

دویست سال تصویرسازی آمریکا
200 YEARS OF
AMERICAN ILLUSTRATION

مهرداد صدقی

■ فصل دوم آودوبون، دارلی و پس از آن Audubon, Darley and after

ربع دوم قرن نوزدهم دوره بلوغ رشد تصویرسازی در آمریکا بود. زیرا وسایل پیشرفت که عبارت از مشتری فراوان و داشتن ابزار فنی است، فراهم شده بود.

از میان هنرمندان آن روز، دو استعداد توانمند، بالاتر از دیگران سر برافراشتند. آن دو عبارت بودند از: جان جیمز آدوبون (۱) و فلیکس اکتاویوس کاردارلی. این دو هم از نظر شخصیت و هم از نظر کار نقطه مقابل یکدیگر بودند. دارلی یک تصویرساز خودآموخته و با استعداد ذاتی قابل توجه بود. او کار خود را با استواری شروع کرد و به طور پیوسته و یالنده، بیش از ۵۰ سال در زمینه تصویرسازی جولان داد. نظر او همیشه به گسترش و بهبود تصویرسازی بود، تا آنجا که کارهایش با بهترین کارهای اروپایی رقابت می‌کرد. جان جیمز آودوبون هم به کلی خودآموخته بود، او هنرمندی بزرگ و مردی برخشان بود او نه تنها در کشور خود، بلکه در اروپا هم مورد ستایش و تمجید قرار داشت. شهرت او همچون دارلی فراموش‌نشده و فناناپذیر خواهد بود.

داستان زندگی آودوبون گویای بی‌قراری، خانه به دوشی، گرفتاریهای مخاطره‌آمیز و ناکامی‌ها بوده

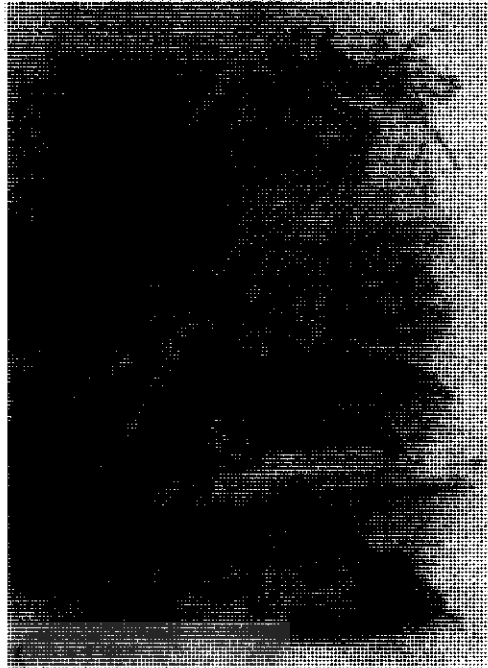
تصویرسازی
معاصلر آمریکا
قسمت سوم

رتبه اول را دارد. از والدینی انگلیسی و هنرپیشه در سال ۱۸۲۲ در فیلادلفیا متولد گردید و استعداد ذاتی خود را در زمینه نمایشهای تصویری به زودی نشان داد. او هرگز به طور کلاسیک در رشته هنر درس نخواند و استعداد ذاتی او برای بیان ساده و آزاد اندام انسان به طور آشکار بی نیاز از آنست. در ۱۵ سالگی کوله بار فشرده‌ای از طراحی‌های خود را برای چاپ به کارگاه گراور چاپخانه برد و از آن پس در جولانگاه هنرمندان شروع به کار نمود چند قطعه از طرحهایش در مجله ساتردی میوزیم که به وسیله ادگار آلن پو منتشر می‌شد، به چاپ رسید. سپس او تعدادی از طرحهایش را با عنوان «صحنه‌هایی از زندگی سرخ پوستان» برای چاپ به لیتوگرافی سپرد این طرحها به شکل برجسته‌ای در انظار جلوه کرد، درحالی که در مقایسه با مقامی که کارهای او پس از مدت کوتاهی به دست آورد، آنها بسیار ناچیز بودند. ولی ادگار آلن پو به آنها ارج نهاد و گفت: آنها دارای جسارت زیادی هستند و سزاوار احترامند.

کارهای دارلی به دلیل استعداد سرشار و انعطاف فراوان و از طرفی ظرفیت سخت‌کوشی او، با شتاب زیاد تکامل یافت و به زودی نبوغ ذاتی او در تصویرسازی آشکار گردید. در سال ۱۸۴۶ هنگامی که کری و هارت مجموعه کارهای فکاهی با عنوان لیبری آف هومروس امریکن ورک (۵) را منتشر نمودند، در پشت جلد نوشتند (تصویرسازی از دارلی) و این ثبت نام تصویرساز در پشت جلد، در آن زمان بی سابقه بود.

دارلی در زمانی که روند سریع و نسبتاً ارزان چاپ تصویر رایج گردید، قدرت پاسخگویی خود را به ثبوت رساند. ظریف کاریهای روش‌های گذشته مانند اچینگ (۶)، مزوتینت (۷)، آکواتینت (۸) و ایجاد نقش

است. با وجود مشکلات مزمن مالی و درماندگی، خوش شانسی‌ها هم او را نوازش می‌داد، ولی هیچ‌گاه او شور پایان ناپذیر خود را درباره طراحی و نقاشی از حیوانات دنیای جدید (آمریکا) از دست نداد. او درلوس کایس (۲) در سانتو دومینگو (۳) متولد و دوران کودکی را در فرانسه گذراند و تابستان ۱۸۰۳ در ۱۸ سالگی به ایالات متحده آمد. محل زندگی را برکلیه سنگی (میل گروو) بالای تپه و مشرف به آبهای پرکیومن کریک (۴)، حدود ۲۰ مایلی فیلادلفیا انتخاب نمود.

در آنجا پرندگان و حیوانات بی شماری زندگی می‌کردند و شوق آونویون بار آور گشت و سند زندگی حیوانات وحشی دنیای جدید را ثبت نمود. مسافرتهای او به غرب و جنوب از میل گروو آغاز گردید و به طور فزاینده بر تعداد نقاشیهایش از طبیعت افزوده می‌گردید و همواره برای تأمین معاش خود و همسرش سفارش می‌گرفت و پس از به دست آوردن خرجی، مجدداً به کار مورد علاقه‌اش می‌پرداخت. پس از سالها کار نقاشی، مجموعه مشهور خود به نام «پرندگان آمریکا» را فراهم نمود سپس به انگلستان رفت و پس از نمایش آثار، ترتیب چاپ آنها را داد. او تا آخرین سالهای توانایی خود در این راستا کارهایش را ارائه می‌کرد. سایر کارهایش در «اطلاعات پرنده‌شناسی»، «چهارپایان بچه‌زاد بر شمال آمریکا» مشاهده می‌گردد. ورود و احترام بر او که شهرتش همیشگی است.

فلیکس دارلی که در بین تصویرسازان رسمی آمریکا

می‌شد. به علت عدم شناخت، مورد اعتماد چاپخانه‌های محافظه‌کار نبود و در نتیجه حجم اصلی کارهای تصویرسازی در آن زمان از میان دستان گراورسازان روی چوب خارج می‌شد. دارلی که گمان می‌شد تصویرساز به دنیا آمده بود، به تمام

با اسید نیتریک روی صفحه مسی به علت وقت‌گیری و گرانی جای خود را به گراورسازی روی چوب، روی فولاد و فن جدید لیتوگرافی داد. گراور بر روی فولاد زینا ولی گران تمام می‌شد. لیتوگرافی (چاپ سنگی) که توسط مهاجران آلمانی در آمریکا انجام

مراحل سه گانه مسلط بود و کار مثل باران بر سرش می بارید، و جمعیت جوان آن دوره شیفته سرگذشت‌های نوشتاری و تصویری بود و دارلی به دلیل ماهیت آمریکایی کارهایش به شهرت رسید. واشنگتن ایروینگ (۹) با دیدن کتاب مصور او شامل ریپ وینکل (۱۰) و دلجن‌آف اسلیپی هالو (۱۱) و کینکر باکره‌ستری آف نیویورک (۱۲) که توسط دارلی تصویرسازی شده بود، او را ستایش نمود و با او دوست گردید.

مؤلفان مهم آن زمان، هنری وادسورت لانگ‌فلو (۱۳)، فرانسیس پارکمن (۱۴)، مری میپ دوج (۱۵)، جیمز فینمور کوپر (۱۶)، هریت بیچر استو (۱۷)، آن بی ویلیس (۱۸)، دونالد گرانٹ (۱۹)، میچل و جرج نیپارد (۲۰) کارهای تصویرسازی شان را به دارلی می‌دادند و با او دوست بودند.

چون دارلی اولین تصویرساز با توانایی‌های فوق‌العاده بوده است، ممکن است که در گرایش‌های او به مایه آمریکایی مبالغه شده باشد. مطمئناً بخش گسترده‌ای از مایه کار او آمریکایی بوده و می‌توان گفت واقعاً حس ملی داشته است. ولی باید به یاد داشته باشیم که هیچ‌گونه پیشینه تصویرسازی سنتی نداشته است. در حقیقت او از دوره مدارس انگلیسی تصویرسازی می‌نگریست و برداشت خود را با زمینه آمریکایی درهم می‌آمیخت و برای اسکات، دیکنز، لارنس، استرن و تینسون کار می‌کرد.

گوناگونی و تنوع دامنه دار در کارهای او هم‌جانب توجه است، او از طراحی اوراق بانکی گرفته تا تصاویر گوناگون برای مجلات جورواجور که فنروار ظهور می‌کردند مانند: مجله یورساید، اوری ساترنی، هارپرز مانثلی، هارپرز ویکلی، آوریانگ فولکس (۲۱) و هلث و هوم (۲۲) کار تهیه می‌کرد. او کتابی درباره سفرش به اروپا نوشت و تصویرسازی نمود و برای کتابهای مانند: پیتز بلادی، بیک اینگ فرام‌دیبیک‌این (۲۳) و یاماسی (۲۴) سام اونچرز اوکاپتان سیمون ساگزلیت آف د تالاپوسا و ایون تیرز (۲۵) تصویرسازی کرده البته بیشتر بر اساس عناوین آنها.

زندگی پریار دارلی تقریباً نیم قرن طول کشید، او در این دوره شاهد رشد و تغییر عظیم جامعه بود و خودش هم پا به پای آن رشد می‌نمود و به زودی پس از شروع کار حرفه‌ای، خود را در برابر انجام تصویرسازی انجیل مصور هارپرز یافت، کاری که با ۱۶۰۰۰ گراور در سال ۱۸۶۶ واقعاً کار بسیار جاه طلبانه و بلندپروازانه‌ای بود. دارلی آخرین کار مهم خود را برای چاپ شکسپیر توسط انتشارات استراتفورد انجام داد. تصویرسازیهایی او با گراور فولادی در سال ۱۸۸۶ به چاپ رسید. او شروع زمزمه‌های انقلابی را دریافت کرده بود و بارور شدن هفته‌نامه و ماهنامه‌های

هارپرز و لسلی و رشد متناسب و قوی تصویرسازان جوان را مشاهده کرده بود. زمان تغییر می‌کرد و او نخستین نمونه از نسل تصویرسازان جدید بود. خواسته‌های سختگیرانه نشریات جدید که شب و روز طرح و اجرا برای تصاویر خواستند، خود پاداشی بود برای افزایش سریع تولید تصاویر همراه با بالا رفتن کیفیتها و این شکل تصویرسازی در آمریکا مرحله آزمایشی خود را با سرعت هرچه بیشتر به سوی تکامل عظیم پشت سر گذاشت.

● ادامه دارد

پاورقی‌ها:

- ۱- آنوین، جان جیمز جانورشناس و قاضی آمریکایی، (۱۷۸۸-۱۷۸۹)، او علاوه بر پژوهش در تاریخ طبیعی، قاضیهای ایرگ تلقی از پرتوگان، حضرات، و سایر جانوران کشفیده است. از جمله آثارش: مجموعه تصاویر پرتوگان آمریکا (۱۸۲۷-۱۸۲۷)
- ۲- Les Cayes، Santo Domingo،۳- Perkiomen Creek،۴- Library of Humorous American Work
- ۶- شیوه اجنگ، یادآورترین و شناخته شده‌ترین شیوه ابداع شده روش غیرسنتی کتیک کاتوگرافی (روش حکاکی توسط اسید) است. از این شیوه برای به دست آوردن خطوط دقیق، منظم و یکپارخت (شیوه خطوط قلم راپیدوگراف) استفاده می‌کنند (روش حک و گود نمودن توسط اسید صورت می‌گیرد) عایق ورنی است.
- ۷- مزوتیت: قالبهایی آن برای کپی کردن تصاویری که نیاز به ساخت و ساز دقیق داشت و به علت خصوصیات تکنیکی اش شیوه سواده هم می‌گویند.
- در اواخر قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی، مزوتیت به عنوان روش تلقی برای بازسازی و اجرای مجدد تابلوهای تلافی به کار می‌رفت، اما امروزه با تلاش و نواوری هنرمندان معاصر، مزوتیت جان تازه‌ای یافته است و چنانچه همراه شیوه‌های دیگر تکنیک کاتوگرافی به کار گرفته شود. جذابیت خاصی به وجود می‌آورد که در خور توجه است.
- ۸- شیوه آکرائیت: کاربرد بسیار متنوعی بر تکنیک کاتوگرافی دارد. برای ایجاد سطح نرم سابه‌وار و نتایج‌های خاکستری تا مشکی، از این شیوه استفاده می‌شود و نوعی حک توسط اسید و عایق با پردرزی نرم پاپور کلوش انجام می‌شود.
- ۹- Washington Irving، Rip Van Winkle،۱۰- The Legend of Sleepy Hollow،۱۱- The Knickerbocker History of New York،۱۲- Francis Parkman،۱۳- Henry Wads Worth Longfellow،۱۴- James Fenimore Cooper،۱۵- Mary Mapes Dodge،۱۶- Donald Grant،۱۷- N.P. Willis،۱۸- Harriet Beecher Stowe،۱۹- Our Young Folks،۲۰- Mitchell and George Lippard،۲۱- Yemassee،۲۲- Picking from the Pica-yune،۲۳- Health and Home،۲۴- Some Adventures of Captain Simon Suggs،۲۵- Of the Tainiposs Volunteers