

نقاشی نوین (مدرن) چیست؟

نوشته‌ی

آلفرد ه. بار

ترجمه و تالیف

دکتر کورش انگالی

استاد دانشگاه هنر

انتشارات فخراکیا

تلفن : ۷۷۵۷۶۵۷۹۸۷۷

سرشناسه : ۱۳۳۴ کوروش . انگالی

Angali, Koorosh

پدید آورنده و عنوان : نقاشی نوین (مدرن) چیست؟ تالیف ، انگالی ، کوروش

مشخصات نشر : فخراکیا ۱۳۹۷ . نهران .

مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ص مصور

شابک 978-964-5893-52-۹

فهرست نویسی : فیبا

موضوع : مدرن یا نوین ، نقاشی نوین چیست ؟

نقاشانموضوع : نقاشان . مدرن . نوین . تاریخ . هنر معاصر

موضوع : Painting modern...

رده بندی دیویی : ۷۵۹/۰۶

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ن ۷ / NC ۱۶۰

شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۴۱۶۴۰

نقاشی نوین (مدرن) چیست ؟

تالیف : د. ترکمیس انگالی . استاد دانشگاه هنر

ناظر علمی و فنی : پویا کرمی نیا

ناشر : انتشارات فخراکیا

صفحه آرای و طرح جلد : دکتر کوروش انگالی

لیتوگرافی و چاپ : مرتب

شمارگان : ۱۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : اول ۱۳۹۷

بها : ۲۵۰۰۰۰ ریال

فیبا : ۹۷۸۹۶۴۵۸۹۳۵۲۹

فهرست

- پیشگفتار — ۷
پیشگفتار مؤلف — ۱۰
مقدمه — ۱۲
نقاشی نوین (مدرن) چیست؟ — ۱۲
نقاشی نوین چیست؟ — ۱۲
تضاد: دو منظره — ۱۶
تضاد: دو تصویر از جنگ — ۱۹
تضاد: دو نگاره (پرتره) — ۲۲
واقع‌نگاری (رئالیسم): اطلاعات برگزیده — ۲۷
واقع‌نگاری: پرتره‌های ساختمان‌ها — ۳۲
واقع‌نگاری: انتقاد اجتماعی — ۳۵
واقع‌نگاری: بوسیله‌ی "انسان معمولی" — ۳۶
اکسپرسیونیسم: نقاشان نور و فضا — ۳۹
اکسپرسیونیسم: دنیای دگرگون شده — ۴۳
اکسپرسیونیسم: روحیه‌ی مذهبی — ۴۷
اکسپرسیونیسم: نقاشی مانند موسیقیست — ۵۰
ساختارگراها: نقاشان به هندسه روی می‌کنند — ۵۶
ساختارگراها: کوبیسم — ۶۲
ساختارگراها: فراسوی کوبیسم — ۶۳
ساختارگراها: سنت کوبیستی — ۶۸
جنبش و شوش. اشکال در حرکت — ۷۲
راز و جادو: شب — ۷۸

- راز و جادو: عکاسان خواب و رؤیا — ۸۲
 راز و جادو: از هفت دولت آزاد — ۸۶
 حکایت تمثیلی و پیشگویی: هنرمند و وضعیت جهان — ۸۹
 انتزاع در نیمه‌ی قرن: لذت و درد — ۹۷
 انتزاع در نیمه‌ی قرن: فعالیت و سکون — ۱۰۰
 انتزاع در نیمه‌ی قرن: شونت و اضطراب — ۱۰۴
 سال‌های ۱۹۶۰: «پاپ» و «آپ» — ۱۰۶
 نتیجه‌گیری: کدام نقاش‌ها الهی هستند؟ — ۱۰۹
 نتیجه‌گیری: حقیقت، آزادی، کمال مطلوب — ۱۱۲
 یادداشت‌ها — ۱۲۰

www.ketab.ir

پیشگفتار

آنچه در دست دارید ترجمه‌ی است کتابی که «موزه‌ی هنرهای نوین»^۱ نیویورک در سال ۱۹۴۳ برای اولین بار منتشر کرد. از آن سال تا کنون بارها این کتاب تجدید چاپ شده است. دلیل تهیّی آن نیاز هر کسی است که دستی در کار هنری ندارد، اما به هنر علاقه‌مند است، و احتمالاً برتداً هم به موزه‌های مختلف سر می‌زند، اما در درک فنی کارهای هنری، به ویژه کارهای نوین (مدرن) گرفتار مشکل می‌شود و فهم آن برایش مشکل است. با وجود این، هر هنرجوی رشته‌های مختلف هنری، به ویژه نقاشی نیز، از آنجا که در آغاز کار است، می‌تواند از این کتاب بهره‌ی لازم را ببرد. تمرکز این کتاب بر روی نقاشی است، و شرح آن را نیز اولین مدیر و سرپرست موزه، آلفرد با (۱۹۱۱ - ۱۹۰۲)، نوشته است. وی به عنوان یکی از متخصصان هنر نوین، و منتقدین هنری، چهره‌ی جهانی است و مقالات و کتاب‌آراوانی در زمینه‌ی هنر نوین و هنر قرن بیستم دارد، از جمله کوبیسم و هنر انتزاعی، ماتیس: هنر وی و تماشاگران وی، پیکاسو: نباه سال هنر وی، و بسیاری دیگر. او همچنین در دوران مدیریت خویش مجموعه‌ی موزه‌ی هنرهای نوین نیویورک را به یکم از غنی‌ترین مجموعه‌ها در دنیا تبدیل کرد. گفته‌های وی در این کتاب برای خواننده بسیار مفید است. حتی در حین ترجمه گاهی خود من هم به عنوان یک آموزگار هنر از مطالب کتاب بهره‌مند شدم، و حتی در زمان‌های مختلف که از هنرمند و وظیفه‌ی وی در اجتماع سخن می‌گوئید اشک ریختم؛ چرا که غیرممکن است از «گرنیکا»ی پیکاسو سخن به میان آید و با اشکی همراه نباشد؛ یا زمانی که می‌گوئید،

”...در یک جامعه‌ی هنرمندان آماتور، هنوز هم نیاز به هنرمندی وجود خواهد داشت که آزادی بیان را حرفه‌ی خویش قرار دهد،“ فریاد انسان دل آسمان‌ها را نشکافد.

ترجمه‌ی حاضر از چار پنجم این کتاب است، که در سال ۱۹۸۸ به چاپ رسیده. این کتاب سال‌ها در کتابخانه‌ی من موجود بود، تا این که اخیراً پسر ازبی و چار سال زندگی در آمریکا به ایران باز گشتم. در این بازگشت — و از آنجا که در دانشگاه هنر تدریس می‌کنم — به این نتیجه رسیدم که کتب و مراجعی از این دست در ایران بسیار کم است. کمبود مراجع مورد نیاز آن‌قدر گسترده است، که من حتی گاهی برای راهنمایی دانشجویانم و این که کدام مرجع را مورد مطالعه قرار دهند دچار مشکل می‌شوم. بنابراین تصمیم بر آن گرفتم که آن کتاب را (و اگر قسمت باشد، کتب دیگری را) ترجمه کنم و در اختیار خوانندگان علاقه‌مند قرار دهم.

در جاهایی که لازم بوده، یادداشتهایی برای کمک به خوانندگی محترم اضافه کرده‌ام. خود مؤلف متأسفانه هیچ‌گونه یادداشتی در کتاب ندارد، که جای تعجب دارد، زیرا اگر این کتاب برای خوانندگی با دانش محدود در مورد هنر نوشته شده، توضیح برخی واژگان و شیوه‌های هنری، و غیره ضروری به نظر می‌آید. اما است که این یادداشتهای من برای خواننده‌ی محترم کمکی باشد در درک مطالب کتاب. در ضمن، در یادداشت‌ها تاریخ تولد های شخصیت‌های مختلف به همان لاتین در ادامه‌ی نام‌های آن‌ها آمده، با این پیش فرض که خواننده‌ی محترم در این حد با خواندن حروف لاتین و زبان انگلیسی آشنایی دارد. با وجود این، در جاهایی که توضیحات بیشتری در یادداشت‌ها لازم بوده، مطالب به فارسی آورده شده، با امید آن که تا آنجا که مقدور است خواننده را در درک مطالب (گاهی) پیچیده یاری برسانم.

در خلال کار طبعاً با مشکلات عدیده‌ی روبرو بودم؛ به ویژه در یافتن تصاویری که خود مؤلف انتخاب و با هم مقایسه کرده است. یافتن تصاویر رنگی مناسب در «اینترنت» (در مقابل تصاویر خود کتاب، که در آن زمان به صورت سیاه و سفید به چاپ رسیده، و در عین حال از کیفیت نازلی هم برخوردار است) گاهی تا ساعت‌ها کار برد و وقت گیر بود؛ اما لازم بود، تا اطمینان حاصل کنم که آنچه که مؤلف در این کتاب آورده دقیقاً به خواننده‌ی ایرانی منتقل می‌شود. حتی برخی از نمودارها را بناچار خودم ترسیم کرده‌ام. به دلیل این شکایت، در اینجا باید از این که بعضی از تصاویر از کیفیت خوبی برخوردار نیستند، پیشاپیش از خواننده‌ی محترم پوزش بخواهم.

در پایان، همواره این امکان وجود دارد که کار خالص خطاهای مختلف نباشد. استدعای من از خواننده‌ی محترم — چه هنرمند و چه غیرهنرمند — این است که در بهبود آن مرا یاری نهاده، نظرات خویش را در اختیار من بگذارند؛ مسلماً رهین منت عزیزان خواهم شد.

کوروش انگالی

پاییز ۱۳۹۷