

بزرگ ترین هنرمندان، آثار و پیشرفت های هنری قرن بیستم

دیرین کالنسون

ترجمه محمد خاوری نژاد

انتشارات دولت‌مرد

سرشناسه	: گالسون، دیوید دبلیو، ۱۹۵۱ - م. Galenson, David W., 1951-
عنوان و نام پدیدآور	: بزرگ‌ترین هنرمندان، آثار و پیشرفت‌های هنری قرن بیستم / دیوید گالسون؛ ترجمه سعید خاوری‌نژاد؛ ویراستار مونا شکوری.
مشخصات نشر	: رشت: انتشارات دولتمرد، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	: ۱۹۰ ص: مصور.
شابک	: ۹۷۸۶۲۲۹۵۰۷۳۷۷
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی: Conceptual revolutions in twentieth-century art, c2009.
یادداشت	: کتابنامه: ص. ۱۷۵ - ۱۹۰.
موضوع	: هنر نوین -- قرن ۲۰ م.
موضوع	: Art, Modern -- 20th century
موضوع	: هنر و اجتماع -- تاریخ -- قرن ۲۰ م.
موضوع	: Art and society -- History -- 20th century
موضوع	: آفرینش هنری
موضوع	: Creation (Literary, artistic, etc.)
شناسه افزوده	: رشت: رز نژاد، سعید، ۱۳۶۲ - مترجم
رده بندی کنگره	: N ۰۰۰/۴۱۳۷
رده بندی دیویی	: ۷۰۹/۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۴۸۴۹۴۷

بزرگ ترین هنرمندان، آثار و پیشرفت های هنری قرن بیستم

نویسنده: دیوید گالسون

مترجم: سعید خاوری نژاد

ویراستار: مونا شکوری

ناشر: دولتمرد

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۷

قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۵۰۷۳-۷-۷

وبسایت: www.dolatmardpub.ir

پست الکترونیک: info@dolatmardpub.ir

فهرست مطالب

۱	پیشگفتار مترجم
۵	پیش زمینه سرون بیستم
۵	نو کردن هنر.....
۷	ارزش قائل شدن برای نوآوری.....
۱۰	شکاف های نسلی بخش اول.....
۱۶	زبان تجزیه و تحلیل.....
۱۸	شکاف های نسلی، بخش دوم.....
۲۰	سن و نوآوری.....
۲۳	سنجش اهمیت هنری.....
۲۵	در نزدیکی قرن بیستم: بازار هنر پیشرفته.....
۳۵	در نزدیکی قرن بیستم: عکاسی.....
۳۷	مخاطب فزاینده برای هنر.....
۳۹	هنرمندان به مثابه افراد مشهور.....
۴۴	چند شیوه نگاه به هنر مدرن.....
۴۵	بزرگ ترین هنرمندان قرن بیستم
۴۵	مقدمه.....
۴۷	رتبه بندی.....
۵۰	هائری ماتیس.....
۵۴	پابلو پیکاسو و ژرژ براک.....
۵۸	مارسل دوشان.....

۶۱	واسیلی کاندینسکی، بیت موندریان و کازیمیر مالویچ
۶۷	کنستانتین برانکوزی
۷۰	جکسون پالاک، ویلم دکونینگ و مارک روتکو
۷۵	جسپر جانز و رابرت راشنبرگ
۷۹	اندی وار هول و کلاس اولدنبرگ
۸۳	نوابج جوان و اساتید مسن
۸۷	نتیجه گیری
۸۹	صمیمه
۹۱	بصاویر هنرمندان
۹۳	مهم ترین آثار هنری قرن بیستم
۹۳	مقدمه
۹۴	رتبه بندی
۹۶	زنان آوینیون، ۱۹۰۷
۹۸	برهنه در حال پایین آمدن: باکس شماره ۲، ۱۹۱۲
۱۰۰	فرم های منحصر به فرد اشمزار در نما، ۱۹۱۳
۱۰۲	چشمه، ۱۹۱۷
۱۰۴	یادمان انترناسیونال سوم، ۱۹۱۹
۱۰۶	گوترنیکا، ۱۹۳۷
۱۰۸	چه چیزی خانه های امروزی را این قدر متفاوت، این قدر جذاب می کند، ۱۹۵۶
۱۱۰	موج شکن ماریچ، ۱۹۷۰
۱۱۲	دوره های کاری خلاق
۱۱۵	خلاقیت مفهومی
۱۱۹	بزرگ ترین پیشرفت های هنری قرن بیستم
۱۱۹	پیشرفت ها
۱۲۰	داده ها

۱۲۲ ..... مدت استمرار

۱۳۵ ..... نتیجه گیری

۱۳۹ ..... تصاویر آثار

۱۴۷ ..... بزرگ ترین هنرمندان زن قرن بیستم

۱۴۷ ..... مقدمه

۱۴۸ ..... رتبه بندی

۱۴۹ ..... دوره های کاری

۱۵۱ ..... جرجیا اوکیف

۱۵۴ ..... فریدا کاله

۱۵۹ ..... اوا هسه

۱۶۱ ..... سیندی سرمن

۱۶۵ ..... لوئیز بورژوا

۱۶۸ ..... اساتید مسن و نوابغ جوان

۱۷۰ ..... نتیجه گیری

۱۷۱ ..... ضمیمه

۱۷۳ ..... تصاویر هنرمندان

۱۷۵

ارجاعات

پیشگفتار مترجم

هنر قرن بیستم به عنوان امری که بر خلاف هنر کلاسیک قرون گذشته دستخوش تحولات و فراز و فرودهای متعدد بود، نقش غیر قابل انکاری در تغییر جریان کلی هنر داشت و ضمن به چالش کشیدن اصول مرسوم گذشته و ابداع شیوه های آفرینش جدید که آموزه های سنتی را کنار نهاد، مخاطبان و کارشناسان را با گونه های جدیدی از هنر مواجه ساخت که نه تنها ساختار داشت بلکه مستلزم فراگیری اصول زیبایی شناختی خاص خود بود تا بتوان آثار تولید شده در چارچوب آن را چنان که باید، تجزیه و تحلیل کرد. از این رو مبانی نظری و تحلیلی گذشته، طور لزوم نمی تواند چارچوب درستی برای ارزیابی و ارزشگذاری این جریان است شکر بوده باشد و مشخص است که این به معنای لازمه تحول در معیارهای تحلیلی متخصصان هنری خواهد بود.

اثر پیش رو شامل پنج مقاله آغازین کتاب *انتقارهای مفهومی در هنر قرن بیستم* نوشته دوید دبلیو. گالنسون است که در سال ۲۰۰۹ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر گردید. این مجموعه گزیده، در قالب کتاب کوچک ترن، -ول موضوعات مربوط به مهم ترین های هنر قرن بیستم ارائه می گردد. در این گزیده، بحثی که جدیت دنبال می شود توجه به معیار اهمیت هنر و هنرمندان جدید در قرن بیستم است که به اعتقاد نویسنده، در میزان و کیفیت نوآوری هنری نهفته است. از این رو نکته ای که به وضوح می توان از آن سخن گفت، ماهیت نوآورانه هنر جدید در قرن بیستم است که معیارها و اصول غالب را به چالش کشید.

نکته دیگری که باید مورد اشاره قرار بگیرد نحوه پرداخت به امر نوآوری به عنوان ویژگی مهم و معیار اهمیت هنر جدید است که با تفکیک اجزاء آن دنبال می شود. بنابراین ضمن توجه به نقش کلیدی ابتکار، به دسته بندی هنرمندان فعال در هنر معاصر قرن

بیستمی به دو گروه نوآوران تجربی و مفهومی پرداخته می شود. هر یک از این دو گروه از هنرمندان، خصوصیات خود را داشته و با توجه به شیوه اجراء و ارائه آثار خود که متضمن شناسایی ایشان در جامعه هنری بود، تفکیک می شوند.

نوآوران تجربی، آن دسته از هنرمندانی هستند که به مرور زمان و با انباشت تجربیات خود به تدریج به موفقیت رسیده و در دنیای هنر به رسمیت شناخته می شوند. آن ها را نمی توان در قالب یک یا دو اثر شناخت و در واقع روند آهسته و پیوسته آفرینش هنری ایشان موجب شهرت و اهمیت هنری آن ها را فراهم خواهد کرد. مسأله ای که در میان اکثریت قریب به اتفاق این دسته از هنرمندان مشاهده می شود این است که اغلب در سنین بالا به شهرت می رسند در مقابل، گروه دیگری از هنرمندان نوآور قرن بیستمی وجود دارد که به عنوان هنرمندان مفهومی شناخته می شوند. به بیان دقیق تر، این گروه شامل آفرینندگانی می شود که نقش مهم آن ها، تأثیر عمیق و مؤثری است که بر افراد هم دوره و پس از خود می گذارند در می توان این اثرگذاری ها را در قالب ایده یا سبکی هنری شناخت. همچنین باید اشاره کرد که این هنرمندان برخلاف نوآوران تجربی، اغلب خیلی زود و در سنین جوانی به بزرگ ترین دستاوردهای هنری خود می رسند.

کتاب، در ادامه تعیین نوآوری به عنوان معیار اهمیت آفرینش هنری و دسته بندی هنرمندان مهم به دور گروه تجربی و مفهومی، به منظور شناخت هنر این قرن و درک بهتر رویدادهای آن، به چهار موضوع به هم پیوسته رجوع می کند که اطلاع از آنان می تواند نقش مؤثری در اشراف بر سیر تاریخی و نظری این جریان ایفا کند. بنابراین با پرداخت به چهار حوزه مهم ترین هنرمندان، برجسته ترین آثار، تأثیرگذارترین پیسرفت های هنری و در انتها، بزرگ ترین هنرمندان زن در قرن بیستم، در این مسیر به پیش می رویم.

بخش اول کتاب به پیش زمینه هنر قرن بیستم و مباحث نظری مربوط به معیار اهمیت و نوآوری و دسته بندی های تجربی و مفهومی توجه دارد. در بخش دوم که موضوع آن بزرگ ترین ترین هنرمندان قرن بیستم بوده و در شماری از مهم ترین سبک های این قرن سیر می کند، قصد بر آن است تا برجسته ترین هنرمندان تجسمی این دوره با توجه به تأثیرگذاری آن ها بر جریان کلی هنر و با توجه به میزان رجوع آثار مکتوب هنری به

تصاویر آثار ایشان معرفی شوند. بخش سوم این کتاب با مهم ترین آثار هنری به ویژه نقاشی در قرن بیستم سر و کار دارد و برترین نقاشی های ارائه شده که بیش از آثار دیگر مورد توجه کتاب های هنری قرار گرفتند را به ترتیب اهمیت معرفی می کند. بخش چهارم به تأثیرگذارترین پیشرفت ها و دستاوردهای هنری قرن بیستم می پردازد که موجب تحولات اساسی در سیر جریان اصلی هنرهای تجسمی در این قرن شد. در انتها بخش پنجم نیز برجسته ترین هنرمندان زن در این قرن را بر اساس توجه آثار مکتوب به تولیدات ایشان، شناسایی، معرفی و رتبه بندی خواهد کرد.

سعید خاوری نژاد

بهار ۱۳۹۳

www.ketab.ir