

زندگی نامه یکصد و بیست و دو

نقاش نامدار جهان

ترجمه و گردآورنده:

هوشنگ مومنی

انتشارات
سپهر

۱۳۹۹

سرشناسه :	مؤمنی ، هوشنگ ، ۱۳۲۱ - مترجم، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور :	زندگی نامه یکصد و بیست و دو نقاش نامدار جهان / ترجمه و گردآورنده هوشنگ مومنی.
مشخصات نشر :	تهران ، انتشارات ستاره سپهر ، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری :	۵۴۸ ص . : مصور (بخشی رنگی)
شابک :	۹۷۸-۶۰۰-۹۸۲۴۴-۵-۸
عنوان پشت جلد به انگلیسی :	Top 122 Greatest World Painters Biographies
وضعیت فهرست نویسی :	فیپا
یادداشت :	کتابنامه.
موضوع :	نقاشان - سرگذشت نامه
موضوع :	Painters -- Biography
موضوع :	هنرمندان - سرگذشت نامه
موضوع :	Artists -- Biography
رده بندی کنگره :	ND ۲۵/م ۸ ز ۹ ۱۳۹۷
رده بندی دیویی :	۷۵۹/۰۹۲۲
شماره کتابشناسی ملی :	۵۵۵۴۲۸۲

زندگی نامه یکصد و بیست و دو نقاش نامدار جهان

ترجمه و گردآورنده: دکتر هوشنگ مؤمنی
مسئول فنی و طراح روی جلد: مژگان کریمی
ناشر: انتشارات ستاره سپهر
چاپ اول: ۱۳۹۹
شمارگان: ۲۰۰
بهاء: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۸۲۴۴-۵-۸
تلفن مرکز پخش: ۸۸۹۴۳۸۴۶-۸۸۹۴۴۰۶۱
نمبر: ۸۸۹۳۵۹۷۵
پیام نگار: Info@sepehr-bookshop.com
تارنما: www.sepehr-bookshop.com
تهران خیابان ولیعصر پائینتر از میدان ولیعصر خیابان فیروزه
مجتمع تجاری و اداری ولیعصر طبقه چهارم شماره ۷۰
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۴۳۱۵ تهران
حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است.

بنام خدا

فهرست مطالب

۱۱	مقدمه
۱۵	فهرست ۱۲۲ نقاش نامدار جهان
۲۱	زندگینامه ۱۲۲ نقاش نامدار جهان
۵۴۵	منابع و مراجع

مقدمه

تاریخ هنر سراسر از نمایش هنرهای ماندگار هنرمندان بزرگ جهان است. آفرینندگان پاره‌ای از کارهای هنری ماندگار، ناشناخته هستند. هنرمندان جهان هر روز به میراث ارزشمند هنرهای ماندگار بشر می‌افزایند. بسیاری از هنرمندان ناشناس هستند و هنرشان جاودان شده است. آفرینش، کشف، شناخت هنر نیازمند دانش هنر است. هنرها دارائی‌های فرهنگی افزاینده بشر هستند. هنر تنها ثروتی است که در گذر زمان به ارزش آن افزوده می‌شود.

همواره در برابر پرسشی هستیم، چرا پاره‌ای از کارهای هنری جاودان می‌مانند؟ چه عوامل و دلائلی سبب جاودانی کار هنری است؟ معیارها و ضوابط ارزیابی ماندگاری کار هنری هنرمند کدام است؟

برای پاسخگویی به پرسشهای طرح شده، نخست باید سبک‌های هنر را شناخت. کارشناسان و ارزیابان هنر توجه خاصی به سبک هنر نقاشی هنرمند دارند. عموماً سبک‌های هنر نقاشی برپایه کارهای هنر نقاشی هنرمندان تقسیم و طبقه‌بندی می‌شوند. سبک‌ها و جنبش‌های هنر، در یک دوره زمانی، محدوده جغرافیایی، کشور، فرهنگ، قوم و رخدادها پدید می‌آیند. مهمترین دلیل جاودانی سبک هنر هنرمند، پایداری و استقبال سایر هنرمندان از سبک هنر هنرمند است. خلق یک کار هنری هنگامی به دوران ماندگاری می‌پیوندد که نزد هنرمندان، کارشناسان و بازدیدکنندگان از تکنیک، نام، نوآوریها و ویژگیهای برتری نسبت به سایر سبکهای هنر برخوردار باشد. از دیدگاه پژوهشی کارهای هنری، تا به امروز استاندارد و تعریفی برای هنر برتر، کامل‌تر، مورد توافق اندیشمندان، هنرمندان، کارشناسان، تاریخ‌نگاران و ارزیابان هنر در دست نیست. عده‌ای از هنرمندان، هنر را در کیفیت زیبایی و فنون زیباشناسی تعریف می‌کنند و پاره‌ای از کارشناسان بهای زیادی را به سبک و نوآوری هنر می‌دهند. بسیاری از ارزیابان هنر شهرت هنرمند را در سبک هنر او طبقه‌بندی و ارزیابی می‌کنند.

اما تعریف هنر برتر چیست؟ «هنری است که دست‌آورد تفکر، خلاقیت، آفرینش و نوآوری هنرمند است». «کارهای هنری هنرمند برتر با نوآوری، خلاقیت، ابداعات و سبک خاصی همراه است». اگرچه نگره هنر برتر، از طرف هنرمندان و کارشناسان با انتقادات بسیاری روبرو است. اما بهر جهت تعریف جامعی از هنر برتر است که ما را برای ارزیابی هنر راهنمایی می‌کند.

در قرن بیستم بسیاری از کارشناسان و هنرمندان هنر معاصر، تعریف هنر برتر را در «تصویرسازی، نمایش و بیان دیداری هنرمندان از رخدادهای زندگی روزانه و نمایش تفاوت‌های گسترده فرهنگی دوره‌های زمانی و مکانی زندگی مردم می‌دانستند». اما این چنین تعریف و ذهنیتی برای هنر دارای محدودیت‌هایی بسیاری است.

بطور چکیده هنر برتر دارای سه ویژگی است. خالق هنر یا هنرمند شهرت داشته باشد، هنرمند سبک و شیوه خاصی را در کار هنری بنمایش گذارد و در نهایت کار هنری برای بازدیدکننده جاذب باشد.

در قرن بیستم طراحی‌ها و شکل‌های نوینی از هنر توسط هنرمندان آفریده شدند و مورد استقبال کارشناسان، هنرمندان و بازدیدکنندگان نیز قرار گرفتند. اگرچه این گروه از هنرها در سبک‌های هنر نوین قرار دارند و با تعریف سنتی هنر متفاوتند، اما سبک‌های هنر نو مورد استقبال هنرمندان و کارشناسان و بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند. مانند هنرهای جمع‌بندی از اشیاء، هنرهای مفهومی، هنر کولاژ، هنرهای خاکریزی، هنرهای گرافیک و هنرهای ویدئویی.

از دیدگاهی متفاوت، مطالعات تاریخ آفرینش هنر نشان می‌دهد، همواره هنرمند و کارهای هنری او، زیر نفوذ و متأثر از شرائط، مذهبی، فرهنگی، تاریخ ملت‌ها، اقتصاد، سیاست، محدوده جغرافیایی، ایمان و دلبستگی مردم، زندگی اجتماعی، شرایط اقلیمی مردم، موقعیت‌ها، محیط‌زیست و طبیعت بوده است. بنابراین خلاقیت و آفرینش کارهای هنری هنرمندان در زیر چتر عوامل و متغیرهای بسیار قرار دارد. بدین‌ترتیب برای ارزیابی یک کار هنری هنرمند باید به سازنده‌های پیرامونی، دوره زمانی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی توجه داشت.

از طرفی تفاوت‌های فرهنگی در محدوده مرزهای طبیعی و جغرافیایی در آفرینش هنر هنرمندان اثر دارد. مثلاً مطالعه و پژوهش‌های تاریخی، نشان می‌دهد سبک کارهای

هنری نقشه‌برداران غربی با کارهای هنری خطاطان چینی متفاوت بوده است و یا خلق کارهای هنری و نقاشی‌های هنرمندان غرب با خلق هنرهای کاردستی کاغذی در کشور ژاپن تفاوت‌های فرهنگی و نژادی دارند.

در نمونه دیگر، هنرهای ساخت و تهیه پاکت نامه‌نگاری و تمبر یادبود و تفاوت‌های گونه‌های هنری در چارچوب، مرزبندی‌های جغرافیایی را نشان می‌دهد. در مثالی روشنتر ممنوعیت گونه‌های هنر شمایل‌نگاری در مذاهب ارتدکس و یا هنرهای آفریقائی متأثر از گرایش‌ها و اعتقادات مذهبی بوده‌اند.

تعریف هنر برتر در چارچوب‌های فرهنگی، زمانی، مرزهای جغرافیایی و نژادی قرار دارد. این عوامل تاثیرات مستقیم و یا غیرمستقیم در کارهای هنری هنرمندان دارند. بهر حال باید پذیرفت تعریف جامع، یگانه از واژه هنر برتر بسیار پیچیده است زیرا هنرها دارای دامنه گسترده، مفاهیم مرکب و گونه‌های شکلی متفاوت هستند. در مجموع «تعریف هنر برتر، ریشه در فرهنگ، نژاد، مذهب، اعتقادات مردم دارد. تاریخ ملت‌ها، کشورها، زمان و عصر عرضه هنرها در آفرینش هنر برتر موثر هستند».

صرفنظر از تعریف یگانه برای هنر برتر، برای خلق یک اثر هنری برتر، می‌توان سازنده‌ها، روشها، و شیوه‌های یک شکل تعیین و تعریف کرد و عوامل تعیین شده را برای سنجش استانداردها، میزانهای آفرینش، سبک، شیوه هنر در نظر گرفت و بر پایه آن هنرها را ارزیابی، طبقه‌بندی و گروه‌بندی کرد.

گردآوری کتاب زندگینامه یکصد و بیست و دو هنرمند هنر نقاشی جهان، برایم فرصتی را آفرید تا با آثار هنرمندان آشنا شوم. کنجکاوی من سبب شد تا زمان طولانی را برای درک آفرینش کارهای هنری برتر صرف کنم. بازدیدهایی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ جهان داشتم اما همچنان معتقد هستم «در نهاد هر هنری- هنر نهفته است» و برای فهم آن باید زمان کافی صرف شود. بنابراین برای هنر برتر نباید محدودیتی شناخت. ارزیابی هنر هنرمند خلاقیت هنر او را محدود می‌سازد، زیبایی هنر در آزادی خلاقیت است. داوری کارهای هنری دانش گسترده‌ای را نیاز دارد.

کتاب زندگی‌نامه یکصد و بیست و دو نقاش نامدار جهان، گزیده‌ای از میان هنرمندان بزرگ جهان است بی‌تردید در گستره هنر نقاشی، نام‌ها نمی‌توانند کامل و نهائی باشند.

این مجموعه منتخبی است از اقبانوس پویا و بی‌کران هنر نقاشی هنرمندان و تنها راهنمایی برای ورود به دانش و بینش کار هنری است. ساختار کتاب شامل، سخنان برگزیده از هنرمند، سبک هنر نقاشی، زندگینامه و تاثیر هنر هنرمند بر روی کار هنری سایر هنرمندان است. برای آشنائی با کارهای هنری هر هنرمند، دو تابلو از هنرهای برجسته از هر هنرمند انتخاب شده است و با شرح تابلو معرفی می‌شود. فهرستی از دیگر آثار برجسته هنرمند نیز درج شده است. نخستین منبع و مرجع کتاب استفاده از تارنماهای اینترنت است البته چندین کتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته است که در پایان نام آنها آمده است. این کتاب بخشی از کتاب مجموعه تاریخ هنر ، گردآوری نویسنده است. از پیش در انتظار دریافت دیدگاه‌های کارشناسان، هنرمندان، خوانندگان و هنرجویان گرامی هستیم.

هوشنگ مومنی

تهران اسفندماه ۱۳۹۹

فهرست الفبائی ۱۲۲ نقاش نامدار جهان

نام خانوادگی	نام	نام فارسی	شناسه
Albers	Josef	ژوزف آلبرز	۱
Bacon	Francis	فرانسیس بکن	۲
Bernini	Gian Lorenzo	جیان لورنزو برنینی	۳
Blake	William	ویلیام بلیک	۴
Boccioni	Umberto	اومبرتو بوسیونی	۵
Bondone	Giotto di	جیوتو دی بوندونه	۶
Bosch	Hieronymus	هایرونمس بوش	۷
Botticelli	Sandro	ساندرو بوتی چلی	۸
Braque	Georges	ژورژ براک	۹
Bruegel	Pieter (Elder)	پیتر بروگل (ارشد)	۱۰
Buoninsegna	Duccio di	دوسیو دی بونینسگنا	۱۱
Caillebotte	Gustave	گوستاو کالیبوت	۱۲
Cassatt	Mary Stevenson	ماری استیونسون کاسات	۱۳
Cezanne	Paul	پل سزان	۱۴
Chagall	Marc Zakharovich	مارک زاخارویچ چگال	۱۵
Chardin	Jean Siméon	جین سیمون چاردین	۱۶
Chirico	Giorgio de	جیورگی دی چریکو	۱۷
Church	Frederic Edwin	فردریک ادوین چرچ	۱۸
Cimabue	Cenni Di Pepi	سنی دی پیپی سیمابو	۱۹
Consolo	Stefano di Giovanni di	استفان دی گیوانی دی کونسل	۲۰
Constable	John	جان کانستبل	۲۱
Courbet	Jean Désiré Gustave	جین دسیر گوستاو کوربت	۲۲
Da Vinci	Leonardo	لئوناردو داوینچی	۲۳
Dali	Salvador	سالوادور دالی	۲۴
David	Jacques Louis	جیکز لوئیس دیوید	۲۵
Degas	Edgar	ادگار دگاس	۲۶

شناسه	نام فارسی	نام	نام خانوادگی
۲۷	فردیناد ویکتور ایوجین دلاکروس	Ferdinand Victor Eugene	Delacroix
۲۸	اندر درین	Andre	Derain
۲۹	تئو وان دوزبرگ	Theo Van	Doesburg
۳۰	مارسل دوشام	Marcel	Duchamp
۳۱	آلبرت دورر	Albrecht	Durer
۳۲	جیمز سیدنی ادوارد بارون انسر	James Sidney Edouard Baron	Ensor
۳۳	ماکس ارنست	Max	Ernst
۳۴	فنتیاس وی ایوتیمیدز	Fintias y	Euthymides
۳۵	لوسیو فونتانا	Lucio	Fontana
۳۶	پیرو دلا فرانچسکا	Piero Della	Francesca
۳۷	کاسپر دیوید فردریک	Casper David	Friedrich
۳۸	توماس گینزبوروق	Thomas	Gainsborough
۳۹	ایوجین هنری پل گوگاین	Eugène Henri Paul	Gauguin
۴۰	آرتیمیسا جنتیلیتی	Artemisia	Gentileschi
۴۱	ژان لوئی آندره تئودور گریکالت	Jean Louis Andre Theodore	Gericault
۴۲	آلبرتو جیاکومتی	Alberto	Giacometti
۴۳	استفانو دی جیووانی "ساستا"	Stefano di "Sasseta"	Givanni
۴۴	آرشیل گورکی	Arshile	Gorky
۴۵	فرانچسکو دی گویا لوسینتر	Francisco Jos'e de y Lucientes	Goya
۴۶	ال گریکو	El	Greco
۴۷	ماتیس گرانووالد	Mathis (Mathis Gothardt)	Grunewald
۴۸	فرنس هالز	Frans	Hals
۴۹	دیوید هاکنی	David	Hockney
۵۰	ویلیام هوگارت	William	Hogarth
۵۱	کاتسوشیکا هوکوسائی	Katsushika	Hokusai
۵۲	هولبین یانگر	Hans	Holbein
۵۳	وینسلو هومر	Winslow	Homer
۵۴	ادوارد هوپر	Edward	Hopper

شناسه	نام فارسی	نام	نام خانوادگی
۵۵	جین آگوست دومنیک انگریس	Jean Auguste Dominique	Ingres
۵۶	جاسپر جونز	Jasper, Jr	Johns
۵۷	واسیلی کندیسکی	Wassily	Kandinsky
۵۸	پل کلی	Paul	Klee
۵۹	گوستاو کلیمت	Gustav	Klimt
۶۰	ویلم دی کونیگ	Willem de	Kooning
۶۱	اوتاگوا کونیسادا	Utagawa	Kunisada
۶۲	هنری دو تولوس لاترس	Henri de Toulouse	Lautrec
۶۳	جوزف فرناند هنری لگر	Joseph Fernand Henri	Leger
۶۴	روی فاکس لیشتن استاین	Roy Fox	Lichtenstein
۶۵	لازار مارکویچ لیستزکی	Lazar Markovich (El)	Lissitzky
۶۶	کلود لوریان	Claude	Lorrian
۶۷	لورنس استپان لوری	Lourence Stephen	Lowry
۶۸	رنه فرانسیسکو گیسلین ماگریته	Rene Francois Ghislain	Magritte
۶۹	کازیمیر سورنویچ مالویچ	Kazimir Severinovich	Malevich
۷۰	آندرا مانتگنا	Andrea	Mantegna
۷۱	فرنز مارک	Franz	Marc
۷۲	سیمون مارتینی	Simone Martini	Martini
۷۳	توماسو دیسر گیووانی دی مونه (سیمون) کاسائی ماسائوسی	Tommaso di Ser Giovanni di Mone (Simone) Cassai	Masaccio
۷۴	هنری ماتیس	Henri-Emile-Benoit	Matisse
۷۵	هانس مملینگ	Hans	Memling
۷۶	بوناروتی سیمونی میکلائو	di Lodovico Buonarroto Simoni	Michelangelo
۷۷	جین فرانکوز میل	Jean Francois	Millet
۷۸	آمادئو کلمنته مدی گلیانی	Amedeo Clemente	Modigliani
۷۹	پیتر کورنلیس (پیت) ماندریان	Pieter Cornelis (Piet)	Mondrian
۸۰	کلود مونت	Claude- Oscar	Monet
۸۱	هنری اسپنسر موره	Henry Spencer	Moore

شناسه	نام فارسی	نام	نام خانوادگی
۸۲	گوستاو مورا	Gustave	Moreau
۸۳	برت موریسوت	Berthe	Morisot
۸۴	ادوارد مانچ	Edvard	Munch
۸۵	بارنت نیومن	Barnett	Newman
۸۶	گیوسپی دی نیتز	Giuseppe de	Nittis
۸۷	جورجیا توتو اوکفه	Georgia Totto	O’Keeffe
۸۸	چواهم پاتینیر	Joachim	Patinir
۸۹	پابلو رویزی پیکاسو	Pablo Ruiz y	Picasso
۹۰	کامیله پیزارو	Camille	Pissaro
۹۱	جکسون پولاک	Paul Jackson	Pollock
۹۲	هگاساندروس آتندورس پولی‌دوراس	Hagesandros Athenodoros	Polydorus
۹۳	نیکلاس پوسین	Nicolas	Poussin
۹۴	پیر آگوستا رنوا	Pierre – Auguste	Renoir
۹۵	سر جاشوا رینولدز	Sir Joshua	Reynolds
۹۶	گرهارد ریتچر	Gerhard	Richter
۹۷	برژیت لوئیز ریلی	Bridget Louise	Riley
۹۸	فریدا کالو دی ریویرا	Frida Kahlo de	Rivera
۹۹	دانتیه گابریل روستی	Dante Gabriel	Rossetti
۱۰۰	مارک راتکو	Mark	Rothko
۱۰۱	هنری روسا	Henri	Rousseau
۱۰۲	سر پیتر پل رابینز	Sir Peter Paul	Rubens
۱۰۳	جان سینگر سارجنت	John Singer	Sargent
۱۰۴	اگون شیله	Egon	Schiele
۱۰۵	ژورژ پیر سورات	Georges Pierre	Seurat
۱۰۶	پائول ویکتور جولز سیگناک	Paul Victor Jules	Signac
۱۰۷	آلفرد سیسیلی	Alfred	Sisley
۱۰۸	سونیا دلوناری ترک	Sonia Delaunary	Terk
۱۰۹	تیزانو وسلیو تیتیان	Tiziano Vecellio	Titian

شناسه	نام فارسی	نام	نام خانوادگی
۱۱۰	ژوزف مالورد ویلیام ترنر	Joseph Mallord William	Turner
۱۱۱	پائولو یوسلو	Paolo	Uccello
۱۱۲	رافائلو سانزیو دا اربینو	Raffaello Sanzio da	Urbino
۱۱۳	وینسنت ویلم ون گو	Vincent Willem	Van Gogh
۱۱۴	رامبرات هارمنزون ون ری جین	Rambrandt Harmenszoon	Van Rijn
۱۱۵	جوان ورمر	Johan	Vermeer
۱۱۶	پائولو ورونیز	Paolo	Veronese
۱۱۷	اندی وار هول	Andy	Warhol
۱۱۸	جین آنتونی واته آ	Jean Antoine	Watteau
۱۱۹	روجر ون در ویدان	Rogier Van Der	Weyden
۱۲۰	جیمز ابوت مک نیل ویستلر	James Abbott McNeill	Whistler
۱۲۱	لوتار وله	Lothar	Wolleh
۱۲۲	فدریکو زندومنگی	Federico	Zandomeneghi

۱

ژوزف آلبرز *Josef Albers*

۱۸۸۸-۱۹۷۶

سخن برگزیده

”هر کسی که ادعای دیدن رنگ‌ها را مستقل از تغییرات سه بعدی آنها داشته باشد، خود و دیگری را فریب داده است.“

ژوزف آلبرز

زندگی‌نامه

ژوزف آلبرز در ۱۹ مارس سال ۱۸۸۸ در شهر وست فالیا Westphalia کشور آلمان در خانواده‌ای که شغل اصلی آنان طراحی و نقشه‌کشی بود متولد شد. او در شهر برلین و مونیخ در رشته هنر تحصیل کرد. آلبرز سالهای ۱۹۱۳-۱۹۰۸ را در شهر خود بشغل آموزگاری اشتغال داشت، سپس دوره آموزش هنر را در هنرستان Königliche Kunstschule در شهر برلین آلمان فرا گرفت. آلبرز زیر نظر تورن پریکر Thorn Pikker دوره هنر را در کالج هنرهای تزئینی College of Decorative Arts در شهر اسن Essen آلمان گذراند. آلبرز در سال ۱۹۱۸ بعنوان چاپ‌گر کارهای هنری در Kunstgewerbschule در شهر اسن در آلمان کار می‌کرد و در این سال نخستین قرارداد کار هنری خود را برای هنر شیشه‌کاری در آلمان منعقد کرد.

آلبرز در سال ۱۹۱۹ به شهر مونیخ رفت تا تحصیلات خود را نزد هنرمندان فرانز استاک Franz Stuck و ماکس دورنر Max Doerner در Königliche Bayerische Akademie der Bildenden Kunst، ادامه دهد. آلبرز در سال ۱۹۲۰ درس هنر را نزد استاد جونز ایتن Johannes Itten در هنرستان‌های مشهور وایمر بوهاس Bauhaus Weimar آموخت. اگرچه آلبرز در هنر نقاشی تحصیل کرده بود اما تا سال ۱۹۲۲ کارهای مهم هنری او در شیشه‌کاری، صنایع دستی و معماری در هنرستان بوهاس ادامه داشت. آلبرز در سال ۱۹۲۵ بعنوان استاد هنر در هنرستان بوهاس ترفیع مقام گرفت.

سال ۱۹۲۳ آلبرز در هنرستان بوهاس Bauhaus در طراحی مبلمان و فن چاپ تدریس میکرد. کارهای هنری او در شهر دسا Dessau شامل تزیینات مبلمان و شیشه‌کاری بود. اگرچه آلبرز در هنرستان بوهاس، استادی جوان بود اما با اساتید بزرگ هنر مانند واسیلی کاندنسکی Wassily Kandinsky، اسکار اشلمر Oskar Schlemmer و پل کلی Paul Klee همکاری نزدیک داشت. در سال ۱۹۳۳ با روی کار آمدن دولت نازی در کشور آلمان، هنرستان بوهاس تعطیل شد و بیشتر هنرمندان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.

ژوزف آلبرز به امریکا مهاجرت کرد و به مدت ۱۶ سال در کالج بلاک مانتین Black Mountain در ایالت کارولینای شمالی North Carolina تدریس کرد. او در این دوران سبک هنر نقاشی سری و سلسله‌ای را آفرید و تا پایان عمر کارهای هنری خود را در این سبک و سبک‌های هنر نقاشی ادامه داد. آلبرز در کشور امریکا با فیلیپ جانسون Philip Johnson معمار موزه بزرگ هنر Museum of Modern Art آشنا شد و برای کار در این موزه استخدام شد. ژوزف آلبرز تا سال ۱۹۴۹ بعنوان استاد برنامه‌های نقاشی در کالج هنر بلاک مانتین Black Mountain College در ایالت کارولینای شمالی در امریکا کار کرد. در کالج کوه سیاه Black Mountain هنرجویان

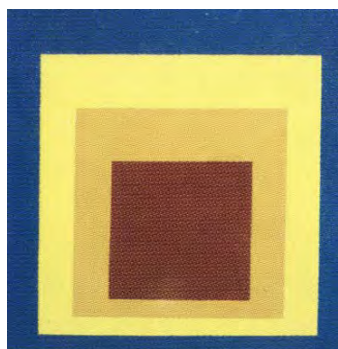
۲۴ زندگی‌نامه ۱۲۲ نقاش نامدار جهان

نامداری مانند سوزان ول ری جانسون Susan WeilRay Johnson، سی تومبلی Cy Twombly، روبرت روچنبرگ Robert Rauschenberg با او همکاری هنری داشتند. آلبرز کارهای هنری بالارزش و زیبایی در هنر کنده‌کاری بر روی چوب تهیه کرد. او در سال ۱۹۴۹ تابلو « ادای احترام به مربع » را کشید که شهرت بسیاری برای او به همراه داشت. آلبرز در سال ۱۹۵۰ هنرستان کوه سیاه Black Mountain Collage of Art را ترک کرد و به دانشگاه یل Yale University در نیوهون ایالت کنتیکت New Haven, Connecticut رفت. آلبرز در دانشگاه یل در طراحی گرافیک و هنر گرافیک کار می‌کرد و با هنرمندان و طراحان هربرت ماطر Herbert Matter، الوین لوستیک Alvin Lustig و الوین ایزمن Alvin Eisenman همکاری داشت. آلبرز در سال ۱۹۵۸ از دانشگاه یل بازنشسته شد. در دانشگاه یل ریچارد انوسکویچ Richard Anuszkiewicz از دیگر هنرجویان، استاد و هنرمند نامدار آلبرز بود. آلبرز در سال ۱۹۶۳ در کتاب خود به نام « برهم واکنش رنگ Interaction of Color » اثر روانی رنگ‌ها و فضا را به چاپ رساند. این کتاب درباره مطالعات و پژوهش‌های تجربی و بصری او از پدیده برهم‌گذاری رنگ‌ها است. آلبرز در سال ۱۹۷۶ در شهر نیوهون ایالت کنتاکی درگذشت. شهرت این هنرمند در آثار هنری ارزشمند و مطالعات او درباره رنگ‌شناسی Study of Color و نقاشی ابسترکت هندسی Abstract Painting است. آلبرز در سال ۱۹۶۲ بعنوان استادیار نمونه دانشگاه یل برای برگزاری نمایشگاه و سخنرانی‌های هنری از بنیاد گراهام جایزه دریافت کرد.

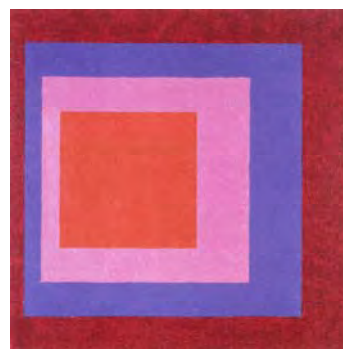
سبک هنر نقاشی

"تابیدگی و شکل سه بعدی نادرست"
Distortion- Illusion Painting Style

سبک هنر نقاشی تابیدگی و اشکال نادرست و سه بعدی، خلق هنر نمایشی و نقاشی تصاویر نادرستی است که قدرت و توان فریب و یا انحراف از واقعیت‌ها را برای بازدیدکنندگان و مشاهده‌کنندگان بویژه برای تفسیر و تعبیر از تصاویر نقاشی بشکل نادرست را دارد. کارشناسان هنر از دیدگاه ریاضی واژه سبک هنر تابیدگی و شکل نادرست را ابسترکت هندسی Geometric Abstraction گفته‌اند.

مطالعه برای بزرگداشت در مربع
1956 Study for Homage to the Square

تابلو رنگ روغن بر روی چوب فیبر (مجموعه خصوصی)
۱۹۵۶ - Oil on Masonite (Private Collection).

شرح تابلو

ژوزف آلبرز در تابلوهای نقاشی خود از "کاردک" برای انتخاب رنگها و رنگ روغن سطوح نقاشی‌ها استفاده می‌کرد. او پیام هنری خود را با انتخاب اندازه‌های کوچک و بزرگ برای خطوط رنگی نقاشی به بیننده می‌رساند. آلبرز سطح و مساحت کار هنری خود را با رنگ‌آمیزی‌ها نشان می‌داد. بدین ترتیب سطوح تابیدگی رنگها بنظر بیننده سه بعدی می‌رسیدند. سبک هنر نقاشی فریبده و شکل نادرست به آلبرز کمک کرد تا با مطالعات و تجربه به ترکیب رنگ‌های بیشتری برسد. نتیجه مطالعات آلبرز چنین بیان شده است. «گستره و وسعت دید و اثربخشی رنگها در شکل‌دهی سطوح بسیار زیادتر و عمیق‌تر از آن است که تنها نمونه‌ای از رنگ را در یک خط مشاهده کنیم.» در تابلو «مطالعه برای بزرگداشت در مربع» رنگ‌های روشن، رنگ‌های رویه تابلو را تاریک‌تر نشان می‌دهد. این تابلو یکی از سلسله تابلوهای سبک هنر نقاشی فریبده و نادرست است که بوسیله ژوزف آلبرز طراحی و کشیده شده است.

آلبرز در تابلو نقاشی «مطالعه برای بزرگداشت در مربع» کنش و برهم کنش رنگها را در چند مربع که دارای مرکزیت هستند نشان می‌دهد. آلبرز در سال ۱۹۴۹ سلسله نقاشی‌های رنگی در سطوح متفاوت را آغاز کرد. او تا سال ۱۹۷۶ سبک هنر نقاشی تابیدگی و شکل نادرست را ادامه داد. آلبرز هنرمند و استاد برجسته هنر نقاشی بود.

در شمار پیروان سبک هنر نقاشی آلبرز، هنرمندان نامدار جیمز دیویس دوگت Jane Davis، Doggett، نیل ولیور Neil Welliver و ایوا هسه Eva Hesse هستند.

از آثار برجسته این هنرمند :

- Albers, Josef (1975). Interaction of Color. New Haven: Yale University Press.
- Final Josef Albers Presentation

۲

فرانسیس بکن *Francis Bacon*

۱۹۰۹-۱۹۹۲

سخن برگزیده

”نمی‌دانم، شاید من می‌بایست، یک مرد کلاهبردار، راهزن و یا یک فرد ناپسند می‌بودم، اما تکبر و غرورم بود که من را بسوی انتخاب هنر نقاشی کشاند و شانس هنرمند نقاش بودن را به من داد.“

”من تصورات و تخیلات خود را بشکل سلسله‌ای از کارهای هنری می‌بینم، اما آنها را تک تک نقاشی می‌کنم.“

فرانسیس بکن

زندگی‌نامه

فرانسیس بکن در سال ۱۹۰۹ در شهر دوبلین Dublin در کشور ایرلند متولد شد. او در پایان جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۴ همراه خانواده خود به انگلستان مهاجرت کرد. بکن هنرمند نقاش انگلیسی، در سبک هنرهای نمادین و چهره‌نگاری‌ها و هنرهای گرافیک بود. بکن در ارایه ایده‌های هنر خام و هنرهای احساسی شهرت داشت. او در سال ۱۹۲۷ به شهر برلین رفت و سپس برای فراگیری کار هنر آبرنگ به پاریس سفر کرد و یکسال بعد به لندن بازگشت. فرانسیس بکن در شهر لندن بعنوان طراح داخلی و تزئینات مبلمان کار می‌کرد. او تابلوهای هنر نقاشی خود را با استفاده از رنگ و روغن و در سبک هنر سورالیسم «فرا واقع‌گرایی» خلق می‌کرد. بکن در سال ۱۹۴۴ تابلوهای سبک هنر سورالیسم فرانسوی خود را از بین برد. او در این دوره زیر نفوذ سبک هنر هنرمند شهیر پابلو پیکاسو «سبک هنر نقاشی فرا واقع‌گرایی» قرار گرفت.

نخستین نمایشگاه فرانسیس بکن در سال ۱۹۵۱ برگزار شد. این نمایشگاه برای نمایش باز نقاشی چهره‌نگاری از پاپ مقدس دهم برگزار شده بود. پاپ دهم در سال ۱۶۵۰ زندگی می‌کرد و تابلو چهره‌نگاری از او در سال ۱۶۳۱ بوسیله هنرمند اسپانیایی دیگو ولازکوئز Diego Velazquez Portrait در سبک هنر باروک آفریده شده بود. فرانسیس بکن در سال ۱۹۶۲ بار دیگر، برای بازاندیشی کارهای هنرمند دیگو ولازکوئز نمایشگاهی، در گالری Tate در شهر لندن تشکیل داد و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

تابلوهای نقاشی فرانسیس بکن در سبک هنر ابسترت بود. بکن با بردباری، چهره‌نگاری‌های نظری را بر روی شیشه یا صفحات هندسی فولادی، در سطح صاف و بدون زمینه می‌آفرید. بکن در دهه ۱۹۳۰-۱۹۲۰ بدون وقفه کارهای هنری بسیار ارزنده‌ای را ارایه داد. او در هنرهای طراحی تزئینی، مبلمان و هنر طراحی فرش کارهای برجسته‌ای را نیز عرضه کرد.

بکن در سال‌های ۱۹۴۰ نقاشی از سر مردی را که در اطاق‌های منزوی، تنها شده بود بنمایش گذارد. بکن در دهه‌های بعد تابلو بسیار زیبا «فریاد پاپ» را در اشکال هندسی و شکلی تنها به نمایش گذارد و در دهه ۱۹۶۰ گونه‌های تصلیب در تابلوهای نقاشی سه تکه‌ای را تهیه کرد. در دهه‌های ۱۹۷۰ نقاشی‌های فرانسیس بکن به خلق چهره‌های از دوستانش اختصاص داشت. در سال ۱۹۷۱ پس از خودکشی دوستش جورج دایر George Dyer نقاشی‌های خود را به موضوعات مرگ اختصاص داد. بکن در سال ۱۹۹۲ در انگلستان درگذشت.

سبک هنر نقاشی

" بیان- زیاده‌روی Expression – Exaggeration "

در بررسی روند تاریخ هنر، برای انتقاد از سبک‌های هنر نقاشی هنرمندان، واژه سبک هنر بیان و زیاده‌روی (درون‌نمائی-گراف‌گوئی) بکار برده شده است. واژه هنر بیان گرافه‌گوئی، نشان دهنده پیچیدگی و مبالغه در نمایش هنر بوسیله هنرمند است. معمولاً تأثیرات واکنشی، احساسات و تأثر عمیق هنرمند در تابلوهای نقاشی سبک هنر بیان و زیاده‌روی انعکاس دارد و بوسیله هنرمند بنمایش گذارده می‌شود.

نگاهی ژرف از پاپ دهم اینواین، چهره‌نگاری از هنرمند فرانسویس بکن
Oil on Canvas Des Moines Art Center, Iowa, USA

شرح تابلو

فرانسویس بکن در تابلو ساخته شده توسط هنرمند و نقاش نامدار دیه‌گو ولازکوئز Diego Velazquez، قدرت پاپ را در چهره‌نگاری و تصویر یک فرد تنها، دردناک و ناتوان بشکل مبالغه‌آمیزی نقاشی کرده است. او در این تابلو پاپ را با شنیدن آوای وحشتناک به تصویر کشیده است. در این نقاشی شکل لباس پاپ شباهت به لباس بیمار روانی در بیمارستان دارد. در این تابلو پاپ مانند کسی است که بر روی صندلی الکتریکی مرگ نشسته باشد، فریاد می‌کشد. خطوط ضربدری در انتهای نقاشی شبیه جاذبه الکتریسیته است که بر صندلی پاپ ضربه می‌زند و جریان ادامه دارد. در حالی که در این تابلو خطوط عمودی بطرف پایین رسم و کشیده شده و بر پیکره پاپ رخنه می‌کند و نشان می‌دهد که در استخوان‌ها و اسکلت او می‌تابد و مانند تیغ برنده‌ای بر بدن پاپ ستمگر نفوذ می‌کند و پاپ فریاد بر می‌آورد و از درد ناله می‌کند.

زندگی‌نامه ۱۲۲ نقاش نامدار جهان ۲۹

در سال ۱۶۵۰ دیه‌گو دی سیلوا ولازکیوز Diego de Silva Valazquez برای نخستین بار یک چهره نمادین از پاپ مقدس دهم تهیه کرده بود. فرانسیس بکن تقریباً سیصد سال پس از آن در دهه سال ۱۹۴۰ بیش از ۴۰ تابلو نقاشی از پاپ آفرید. فرانسیس بکن مطالعات بسیاری بر چهره پاپ مقدس دهم Pope Innocent X کرده بود. فرانسیس بکن در تمام تابلوهای نقاشی خود درمورد چهره اسکلتی و استخوانی پاپ مبالغه کرده است و چهره معیوب پاپ را به نمایش می‌گذارد بطوری که نشان از چهره منفور، محکومی را بنمایش می‌گذارد و نمایش سند محکومیت پاپ است. تابلوهای فرانسیس بکن از دوران دهشتناک قرون وسطا و مناسک مذهبی سخن می‌گوید.

بکن در کارهای هنر چهره‌نگاری خود سعی کرده است تا حکومت دوران مذهب کاتولیک را که همراه با بی‌رحمی‌ها و بینوایی کودکان و فقر و بدبختی مردم بوده است، نشان دهد و این دوره و زمان را بازسازی کند. کارهای هنری بکن نشان‌دهنده کینه او نسبت به مذهب کاتولیک قرن شانزدهم بود و این اندیشه را در تابلوهای خود به نمایش گذارده است. بدین دلیل است که سبک هنر نقاشی او را بیان گزافه‌گوئی می‌نامند.

رنگ روغن بر روی بوم

Francis Bacon en el Niemeyer - The Francis Bacon

از آثار برجسته این هنرمند :

- Self –Portrait 1973
- Three Studies of the Male Back ,1970