بی‌توجهی به مجسمه‌سازی و حتی شکل دهی را به خاطر روش‌های ساده و مختلف سر هم‌سازی منکر شوم اما باید اعتراف کنم که این موضوع به میل من نبوده است.

تصویر مجسمه‌ها برای این که تاثیرگذار باشند مستلزم مقیاس خاصی هستند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که ناشر در نظر گرفت فضای کافی برای آثاری که می‌خواستم در کتاب بگنجانم را نداشتیم. بنابراین سعی کردم از میان گزینه‌های مختلف، آثاری را انتخاب کنم که به لحاظ تاریخی حائز اهمیت بیشتری هستند اما متأسفانه استثنایانصیب هنرمندانی شد که به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.

خوانندگان این کتاب می‌بایست کمی با مراحل جنبش مدرن در هنرها، که ویژگی مشترک همه‌ی هنرها است آشنایی داشته باشند. البته مطالب این کتاب تا حدودی ویژه و مستقل است در پایان کتاب به بعضی از این هنرها و جنبش‌ها به عنوان واژه اشاره شده است.

طبق معمول مایلم مجدداً از انتشارات موزه‌ی هنر مدرن نیویورک که اسناد و مدارک گذشته را در اختیارم گذاشت تشکر و قدردانی کنم.

به علاوه، از پیشگام این رشته دکتر کارولا گیدئون-ولکر^۱ سپاسگذارم؛ کتاب او تحت عنوان مجسمه‌سازی معاصر: تحولی در حجم و فضا که اولین بار در سال ۱۹۵۶ منتشر شد (نسخه‌ی جدید و ویرایش شده‌ی آن در سال ۱۹۶۱ به چاپ رسید) نه تنها یک مرجع ضروری بلکه شامل گلچینی از کتاب شناسی از برنارد کارپل^۲ از موزه‌ی هنر مدرن است که ارزش فراوانی برای دانشجویان و عامه‌ی خوانندگان دارد.

در نهایت، مایلم از همه‌ی هنرمندان، کلکسیونرها و نمایشگاه‌های هنری که در جمع‌آوری عکس‌های مورد نیاز برای این کتاب به من کمک کردند تشکر کنم. در این رابطه به ویژه مدیون آقای جوزف ایچ. هیرشورن^۳، که با سخاوتمندی به من اجازه داد از کلکسیونش استفاده کنم و آقای آبرام لرنر^۴، سرپرست کلکسیون او هستم. در ضمن من مورد حمایت فراوان آقای توماس ام. مسر^۵ مدیر موزه‌ی سلیمان آر. گوگنهایم در نیویورک بودم.

معمولاً از اعضای شرکتی که مسئول چاپ کتاب هستند تشکر نمی‌کنند اما من در این کتاب استثناء قائل می‌شوم. کار من بدون همکاری صبورانه و خستگی ناپذیر خانم پت لومن^۶ به ثمر نمی‌رسید.

هربرت رید

Bernard Karpel-2
Abram Lerner-4
Solomon R. Guggenheim-6

Carola Giedion- Welcker-1
Joseph H. Hirshhorn-3
Thomas M. Messer-5
Pat Lowman-7

فصل اول

مقدمه

انسجام تاریخیچه‌ی هنر مثل تاریخچه‌ی هر موضوع دیگری به گزینش اختیاری اصولی بستگی دارد، که نیاز به این 'اصول' برای درک بیشتر و ساده تر موضوع الزامی می‌باشد... 'جنبش‌های' مختلفی در دوره‌های متعدد رخ داده‌اند که تعدادی از آن‌ها را امپرسیونیسم، کوبیسم یا سوررئالیسم می‌نامیم. این جنبش‌ها الزاماً به لحاظ زمانی یکی پس از دیگری رخ نداده‌اند و حتی اگر این طور بود با مسیرهایی که هنرمندان مختلف ایجاد می‌کردند تداخل داشته‌اند. به عبارت دیگر، تحول فردی هنرمندان معمولاً دو یا سه جنبش را در برمی‌گرفت و هنرمند التقاطی مانند پیکاسو 'سبک‌های فراوانی را امتحان می‌کرد- همانند ما که گاهی اوقات آب و هوای خود را در سفر تغییر می‌دهیم.

به علاوه، می‌توانیم بگوییم که تاریخچه‌ی هنر تحت تسلط آثار چند نابغه است و تأثیرات جزئی هر دوره، ذراتی روی خطوط نیرو هستند که از این نقاط ثابت نشأت می‌گیرند. جدولی که این نقاط ثابت و خطوط منشعب را (که معمولاً با هم تداخل دارند) نشان می‌دهد دقیق‌ترین تصویر از این شرایط تاریخی را در اختیار ما قرار می‌دهد که نمی‌توان تصویرش را به صورت شفاهی بیان کرد. بنابراین باید ترتیب زمانی را امتحان کنیم و به یاد داشته باشیم که این یک ساده‌سازی عمدی و شامل تکرار، تناقضات و مشکلات مهم ارزشی است.

کتاب تاریخچه‌ی مختصر نقاشی مدرن را با سزان (۱۸۳۹-۱۹۰۶) آغاز کردم و دلایل خوبی برای این انتخاب داشتم. می‌توانیم مجسمه‌سازی را با هنرمندی که تقریباً هم عصر او بود، یعنی آگوست رودن (۱۸۴۰-۱۹۱۷) شروع کنیم. اما در این میان یک تفاوت وجود دارد: سزان 'هنرمند بدویگرایی هنر جدید' بود؛ او با تمرکز به 'مضمون' و 'آگاهی' از ساختار ذاتی اجسام، روش‌هایی برای بازنمایی کشف کرد که به تصاویر ذهنی او محتوای سه بعدی می‌دادند. او با امپرسیونیسم به شدت مخالف و معتقد بود که این سبک هیچ هدفی غیر از ترسیم احساسات فردی ندارد و فقط می‌تواند منجر به سردرگمی شود. سزان با تأکید بر وضوح فرم و اصل ترکیب بندی در معماری، کلاسیسم نوینی پایه‌گذاری کرد، که هنر سنجش و آرامش بود. اما رودن که کارش را با اشتیاق به احیای هنر کاندراال‌های قرون وسطا شروع کرد و هدفی که می‌توانست از طریق مسیر دیگری او را به سوی همان نوع 'سنگتراشی' هدایت کند- تحت تأثیر ذهن‌گرایی بود و بنابراین هرگز نمی‌توانست زمینه‌ی سه بعدی 'هنر نوین' را برای مجسمه‌سازی فراهم کند. رودن هنرمند برجسته‌ای بود که دستاوردی را که برای هنر مجسمه‌سازی به ارمغان آورد توصیف خواهم کرد؛ اما او مثل سزان، مبتکر نبود و شگفت‌انگیز است که موفقیت‌های این نقاش بیش از موفقیت‌های مجسمه‌سازان در آینده‌ی مجسمه‌سازی اهمیت داشت. پیروان رودن مجسمه‌سازان بزرگی مانند مایل'

۱. انوره دامیه، سر مسطح انسان، حدود ۲ - ۱۸۳۰

و بوردل بودند. اما سزان سرمشق پیکاسو، گونزالز، برانکوزی، آرکپنکو، لیب چیتزو لارنز، که هنرمندان بدوی هنر نوین مجسمه سازی بودند به شمار می رود. ما در این کتاب به هنر نوین خواهیم پرداخت؛ این هنر، مجسمه سازی است که آن را 'مدرن' می نامیم چون ویژگی بارز عصر ما است و دین کمی به هنری که در تاریخ پیش از آن قرار گرفته دارد.

اگرچه استفاده از واژه ی 'مدرن' همواره مورد سوال بوده اما برای کاربرد این واژه به منظور توصیف در تحولی که شامل مجسمه های معاصر نیست، توجیه کافی وجود دارد. روزی که این سطور را می نوشتم متوجه شدم که منتقدی به نام پروفیسور کونتین بل^۷ این عادت را زیر سوال برده؛ او می گوید خواننده ی کتابی که او نقد می کند (فرهنگ مجسمه سازی مدرن):

بیهوده به دنبال مجسمه سازان مدرن که 'مدرن' نیستند می گردد؛ این خواننده با رنوار^۸ و دامیه^۹ رو

Brancusi-3
Laurens-6
Daumier-9

Gonzaiez-2
Lipchitz-5
Renoir-8

Bourdelle-1
Archipenko-4
Quentin Bell-7