

پروفس کالہ علوم انسانی

آن‌نویدن نمایشگاهی

او در کارگاه مشترکی کارمی کرد. ولی آنها موفق نشدند او را به خودشان جذب کنند. او با نویسنده‌گان جوانی که بجای اکسپرسیونیسم بلژیکی از دادائیسم و سوررئالیسم پاریسی پیروی می‌کردند بهتر کنار می‌آمد. یکی از نزدیکترین دوستان ماگریت در این زمان نی، ال، تی. مسان بود که بخاطر کارهای سوررئالیستی اش شهرت جهانی داشت. او بود که طراحی هایی از آثار دیگر بکارهای نی نشان داد. بعدها ماگریت با مارسل لوکونت، کامیل ژیوان و پل نوژه دیدار کرد؛ سپس الوی اسکوتربیل، کولینه، مارسل ماریان و آشیل شاوه به آنها پیوستند. این گروه جوانان که با هم کارمی کردند و با تریستان تزا را و بویژه با آندره برتون ارتباط داشتند پایه گذار مکتب سوررئالیسم بلژیک بودند که از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ شکوفا شد و ماگریت یکی از مهم‌ترین چهره‌های آن بشمار می‌رفت.

ماگریت در ۱۹۲۲ با ژورژت برژه ازدواج کرد و با طراحی برای یک کارخانه‌ی تولید کاغذ دیواری و آگهی‌های تبلیغاتی روزگار می‌گذراند که برخی از نمونه‌های برجسته‌ی کارهای این دوره‌اش هنوز باقی مانده است.

نقطه‌ی تحول عمده در زندگی هنری اش در سال‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۲۶ پیش آمد. در ۱۹۲۵ تصویر کوچکی به سبک سوررئالیسم از یک دست و یک پرزنده کشید. که تا حدودی متأثر از کارهای ماکس اورنست بود، این پیش درآمدی بود برای تابلوی «سوار گمشده» (سال ۱۹۲۶) که گستن اورا از کوبیسم و فوتوریسم نشان می‌دهد.

نمایشگاه تکنفره‌اش در بروکسل – در

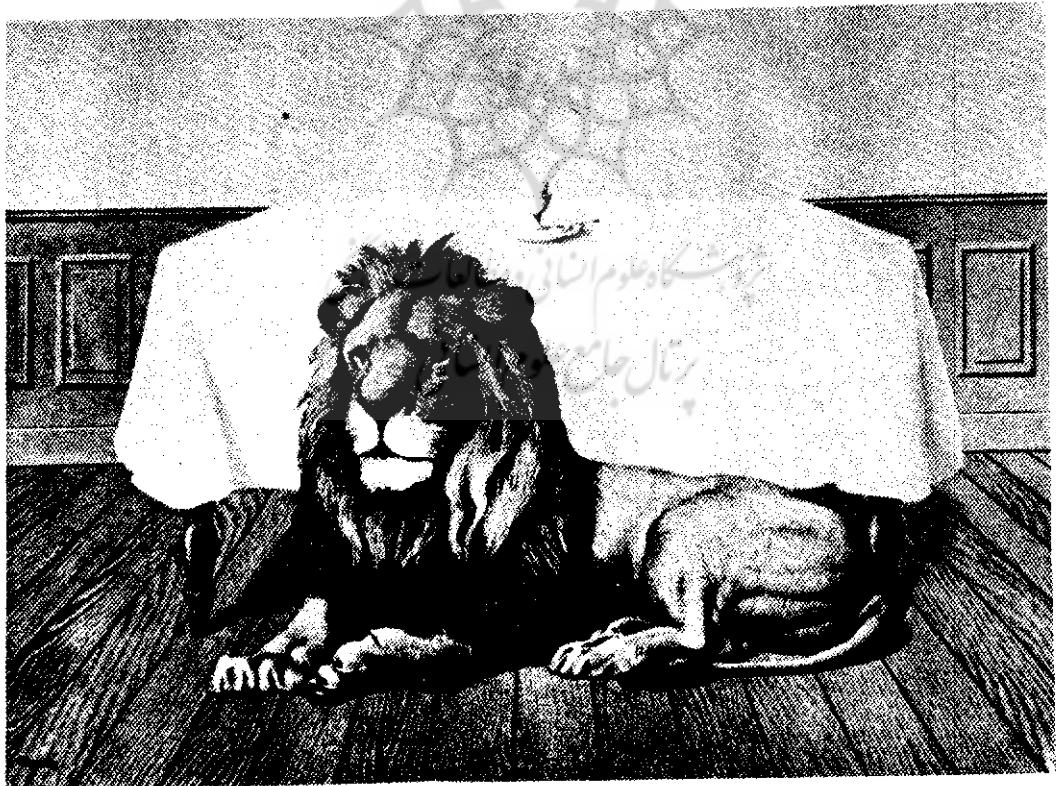
رنه ماگریت در ۲۱ نوامبر ۱۸۹۸ در «لسین» در ناحیه‌ی «انو»ی بلژیک به دنیا آمد. پدرش بازرگان بود و از دو برادر کوچکترش – ریموند و پل – دومی به شعر و موسیقی علاقه‌مند بود. رنه دوازده ساله بود که خانواده‌اش به «شاتله» مهاجرت کرد. مادر ماگریت دو سال بعد خودش را در رودخانه‌ی «سامبر» غرق کرد. پس از این واقعه‌ی دردناک بای پدر و دو برادرش به «شارلروا» رفت و آنجا بود که به ژورژت برژه، که بعدها نیش شد، برخورد. سه سالی به دیبرستان رفت و بعداً به آموختن طراحی و نقاشی رو آورد. در ۱۹۱۶ در آکادمی هنرهای زیبای بروکسل ثبت نام کرد و دو سال بعد افراد خانواده هم به بروکسل آمدند. در بروکسل با هنرمندان پیشاز و جوان آشنا شد: پیر بورژوا، شاعر و مؤسس مجله‌ی «هفت هنر»؛ ویکتور سوروزانکس، که بعدها نقاش آبستره شد؛ و پیرفلوکه، که مدتها با

یک پیمان هنری میان این افراد و دوستی پایدار میان الوار و ماگریت منجر شد. برتوں در ۱۹۲۹ این افراد را به محفل سوررئالیستها پذیرفت: رنه شار، بونوئل، دالی و ماگریت. آندره تیریون گفت این حادثه صفووف سوررئالیستها را به نحو درخشنانی تقویت کرد.

در پاریس، ماگریت با برخی از میهمانان دائمی خانه‌ی گرتود استاین آشنا شد—ایوانگی، ژاک پرهور، ملکین، بنیامین پره، آندره تیریون ... تیریون برای مجله‌ی بلژیکی «واریته» مقاله‌ی نوشت و با لویی آراگون، من ری، و سوررئالیست‌های بلژیکی، از جمله زیوهان و مسان دوست بود. محفل برتوں که ماگریت و همسرش اغلب به آنجامی رفته نظرها و

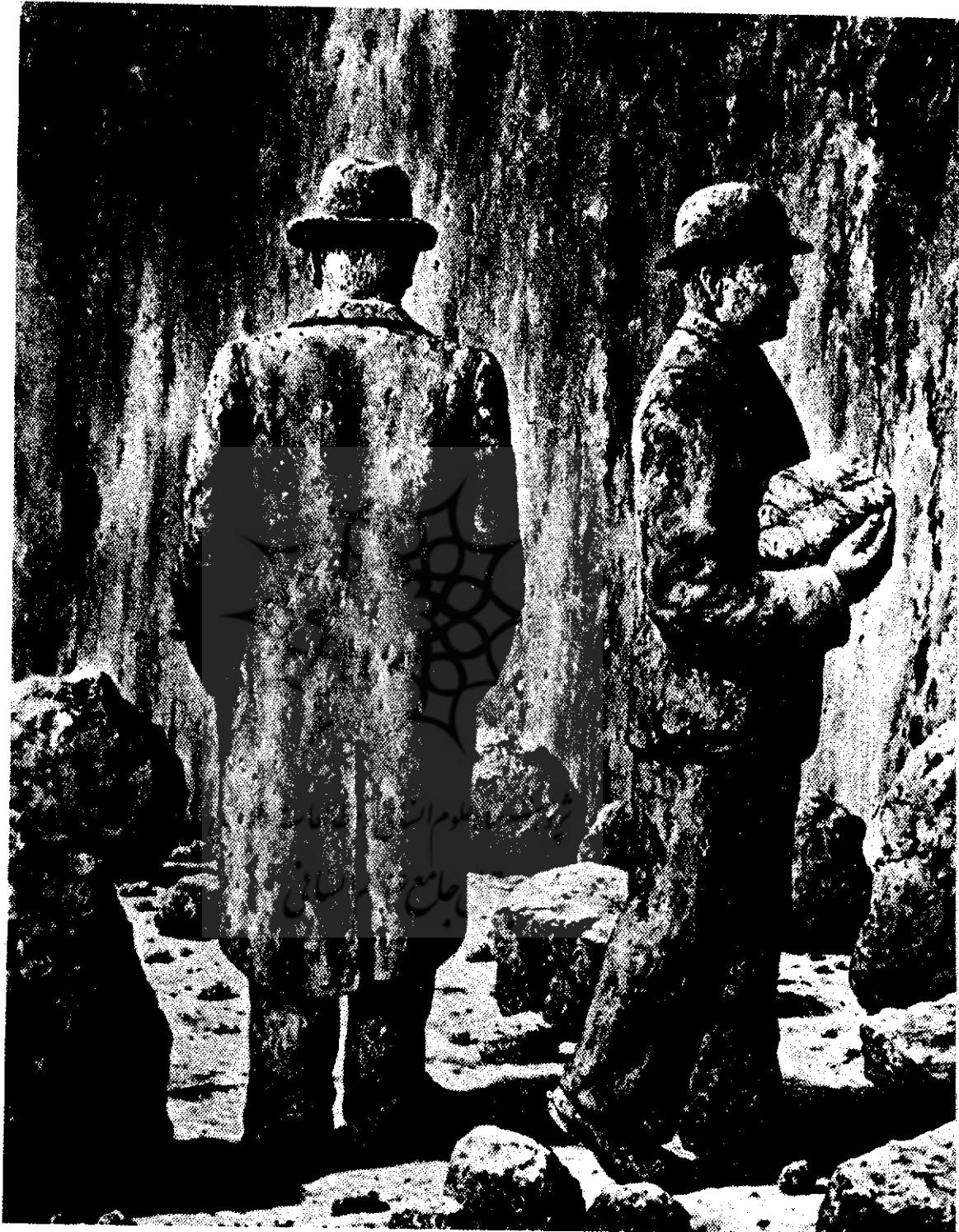
۱۹۲۷— با عدم استقبال رو به رو شد. پیرفلوکه دوست قدیمی اش در مجله‌ی «هفت هنر» نوشت: سرنوشت ماگریت متأسفانه به دست ناظران ادبی و سوداگران افتاده است. ماگریت تصمیم گرفت به پاریس مهاجرت کند و در اوایل تابستان همان سال در «پرو—سور—مارن» مستقر شد.

از ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ شخصیت هنری ماگریت شکل گرفت. در این سال‌ها او در محفل سوررئالیست‌ها نقش فعالی داشت. سال‌وادر دالی در سال ۱۹۲۹ ازلوئیس بونوئل، کامیل زیوهان، پل الوار و دخترش و ماگریت و همسرش برای گذراندن تعطیلات به «کاداکه» دعوت کرد. این دیدار تاریخی به

صیhanه و عروضی • ۱۹۶۰
کتابخانه ملی ایران

آواز پنجه، ۱۹۵۱، رنگ و روغن.

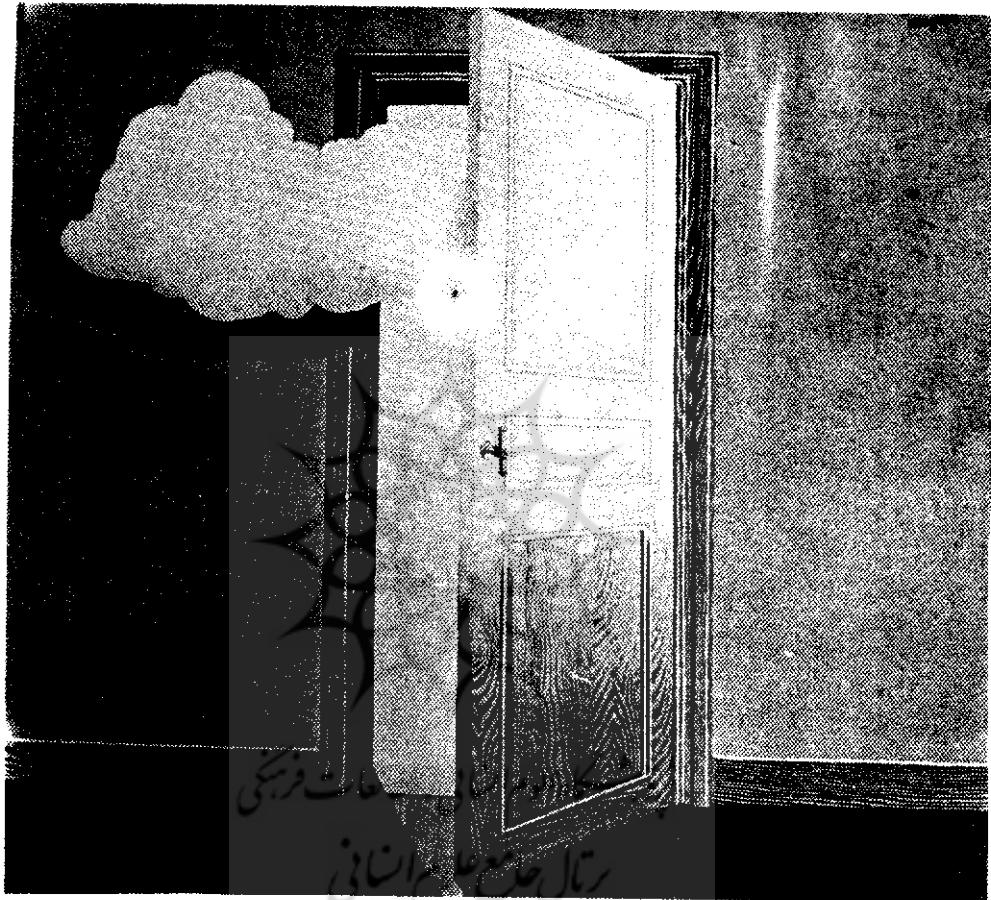
پیشنهادهای موافق و مخالف مطرح می شد.
میانه‌ی ماگریت با میرو چندان خوب نبود.
ماگریت یکی از میهمانان دائمی خانه‌ی برتون و
یکی از مشتری‌های دائمی کافه‌ی «سیرانو»
بشمار می رفت.

کامیل ژئومان، پیش از ورشکست شدنش،
کارهای ماگریت را در گالری سوررئالیست کنار
رودخانه‌ی سن به تماشا گذاشت.

انضباط سخت‌تری از محفل خانه‌ی گربرود استاین داشت. آنجا بود که ماگریت مجموعه‌های جالبی از کارهای دکیریکو، ارنست، پیکایا، دوشامب و پیکاسو دید. برتون گرداننده‌ی هم یکی از میهمانان سرشناس بود. ماگریت و همسرش در گردهم آبی‌های کافه‌ی «سیرانو»‌ی میدان سفید هم شرکت می کردند— برتون گرداننده‌ی این گردهم آبی‌ها بود و همیشه نظریه‌های جدیدی با

حوشبختی، ۱۹۳۹، گواش.

يادبود سفر، ۱۹۵۰، رنگ و روغن.

نقاشی گرفته تا نوشتار، اعتقاد عظیمی داشتند. در ۱۹۳۷ ماگریت سه هفته در خانه‌ی ادوارد جیمز در لندن اقامت کرد و نقاشی‌هایی برای او کشید—برخی از آنها کارهای تازه بود و برخی برداشت‌های جدیدی از تابلوهای قدمی که جیمز از روی عکس‌های آثار ماقریت انتخاب کرده بود. در همین سال‌ها ماقریت سخترانی‌های مهمی در مجتمع مختلف ایراد کرد.

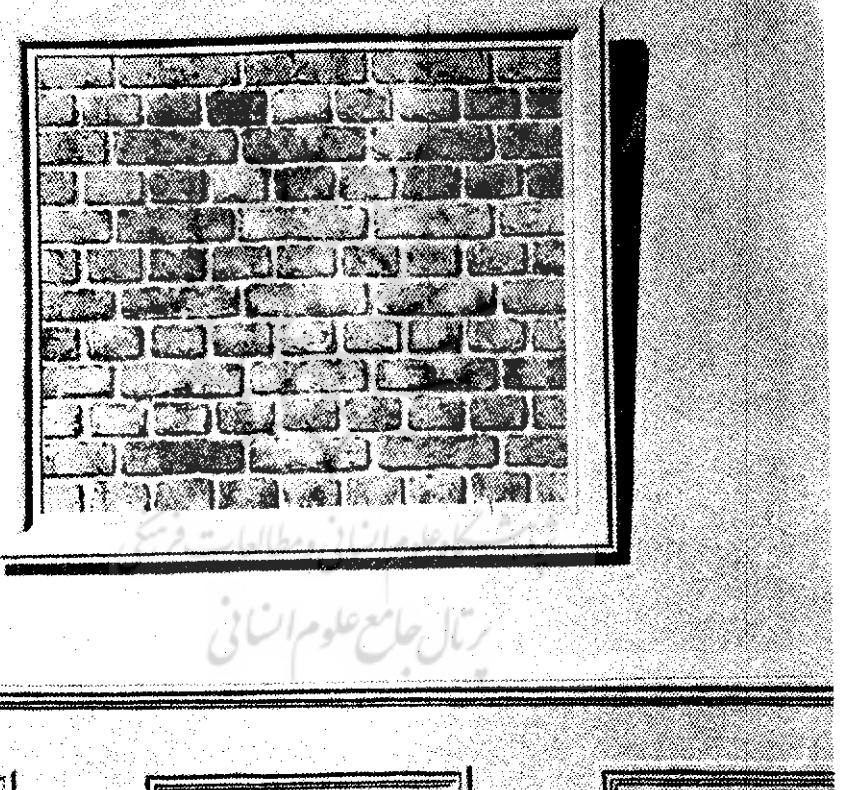
ماگریت و همسرش در ۱۹۳۰ به بروکسل بازگشتند. در ۱۹۳۴، کتاب «ساخته‌های سوررئالیستی» (اسناد ۳۴) منتشر شد. در این کتاب برتون، الوار، شارودیگران تأثیر شدید خودشان را از ظهور فاشیسم بیان کرده و شدیداً به آن تاخته بودند. مسان، ماقریت، نوژه، اسکوتو و سوری ضمیمه‌ای برآن کتاب منتشر کردند بنام «عمل فوری». آنان به پویایی ذهنی آثارشان، از

در لندن بود، با ۴۶ تابلو، از آوریل ۱۹۳۸ تا زوئن ۱۹۴۰، مسان «بولتن لندن» را منتشر و مقالات مهمی درباره سورئالیسم و آثار ماگریت چاپ کرد. هربرت رید، منتقد معروف، نیز «حال و هوای شاعرانه»‌ی آثار ماگریت را ستود.

پیش از اشغال بلژیک توسط نیروهای متجمعاً آلمانی، ماگریت گریخت و سه ماه در

اولین نمایشگاه تکنفره‌ی کارهای ماگریت را در نیویورک جولین لوی، مقاله‌نویس و مجموعه‌دار معروف، در سال ۱۹۳۶ برگزار کرد و در سال ۱۹۳۷ هم او نمایشگاه دیگری از آثار ماگریت ترتیب داد.

در ۱۹۳۸ گالری لندن با نمایشگاهی از آثار ماگریت افتتاح شد و این اولین نمایشگاه ماگریت

قب عکس خالی، ۱۹۳۴، گواش.

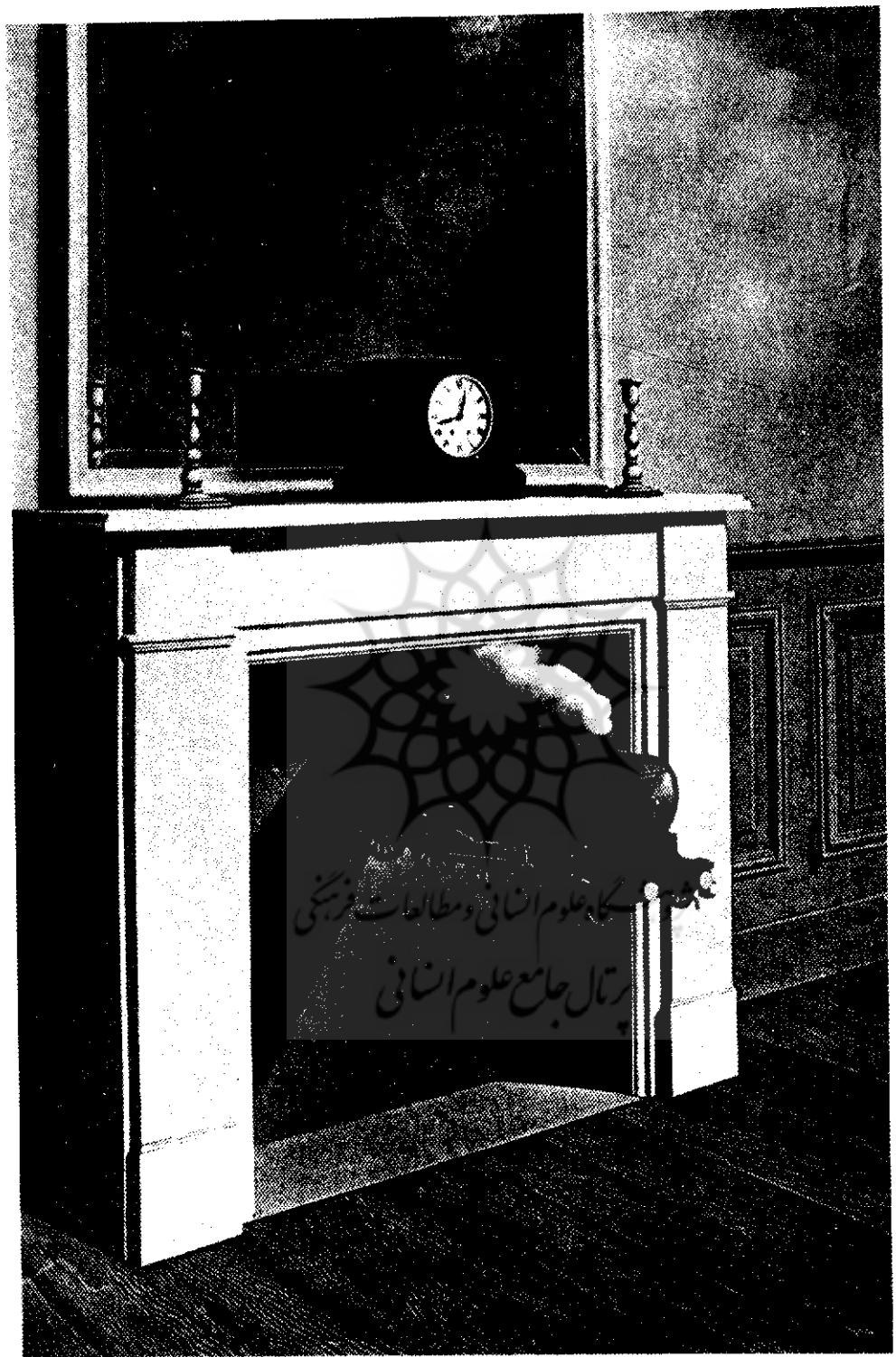
مردی با کلاه لبه‌دار، ۱۹۶۴، رنگ و روغن.

ومدتی به سبک رنوار نقاشی کرد. نمایشگاهی که سه سال پس از پایان جنگ جهانی در پاریس برگزار کرد موفقیتی کسب نکرد. تازه در سال ۱۹۵۳ بود که مانگریت شهرت جهانی یافت و نمایشگاهی از آثارش در رم، لندن، نیویورک و پاریس برگزار شد. در ۱۹۵۴ نمایشگاه بزرگی از آثار سالهای گذشته‌ی مانگریت در تالار

«کارکاسون» گذراند. ژورنال در بیانیک ماند. این سه ماه تبعید در «کارکاسون» دوره‌ی کوتاه کسل کننده‌ای بود، اما ره آورده‌ی که از این تبعید به همراه داشت تابلوی ارجمند و مهمی بود بنام «صبحانه‌ی عروسی».

پس از بازگشت به بروکسل مانگریت به تمایل درونی فرو کوفته‌ای که از قدیم داشت میدان داد

مکان علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

جادوی سیاه، ۱۹۳۵، زنگ و رونم.

رنه ماگریت

رفت.

ماگریت در ۱۵ اوت ۱۹۶۷ در بروکسل
درگذشت.

• • •

کارهای اولیه ماگریت تحت تأثیر کوبیسم و فوتوریسم بود. اما بعد به سوررئالیست‌ها پیوست. در دوران کار هنری اش بسیاری از شگردهای سوررئالیسم سنتی را بکار گرفت، اما نحوه برداشتش همیشه شخصی و فلسفی و خاص بود، هرچند آثارش هیچگاه به اندازه‌ی آثار هنرمندان دیگر جنبش سوررئالیسم غیرمنتظره و عجیب و غریب نبود. به فن کارکردن خود به خود و ثبت بلاواسطه‌ی ضمیر ناخودآگاه، که فن ویژه‌ی سوررئالیست‌ها بود، علاقه‌ای نداشت و با این که به مقاهم سوررئالیستی نظرداشت به سبک رئالیستی نقاشی می‌کرد.

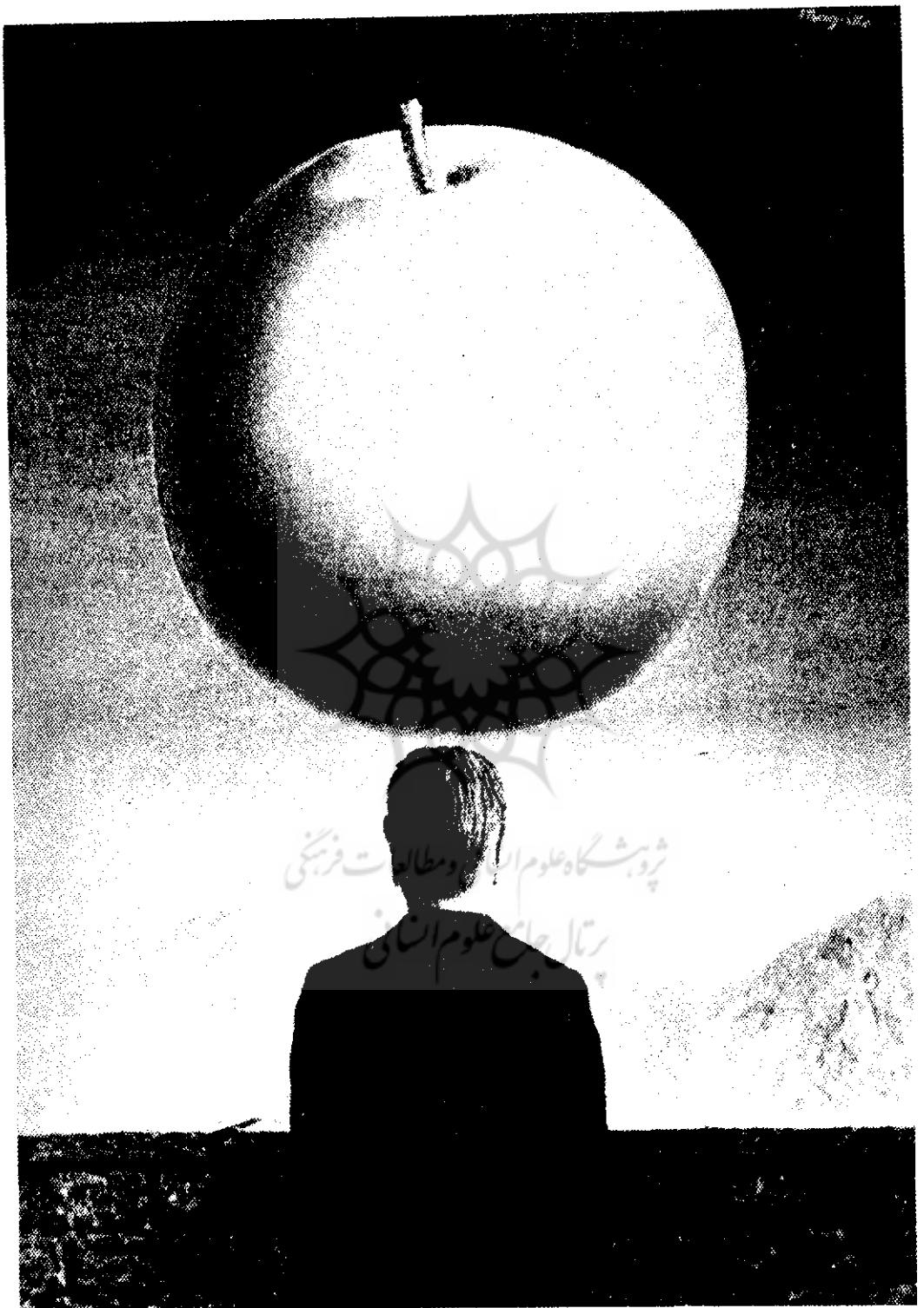
مشخصه‌ی اولین تصویرهای سوررئالیستی اش قراردادن چیزهای نامر بوط در جوار همیگر بود. از اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ تا حدود سال ۱۹۴۰ ماگریت تصویرهایی کشید که بیشتر از آن که ترسیم سوررئالیستی ضمیر ناخودآگاه باشد مسائلی ماوراء طبیعی هستند که نمود عینی یافته‌اند. در کارهای گوناگونش روی موضوع تصویر دوگانه، قسمتی از تصویر همزمان در دو بافت جداگانه بکار رفته است. این تصویرها یک بوم نقاشی رانشان می‌دهند که روی سه پایه‌ای جلوی پنجه یا در فضای باز گذاشته شده است. بوم نقاشی منظره‌ای را که قاعدتاً باید پشت سر بوم پنهان باشد بدون وقته ادامه می‌دهد. از ۱۹۴۰ تا حدود سال ۱۹۴۶ ماگریت، تصویرهای خیال انگیزی به شیوه‌ی امپرسیونیستی

هنرهای زیبای بروکسل به نمایش درآمد. آوازه‌ی هنر ماگریت سال به سال بالاتر گرفت. از آغاز دهه‌ی ۶۰ به بعد نمایشگاه‌های متعددی در اروپای غربی و آمریکا از آثار او برگزار گردید. اولین نمایشگاه آثار سالهای گذشته ماگریت در آمریکا در ۱۹۶۰ در دالاس با ۸۲ تابلو ترتیب یافت و بعد همان نمایشگاه به هوستون

کارت پستال، ۱۹۶۰، رنگ و روغن.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ستان جام علوم انسانی

قرار می دهد چنان رابطه‌ی عمیقی با هم می‌یابند که دیگر نامریوط جلوه‌نمی‌کنند. ماگریت خیلی زوداز سوررئالیست‌های افراطی برید. او در باره‌ی مفهوم تصویرهایی که می‌کشید به تأمل می‌پرداخت و ترجیح می‌داد که مستقیماً از طبیعت و از جهان اشیاء واقعی و آنچه که دور و برش بود الهام بگیرد.

هاکس ارنست، هنرمند بزرگ سوررئالیست، برداشت خود را از نقاشی سوررئالیستی چنین بیان می‌کند: «در اثری که قرار است سوررئالیستی خوانده شود تصرف عقل و منطق و اراده به هیچ وجه مفهومی ندارد.» و این با نقطه نظر ماگریت کاملاً متفاوت است. ماگریت آگاهانه عقل و منطق و اراده را در آثارش بکار می‌برد. و از این نظر نمی‌توان به او سوررئالیست اطلاق کرد. او برخلاف دالی که از رو یا تبعیت می‌کرد و برخلاف میرو که در پی کشف آزادانه‌ی اشکال انتزاعی بود، خودش را در مقابل سیلان انگیزه‌های درونی آزاد نمی‌گذاشت.

ماگریت راه خودش را رفت و بر آن بود که راز درون آنچه را که دور و برش بود کشف کند— با زبانی «رئالیستی» و با اینهمه شاعرانه، کار نقاشی برای او وسیله‌ی رسیدن به دانش بیشتری از زندگی بود و در عین حال می‌خواست اشیاء را از نقشهای مأثوسی که در زندگی روزمره پذیرفته‌اند آزاد کند. با همین آزاد سازی بود که می‌توانست به اسرار نهفته‌ی آنها راه یابد. نقاشی‌های ماگریت همیشه دریچه‌هایی هستند گشوده به روی زندگی، اما منطق زمان و مکان را به یکسومی نهند تا طبیعت درون اشیاء را آشکار کنند و این کشف تجربه‌ای است نادر.

کشید. از ۱۹۴۶ به بعد باز هم نقاشی‌هایی کشید که به طرح مسائل ماوراء طبیعی یا فلسفی می‌پرداختند— با رنگ‌های روشن تر و موئیتر و موضوع‌هایی پیچیده‌تر از گذشته. تابلوی «امپراتوری نور» (۱۹۵۴) تصویر خیابان مشجری است در شب، با کورسوی چراغ‌های خیابان، در دل تاریکی و نور گسترده‌ی روز برفراز بامها. نقاشی‌های ماگریت هم سوررئالیستی اند و هم سوررئالیستی نیستند. و نشان می‌دهند که شعری هست سروده‌ی اندیشه و شعری هست سروده‌ی ضمیر ناخودآگاه.

نقاشی‌های ماگریت سی زمان را در هم می‌شکنند. زمان حال، واقعی تراز یادبود گذشته نیست و امید که تنها مفهوم ما از آینده است رنگ درخشانتری می‌گیرد، چون همه‌ی ابعاد زمان در نقاشی‌های ماگریت در هم می‌ریزد. در نتیجه وضع ثابت اشیاء و خود واقعیت مورد سؤال واقع می‌شود و تنها یک تجربه‌ی گذرا بنظر می‌رسد.

آندره برتون، شاعر و علمدار جنبش سوررئالیسم، گفته است «بنظر من تصویر دریچه‌ای است که به روی چیزی گشوده می‌شود و مسئله این است که به روی چه؟» این تعریف برتون بیش از هر نقاش سوررئالیست دیگری در مورد ماگریت درست است. نقاشی‌های ماگریت، به استثنای نقاشی‌های دوره‌ی کوتاهی که او به سبک امپرسیونیستها کار می‌کرد— اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰، همزمان با جنگ دوم جهانی— دریچه‌هایی هستند گشوده به روی چیزی که پیداست قسمتی از جهان واقعی است، اما همیشه پرسشی در بطن آن نهفته است. چیزهای نامربوطی که ماگریت در نقاشی‌هایش پهلوی هم