

پیشگامان نقاشی امروز جهان

علی اصغر قره باگی

موندریان نقاش عارف

آمرسفورت هلند به دنیا آمد. نخستین فرزند پسر خانواده بود و چهار خواهر و برادر داشت. پدر موندریان مردی سروری خواه، زورگو و خشکه مذهب بود که دستی در طراحی داشت و از پیروان سرسخت مذهب کالوین به شمار می‌رفت. بخشی از نوجوانی موندریان صرف چالش و رهایی از سیطره آموزه‌های پدر شد و به همین سبب هم هست که یکی از آشنایان خانوادگی آنان اورا جوانی ناسازگار توصیف کرده است.

موندریان در ۱۸۸۶ پس از پایان پردن تحصیلات رایج، به پیاری پدر و عمومی خود که او هم با دقایق طراحی آکادمیک آشنایی داشت به طراحی و نقاشی پرداخت. پس از سه سال تمرین موفق شد که آرمون آموزش طراحی را بگذراند و به عنوان آموزگار طراحی در دبیرستان مشغول به کار شود. پدر موندریان که از موفقیت فرزند خود به وجود آمده بود به او اجازه داد که در آکادمی هنرهای زیبای آمستردام نیز نامنویسی کند. موندریان دو سالی را در آکادمی به مطالعه هنر پرداخت

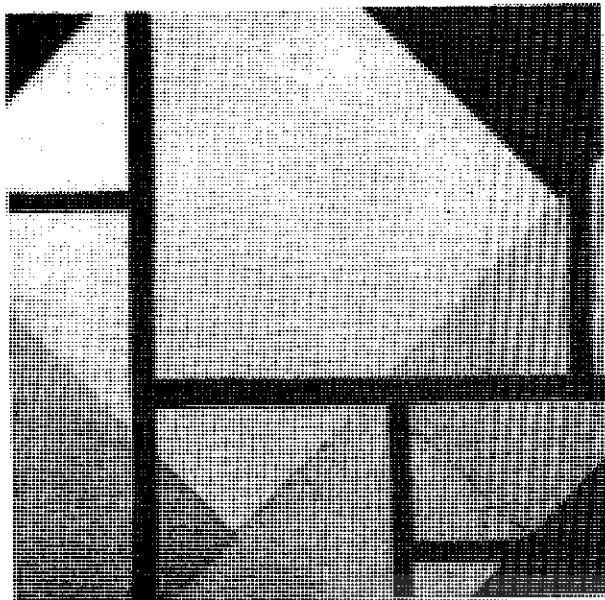
موندریان را بشناسد، خطوط افقی و عمودی و راست گوشه‌های رنگین موندریان با ان که شکلی و سوسان امیز و کنترل شده داشت، هنر انتزاعی را به جهانیان شناساند و افقی نو در چشم‌انداز هنرهای تجسمی بازگشود.

پیتر کورنلیس موندریان در مارس ۱۸۷۲ در شهر بیترموندریان یکی از سرشناس‌ترین و مهم‌ترین نقاشان و نظریه‌پردازان نیمه اول قرن بیستم بود. نقاشی موندریان نه تنها مثال‌واره هنر انتزاعی و نماد مدرنیته به شمار می‌آمد بلکه از لوازم باسواندی تجسمی بود و به سبب شکل خاصی که داشت، از هر روشنگر مدعی به آشنایی با نقاشی مدرن، انتظار می‌رفت که آثار

موندریان در ۱۹۰۹ و روزهایی که به الجمن عارفان هلند پیوسته بود

تجسمی

تلوون دزبورگ، بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، ۳۰×۳۰ سانتی‌متر، ۱۹۴۲

کارگاهی اجراه کرد و آن را مانند نقاشی‌های انتزاعی موندریان، نقاشی‌های مونک و به ویژه الهه سکوتی راکه خود به ساده‌ترین شکل ممکن آراست. در کارگاه خود به جز پاره‌بی‌لوازم ضروری نقاشی و یک گرامافون که خودش آن را با رنگ فرمز تند رنگ زده بود و چند صفحه موسیقی جاز، هیچ جیز دیگر نگه نمی‌داشت، در پرسه «صداء» نقاشی کرده بود، نماد جادویی درون گرایی معنوی می‌دانست.

موندریان در سال ۱۹۱۱ برای نخستین بار آثار پیکاسو و براک را دید و همین دیدار سبب شد تا در ۱۹۱۲ راهی پاریس شود. در پاریس دو سالی به تأثیر از کوبیست‌ها و تبلیغاتی که آپولینیر برای آنان به راه انداخته بود، به سبک و سیاق کوبیست‌ها نقاشی کرد. آن روزها کوبیسم جریان ژرفتری در روند تاریخ مدرنیسم تصور می‌شد اما موندریان در یک مورد با کوبیست‌ها توافق نداشت و آن ضمنون نقاشی‌های کوبیستی بود. کوبیست‌ها زندگی شهری و کافه‌نشینی و میز و بطريق و پیپ و روزنامه و در یک کلام خرت و پرت‌های رانکشی می‌کردند که موندریان از آن‌ها نفرت داشت. چندی بعد به هلند بازگشت و نمایشگاهی از آرورد سفرش بریا کرد. موندریان از این زمان به بعد به نقاشی انتزاعی و نوشتن نظریه‌های خود پرداخت، با شماری دیگر از نقاشان هلندی گروه «استیل» را تشکیل داد، بینانیه گروه را مضاکرد و در نخستین شماره نشریه استیل، مقاله‌یی در باب طبیعت و معنای نقاشی انتزاعی نوشت. «استیل» گروه آرمان‌گرایی بود که اعضای اصلی آن را گریت رایت‌تولد، گتوک و تونتوگلر لو تنو دزبورگ و موندریان تشکیل می‌دادند. اعضای این گروه به خط منحنی اعتقدای نداشتند و آن را بیش از حد «فردی» می‌دانستند. بر خط‌های راست و راست گوش و رنگ‌های اصلی تأکید می‌روزیدند. از دیدگاه آنان، فرم‌ها دستور زبان خود را داشتند و بر آن بودند که این دستور زبان در تمام عرصه‌های هنر کارآیی دارد. موندریان در ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ بار دیگر به پاریس بازگشت، فرست داشته باشد تا شلوار سیاه راه را خود را پوشد و

اما هنوز در گزینش حرفه‌یی که تأمین کننده آینده و معاش او باشد تردید داشت. در پی این تردیدها تحصیل در آکادمی را راه‌های و چند صباحی به سرش افتاد که کشیش نشود، اما در ۱۸۹۶ بار دیگر به آکادمی بازگشت و در کلاس‌های شبانه نامنوبیسی کرد. در این روزها چند نمایشگاهی از آن چه کشیده بود در آمستردام برباکر اما چون شهرتی به هم نیاورده بود، نقاشی‌هایش مورد توجه قرار نگرفت. موندریان در ۱۹۰۱ برای مسابقه طراحی نامنوبیسی کرد اما از آن جاکه داوطلبان باید از روى مدل زنده طراحی می‌کردند و موندریان استعداد این کار را نداشت، در آزمون طراحی مردود شد. این عدم موفقیت سبب شد تا به نقاشی طبیعت و چشم‌اندازهایی که فراهم می‌آورد روی آورد و طبع خود را در این عرصه بیزارماید. در همین سال به اسپانیا و انگلستان سفر کرد اما آن چه در این سفرها دید تأثیری بر ذهن و نقاشی او بر جا نگذاشت. در آغاز سال ۱۹۰۴ بر آن شد تا یک سره از محیط هنری آمستردام بگلسد. خانه کوچکی اجاره کرد و یک سال در ازوای کامل به نقاشی پرداخت. از سال ۱۹۰۸ به بعد به شهرهای دیگر سفر کرد و با شماری از نقاشان سمبولیست آشناشی یافت. سال ۱۹۰۹ یکی از تند پیچه‌های زندگی موندریان بود، نمایشگاهی از مجموعه آثار خود در آمستردام برگزار کرد و به انجمن عارفان هلند پیوست. پیوست به حکمت الهی، سراغار گستن همیشگی او از باد و مباده‌های پدر و پس زمینه‌های کالونیستی خالواده بود. موندریان دو سالی بعد از گرایش به عرفان به همان مضمانتی که مونک نقاشی کرده بود پرداخت.

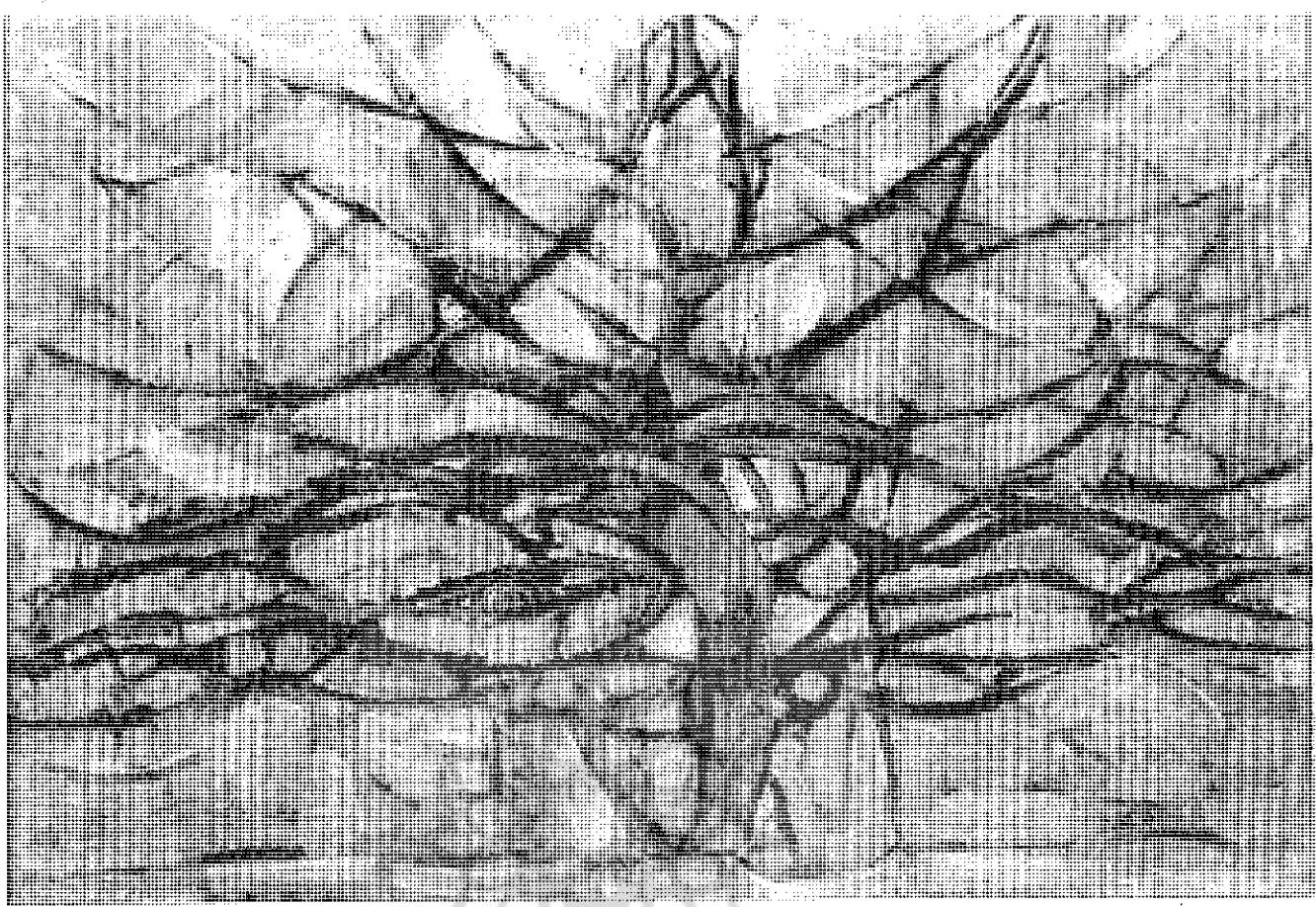
DE STIJL

BLAD VOOR NIEUWE SUCHT, WETENSCHAP
EN KUNST. REDACTIE: THES VAN ROEREN
ADMIMENTIE NEDERLAND P. G. BUTTERLAND P. TEE
PUE JAHRENDAG ALLES VAN REACTIE EN ADMINISTRA-
TIEWELKENSCHIJFTE TRALEINEN OKOLLANDS.
DE JAARGANG, NR. 11. NOVEMBER 1921.

LETTERKLEANKBEELDEN (1921)

IV	(in diagonale)	
U	J	m n
V	F	K I Q
F	V	Q I K
X	O I	V I W
X	O I	W V
U	J	M N R
A	O	P I B I
A	O	P I B I
D	T	O I E
d	t	o e
		O I E
		B I D I
Z	C B	P D

Accordeonboek: te koop via kink.nl voor rechtstaat. Voor de Nederlandse
post brief nr. 2.

بیت موندریان، درخت خاکستری، رنگ روغن روی بوم، ۱۹۱۲ سانتی‌متر، ۸۰x۱۱۰

موندریان در جایی دیگر می‌گوید: اسراسر تاریخ فرهنگ و هنر نشان داده است که زیبایی فراگیر برآمده از ویژگی‌های خاص فرم نیست بلکه برآمده از همارایی دینامیک روابط ذاتی و درونی آن‌ها است. یک ترکیب‌بندی موفق، ثمرة رابطه دو سویه فرم‌ها است. فرم فقط برای آفرینش رابطه کارایی دارد و نقاشی باید نمایشگر این رابطه باشد. موندریان در این روزهای گروه استیل جدا شده بود و اساس اندیشه‌گی آنان را خشک و دستوتپاگیر می‌دانست. گروه استیل بیش از آن چه جهان هنر آن روز می‌طلبد آرمان‌گرای بود و نگارخانه‌ها و موزه‌ها آن قدر که استیل تصویر کرده بود دریند آرمان‌گرایی نبودند. موندریان در محدوده ۱۹۲۴ با بن نیکلسون نقاش انگلیسی و هاری هولزنمن نقاش امریکایی آشنا شده بود و این آشنایی‌ها در زندگی آینده او نقشی بزرگ ایفا کرد. موندریان از نخستین نقاشانی بود که خط‌جنگ در اروپا را احساس کرد و از پاریس گریخت. گروهی از نقاشان انگلیسی به سرکردگی بن نیکلسون از او دعوت کردند که به انگلیس برود و شرایط سیاسی ۱۹۲۸ هم این امر را ناگزیر می‌نمود. موندریان بیم آن داشت که پاریس هدف بمباران نازی‌ها قرار گیرد.

بود که ناگزیر برای گذران معاش به نقاشی با ابرنگ و گل و بوته و همان چیزهایی که از آن‌ها متنفس بود پرداخت و با فروش گه‌گاهی آن‌ها با یک جور زندگی بخور و نمیر می‌ساخت. اما از سال ۱۹۲۶ گشایشی در کارش پیدا شد و تکنو توکی از نقاشی‌هایی همیش را فروخت. موندریان از اوایل دهه ۱۹۳۰ به جمع نقاشان انتزاعی پاریس پیوست و از ۱۹۳۱ ترکیب‌بندی و عناصر نقاشی خود را به خط‌های افقی و عمودی و راست‌گوشهای رنگین کاهش داد. نه تنها بازنمایی و نمایش جهان آشنا را یک سرمه کنار نهاد بلکه هر شکلی جز راست‌گوشهای افلاتونی و آرمانی را از ساحت نقاشی خود بیرون راند. بیشتر از رنگ‌های اصلی قرمز و زرد و آبی و سیاه و سفید بهره می‌گرفت. موندریان این شیوه نقاشی را نو-پلاستی سیسم نامید و بیست سال آینده را به همین شکل نقاشی کرد. می‌گفت: «نقاشی‌های گذشته و حال نشان داده‌اند که عنصر اصلی تجمیع آن‌ها خط و رنگ بوده است. اگرچه این عنصر پس از پیوستن به هم، خواهناخواه فرم‌ها را پدید می‌آورند اما فرم تها ابزار تجسمی نقاشی نیست و فقط ابزار درجه دوم بیان تجسمی به حساب می‌آید».

کفش چرمی‌اش را به پا کند. کارگاه موندریان در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد و پرسروصدای پاریس قرار داشت. آپارتمانش نه آسانسور داشت، نه آب و نه وسیله گرم‌کننده و آن‌چه به وفور حضور داشت تنهایی بود و بوم‌های نقاشی‌های ناتمام موندریان با دقت و حوصله روی نقاشی‌های خود کار می‌کرد و خط‌های را می‌لی متربه می‌لی متربه پهن و نازک می‌کرد و پس و پیش می‌برد. پس از اطمینان یافتن از درستی کار، اول راست گوشه‌های سفید را چندین بار رنگ می‌زد و بعد، گاهی بعد از گذشت چندین ماه و حتی سال، سطوح رنگی دیگر را رنگ می‌کرد. یک گرامافون قدیمی داشت که خودش آن را برانگ قرمز رنگ کرده بود و گه‌گاه با آن موسیقی جاز می‌نواخت. فقط موسیقی جاز گوش می‌کرد و از موسیقی کلاسیک خبری نبود. کمتر اتفاق می‌افتد که برای نقاشی‌هایش خریدار پیدا شود و اگرگاه گداری یکی از آن‌ها را می‌فروخت مجبور بود که با پول آن مدت‌ها زندگی کند. کسی جرأت نداشت که براش گل بیاورد و بر عکس برانکوزی که عاشق گل بود. از گل و سبزه نفرت داشت. سال‌های آغازین زندگی موندریان در پاریس در فقر و تنگدستی گذشت. شرایط چنان بر او تنگ شده

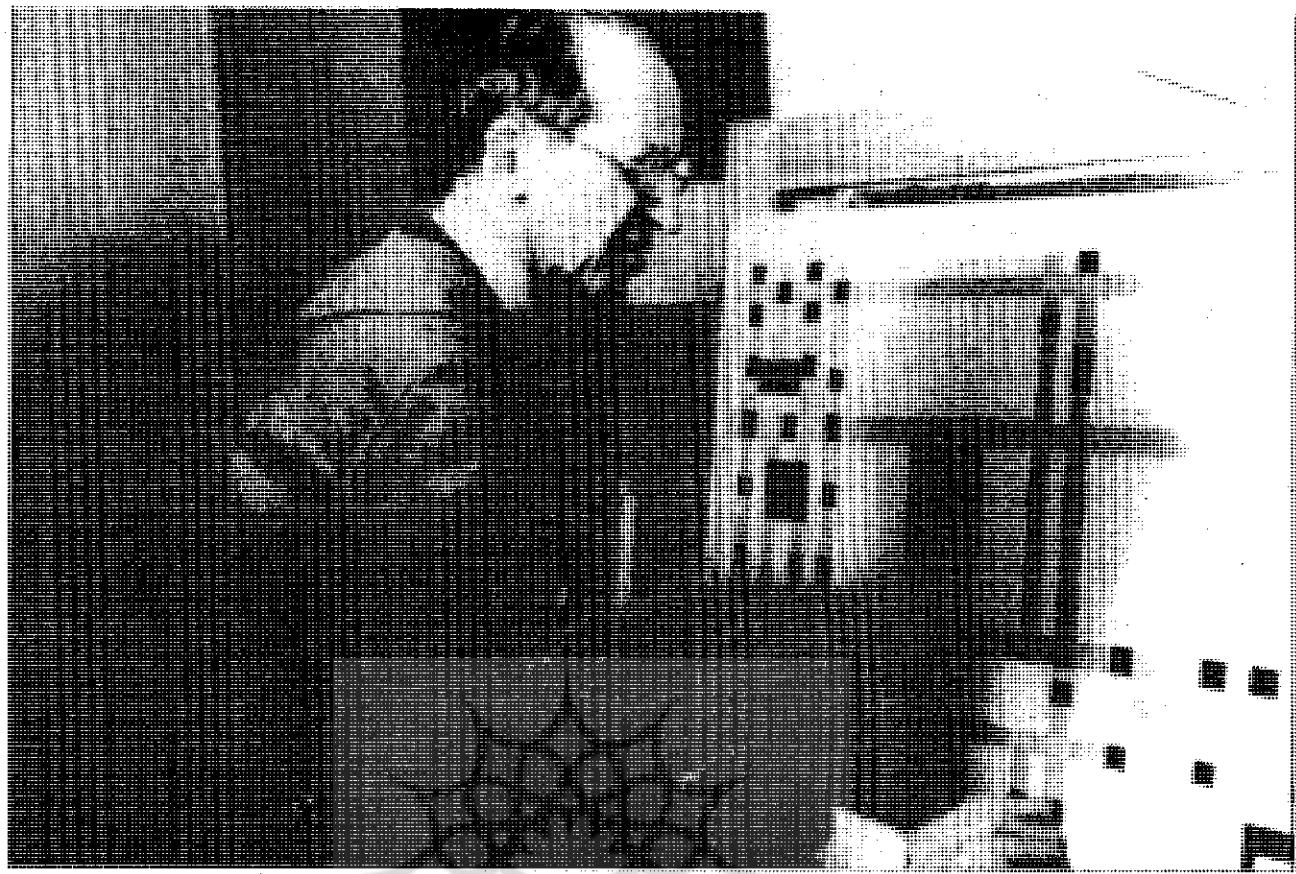
تجسمی

در هفتاد و دو سالگی در نیویورک درگذشت. همان طور که در آغاز اشاره کردم، موندریان یکی از مشهورترین نقاشان قرن بیستم بود. آخرین نقاشی بود که می‌پنداشت نقاشی‌هایش توان دگرگون کردن شرایط زندگی انسان‌ها را دارد اما برخلاف آن چه می‌پنداشت، آثارش تأثیری بر روند جهان و زندگی امریکایی باطل شود و می‌گفت: «خوبشخانه می‌توانیم از ساختارهای مدرن هم لذت ببریم، می‌توانیم از تزیین مکالمه و لینولوم و کف آشپزخانه استفاده کردند. بی‌تر دید این سرانجام اسفبار، آن سرنوشتی بود که موندریان و گروه استیل خیال آن را در سر می‌پروراندند. موندریان که زمانی استطوره بود، امروز با فروپختن ذر مدرنیسم به یک نقاش تزئینی مبدل شده و آثارش الگوی دکواراسیون مبتنی مدرن شمرده می‌شود. این سرانجام محتوم هنری است که از مردم ببرد و در پللهای انزوا به تکرار خود بپردازد. موندریان در خودشیفتگی هنری می‌خواست همه چیز را به قالبی که ساخته و خواسته خود او بود ببرید و یک دم به این واقعیت نمی‌اندیشدید که با این کارهای تکراری حتی معتقدان به این شیوه را هم نمی‌توان بیش از یکی دو بار برآنگیخت و ماجرای هنر و ماندگاری هنر چیزی و رای این تکرارها است. برخی از هنرمندان از سرخوش‌بینی موندریان را فرمایستی می‌دانند که سود در پی هنر ناب و همارانی‌های زیبایی‌شناختی داشت حال آن که اصلاً

پیشین خود جدا شود اما کار آسانی نبود. می‌گفت: «گذشته تأثیری بر جا می‌گذارد که گریز از آن آسان نیست. مصیبت این جاست که همیشه چیزی از گذشته در درون ما هست، اما چنین به نظر می‌رسید که طلس رسوایات ذهنی که با خود به نیویورک آورده بود می‌توانست به پاری نمادهای زندگی امریکایی باطل شود و می‌گفت: «خوبشخانه می‌توانیم از ساختارهای تکنیک‌های گوناگون، هنر مدرن، موسیقی جاز و رقص و نونهای رنگی و زرق و برق آن، به تفاوت‌های میان زمان حال و گذشته پی ببریم... زمان حال در خود گذشته و آینده را هم دارد اما مانیزی نداریم که آینده را پیش‌بینی کنیم، وظیفة ما آن است که جایگاه خود را در رشد فرهنگ انسانی مشخص کنیم»، موندریان بر این اعتقاد بود که: «امروز در یک دوران پرجاذبه زندگی می‌کنیم، بعد از یک فرهنگ غیردینی، یک چرخش مهم روی داده است و خود را در تمام وجهه فعالیت‌های انسانی جلوه گر می‌کند». سلسله نقایهای «بوگی و وگی» تنها استعاره‌های نیویورک نیست بلکه دیاگرام انرژی و نظمی است که در زیر بعرازن روزمره شهرهای بزرگ وجود دارد. این نقاشی‌ها نماد زندگی پر نشاط و شادمانی او از زندگی کردن در محیط تازه هم بود اما بیماری ذات‌الریه چندان امانت نداد و در فوریه ۱۹۴۲

و لندن را مکان امن تری می‌پنداشت. به هر حال به لندن رفت و در محله همپستد، اتاقی نزدیک خانه بن نیکلسون و نائوم گابو و باربرا هپورث اجاره کرد. هپورت رید نقل می‌کند که: «وقتی موندریان در ۱۹۳۸ به لندن آمد اتفاق در طبقه هم کف یک خانه در خیابان پارک هیل محله همپستد اجاره کرد. این خانه درست رویه روی خانه‌ی بود که من در آن زندگی می‌کردم و یک بار از سرکنگچاکوی و با تمهدیدات بسیار به سلول سفیدی که در آن کار می‌کرد نفوذ کردم و از این که می‌دیدم همان محیط و شرایط کار پیشین خود را در لندن هم تکرار کرده است حیرت کردم، موندریان سرگرم نقاشی بود و با دقت بسیار و به تکرار بکی از خطوط‌های سیاه نقاشی خود را رنگ می‌زد. پرسیدم آیا این کار برای اطمینان یافتن از پنهانی خط است؟ موندریان پاسخ داد، نه برای شدت و غلظت رنگ است که تنها باروی هم گذاشتن چندین لایه رنگ به دست می‌آید».

موندریان لندن را شهری امن می‌انگاشت اما برخلاف تصویر او لندن هم از شر بمباران نازی‌ها درامان نماند و بمعی خانه محاحر خانه اورا با خاک یکسان کرد. موندریان هم بلاfacileه لندن را ترک کرد و به امریکا گریخت. با آن که سه و سالی از او گذشته بود، به اسانی با شرایط تازه کنار آمد و کارگاهی همشکل آن چه پیشتر در هلند و پاریس داشت برای خود دست‌پوکرد. مقداری بوم و نقاشی نیمه‌کاره با خوداز لندن آورده بود و کار را با کامل کردن این ها آغاز کرد. فقر و تنگیستی پیشین و آزادگی روح و هدفی که سر در پی آن داشت به او آموخته بود تا با قناعت زندگی کند. موندریان نقاشی‌هایش را در چارچوبی از چوب باریک و سفید قاب می‌کرد و می‌گفت: «تا آن جاکه می‌دانم، من نخستین کسی بودم که نقاشی را از قاب بیرون آوردم. متوجه شدم که یک نقاشی بدون قاب تأثیر بیشتری از نقاشی قاب کرده بر جا می‌گذارد. قاب احساس سه بعدی بودن را افزایش می‌دهد و زرفای القامی کند. ازین روز از قاب‌هایی که از چوب باریک ساخته شده استفاده کردم»، موندریان در ژانویه ۱۹۴۲ نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در نیویورک برگزار کرد و در ۱۹۴۳ در نمایشگاهی دیگر فقط شش اثر تازه خود را به نمایش گذاشت. یکی از این آثار همان بود که سر سلسله نقاشی‌های «برادوی، بوگی و وگی» و یکی از آثار ارزش‌ده موندریان شمرده می‌شود. این نقاشی نمایشگر یک دگرگونی نامتنظر در هنر موندریان بود. خطوطها و راست گوششها که شکل نمادین هنر او را به خود گرفته بود جای خود را به موزائیک‌های رنگین داده بود و معادل‌های بصری ضربه‌انگ موسیقی جاز، نور نونهای و حرکت مداوم در خیابان‌های نیویورک و منهنهن به شمار می‌آمد. می‌خواست به هر شکل که شده از نقاشی

موندریان در محدوده سال‌های ۱۹۴۲-۳، عکس از فریتز گلارلو

۱۹۹۴

- "Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas", ed. Charles Harrison and Paul Wood , Blackwell, London, 1993
- "Artists on Art", ed. Robert Goldwater and Marco Treves, John Murray, London , 1990
- Brunelle, Peter and Wills, David, "Deconstruction and the Visual Arts", Cambridge University Press, Cambridge, 1994
- Chipp, Herschel B. "Theories of Modern Art", University of California Press, Berkeley, 1971
- "Encounters with Modern Art" ed. Georg H. Marcus, Philadelphia Museum of Art, 1997
- Lucie-Smith, Edward "Lives of the Great 20th Century Artists", Thames and Hudson, London , 1999
- Varnedoe, Kirk, "A Fine disregard", Harry n. Abrams Publishers, New York, 1994
- "The Penguin Book of Art Writing" ed. Martin Gayford and Karen Wright, Penguin Books, London , 1999

تأثیرات روان‌شناختی عزلت را در چهره‌هایی که از خود می‌کشید نشان می‌داد و موندریان در راست‌گوش‌های قاب بندی شده و جدا از هم، هر دو نشان دادنکه آفرینش هنری در انزوا تحلیل می‌رود و جز آمیزش و پیوند با دیگران میسر نیست. ون‌گوگ در روایی انس و الفت و معاشرتی که از آن محروم مانده بود سیر می‌کرد اما موندریان انزوا را به عنوان سرنوشت محتمون خود پذیرفته بود. آن را شکلی از خداگونه‌گی می‌انگاشت و هرگز نمی‌خواست برای رهایی از آن تلاشی از خود نشان دهد. می‌خواست هیجان‌های خود را در خطوط‌های عمودی بیان کند و در عین حال از همه پنهان دارد. ون‌گوگ نقاشی در انزوا و تنها ماندن با انگیزه‌های نقاشی را نتیجه ناگزیر بی‌کسی و تنها‌ی می‌دانست و همین را مم در نقاشی‌های خود نشان می‌داد اما در مورد موندریان کار به جایی کشید که حتی انگیزه‌های بیرونی را هم رها کرد، یک سرمه به انگیزه‌های درونی روی آورده برای هنر خود سرنوشتی رقم زد که امروز شاهد آئیم.

منابع:

- "Art and its Significance" ed . Stephen David Ross, State University of New York Press,

ن طور نبود. او هنرمندی عارف مسلک و به شدت همی بود و برای خود رسالتی در حد پیامبران قابل د، می‌خواست شمایل‌های مدنی بیافریند اما دوران حایل‌نگاری گذشته بود. مانند کاندینسکی، که از سپرسیونیسم به انتزاع کامل رسید او هم از کوبیسم به تزان ناب خود رسید اما آن چه آفرید در محدوده همان پرایه اندیشه‌گی بود که عرفان و حکمت الهی برایش امام می‌آورد. او عرفان را به عنوان یک مذهب و ایمان پذیرفته بود و باید ایمازهای فردی خود را هم به این‌دی می‌آفرید که با آن باورها جفت و جوهر باشد. بندیریان به تأثیر از اندیشه‌های عرفانی می‌پنداشت که رچیز مادی دشمن سوگند خود را روشنگری معنوی است و تمام شکل‌های ظاهر مادی تاریخ باید در دورانی پیامبران تازه آن آنی بسان و مادام بلاواتسکی دند از صحنۀ روزگار برچیده شود. از دیدگاه او هیچ یز به جز انتزاع کامل نمی‌توانست حق امور معنوی را اکنده. پیوندی تنگ میان اعتقادات مذهبی موندریان، لارساخوئی او و هنرمندی ناقاشن دیگر را در کارشن مؤثر نست در مورد موندریان باید گفت که نه تنها هنر، بلکه جام جوانب زندگی او را در بر می‌گرفت و خودش و خوش را به انزوا می‌کشاند. ون‌گوگ گوشه‌گیری و