

اندی وار هول (Andy Warhol) سایز بزرگ

ترجمه ارغوان عبداللهی

گفتار ناشر:

اندی وار هول، سایز بزرگ، نمونه‌ای از یک بیوگرافی بصری و نمایشی، از زندگی و خط‌مشی اندی وار هول است. این اثر بزرگ، با حدود ۶۵ پوند وزن، شامل ۲۰۰۰ تصویر به همراه مدارک و اسناد کمیابی است که تاکنون منتشر نشده‌اند.

این اثر الهام گرفته از روحیه وار هول، است. اندی وار هول، سایز بزرگ، نمایانگر اتفاقات و رویدادهای مهم، مردم، فرهنگ و اهمیت آثار هنرمندی است که به سبک رویدادنگری و با ذکر موضوع، نگاشته شده است. از آنجایی که وار هول، هیچ چیزی را دور نمی‌انداخته است (از رسید و قبض‌های رستوران گرفته تا کارت پستال)، تمامی موارد جمع‌آوری شده در این کتاب، با جد و جهد فراوان، تکمیل و به نمایش درآمده است.

تنظیم و چاپ تصاویر و عکس‌های شخصی و دسته‌جمعی و همچنین آرشیوی از مجموعه‌خاطرات، موقعیت کم‌نظیری است که در اختیار ناشر این کتاب قرار داده شده است. این مجموعه که شامل تشکیلات اندی وار هول در نیویورک و موزه اندی وار هول در پترزبورگ است، در برگرفته آثار بسیاری از همکاران وار هول، دوستان و عکاسان هم‌دوره او است.

قطع بزرگ اندی وار هول، سایز بزرگ این امکان را به خوانندگان این کتاب می‌دهد که از جزئیات صدها عکس، نامه، مراسلات شخصی، آثار هنری، سبک‌های گوناگون فیلم، بلیط‌ها و رسیدها، یادداشت‌ها، عکس‌های مشهور و همچنین قطعات بریده شده و جداشده از

مجلات، که همگی در این سبک ویژه نشر، گردهم آمده است استفاده کنند. همچنین این کتاب به روشن سازی مطالب برونو بیشوفاگر (Bruno Bischofberger)، زونی کاترون (Ronnie Cutrone)، دیوید دالتون (David Dalton)، کند گلدسمیت (Kenned Goldsmith)، آیوان کارپ (Ivan Karp) و پیگی فلان (Pegi Phelan) می پردازد.

مطلب جالب و حائز اهمیتی که در مورد آندی وارهول، سایز بزرگ وجود دارد، این است که این کتاب بصیرت و بینش آندی وارهول را در زندگی شخصی و عمومی او و همچنین داستانی را که در پس آثار هنری او نهفته است، آشکار می کند. این کتاب به مقایسه جالبی بین آثار هنری وارهول و زندگی او می پردازد که پیش تر هیچ گاه چنین مقایسه بصری به این شیوه، ارائه نشده بود. برای مثال این کتاب نه تنها آثار مشهور وارهول از جمله مجموعه 'مانو' (Mao) را ارائه کرده است بلکه مطالب پیش پا افتاده و جزئی از سفری که در سال ۱۹۸۲ به چین داشت (پاسپورت، گذرنامه، سوغاتی هایی که به همراه آورده بود...) و نیز عکسی از وارهول که در مقابل شهر ممنوعه در بیجینگ (Beijing)، همراه با پرتراهی از مانو که در پشت سر او قرار دارد، به چاپ رسانده است.

این نشر تازه دربرگیرنده انسجام و نظم خاصی از موارد متنوع و گوناگون است که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: اطلاعاتی شامل تاریخ تولد آندی وارهول در تاریخ ۲۸/۶/۲۸ در پترزبورگ، عکس های دوران کودکی او به همراه خانواده اش، برگه ای از یک مجله که نشان دهنده اولین مقاله وارهول در هنگام ورودش به نیویورک در سال ۱۹۴۹ است، عکس های متعددی از وارهول به همراه مادرش، آثار هنری که در سال های ۱۹۵۰ توسط آندی وارهول خلق شده است، نامه ای از جانب (MOMA)، در تاریخ ۱۹۵۹ که در این نامه مدیر موزه مجموعه ها، تعدادی از آثار وارهول را که شخصاً به این موزه تقدیم کرده بود، رد کرده است، عکس هایی از وارهول به همراه آدی سدویک (Edi Sedwike) در نیویورک، نامه های خصوصی و شخصی از جانب 'مایک جاگر' و 'کیز تیلور'، تصاویری از وارهول در هنگام مصاحبه، تصاویری از مراسم یادبود وارهول در تاریخ ۸/۷/۸۷ و سنگ قبر او.

کتاب آندی وارهول، سایز بزرگ تنها اثری است که به بیان تمام و کمال زندگی وارهول، آثار و نظریات او در یک کتاب، پرداخته است. بیوگرافی بصری که در این کتاب به نمایش درآمده است، به خوانندگان این امکان را می دهد تا نگرشی عمیق نسب به چشم اندازها و دیدگاه های هنری نیویورک در سال های ۱۹۸۰-۱۹۵۰ پیدا کنند، این اثر دورنمای جدیدی را در مورد هنرمندی که همواره در دنیای درونی و بیرونی هنر نادر و شگفت انگیز باقی خواهد ماند، ارائه می دهد.

دوکونینگ: استاد آمریکایی

گفتار ویراستار:

این کتاب را می توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار داد؛ این اثر می تواند به عنوان عمده ترین و اولین بیوگرافی یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم به شمار آید و یا اینکه می توان از آن به عنوان داستان یک دوک جوان، اهل یک خانواده فقیر،

که با کشتی و به صورت قاچاقی وارد آمریکا شد و در آنجا به شهرت و موفقیت دست یافت، یادکرد. تاریخ فرهنگی سال‌های ۱۹۰۴-۹۷ و سیر شخصیتی او، در زندگی (و نقاشی‌های) او گردهم آمده‌است. این بیوگرافی حاصل تلاش ۱۰ ساله دو منتقد هنری مارک استیونس (Mark Stevens) و آنالین سوان (Annalyn Swan) است. این اثر ترکیبی است از مصاحبه‌های متعدد، تحقیقات و مدارک بایگانی شده.

گفتار ناشر:

ویلیام دوکونینگ یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین هنرمندان قرن بیستم به شمار می‌آید. یک نقاش واقعی که پرتره‌های او همواره الهام‌بخش بسیاری از هنرمندان است. وی به همراه آرشیل گرکی (Arshil Gorky) و جکسون پالاک (Jackson Pallock) به یکی از اعضای مهم و کلیدی تحول آمریکا در زمینه اکسپرسیونیسم مبدل شد. از میان نقاشان اعضای آن گروه، او بیشتر و طولانی‌تر از دیگران به فعالیت پرداخت و در واقع با خلق تصاویر قدرتمند تکان دهنده و حیرت‌انگیز خود، بیشترین تألیفات را به خود اختصاص داد.

اولین بیوگرافی جامع از دوکونینگ که دربرگیرنده زندگی و مجموعه آثار اوست، مدت زمان ۶۰ سال صرف جمع‌آوری و ارائه این اثر شده است و نیز مطالب ذکر شده در این کتاب که براساس نامه‌ها و مدارک قدیمی و پنهانی است به همراه صدها مصاحبه، این کتاب را به یک اثر جدید که دربرگیرنده جزئیات بسیاری باشد، تبدیل کرده است.

دوکونینگ جوان برای ورود به آکادمی روتردام (Rotterdam) مجبور بود با خانواده خشن و تنگدست خود دست و پنجه نرم کند. ولی سرانجام وارد آکادمی شد و در همان جا هنرهای کلاسیک و تکنیک‌های هنری را آموخت. هنگامی که در سال ۱۹۲۶ به صورت قاچاقی از هلند وارد نیویورک شد، جنگ و جدل‌ها و مشکلات بسیاری را برای نقاش شدن و ماندن در آمریکا متحمل شد. به همین دلیل کوشید تا روابط دوستانه و نزدیکی را با یکی از همراهان مهاجر خود آرشیل گرکی که از دیدگاه او شخص خردمند و مشاور مناسبی بود، آغاز کند. در طی دوران مشاوره دوکونینگ به عنوان یکی از اعضای اصلی کولی‌های جهان که در نیویورک واقع است، نمایان شد، که به لطف نقاشی کردن بر روی دیوارها برای WPA و کارهای تجاری که انجام می‌داد، از این گروه جان سالم به در برد. اولین نمایشگاه او که انقلاب مهم و مؤثری به شمار می‌آید، در تاریخ ۱۹۴۸ در گالری اگان (Egan) برپا شد. در واقع پس از این اتفاق، دوکونینگ جایگاه خود را در میان پیشتازان هنر نیویورک استحکام بخشید. و این درست زمانی بود که هنر آمریکایی در شرف تحت الشعاع قراردادن هنر بین‌الملل بود. هنگامی که دوکونینگ در اوج شهرت و محبوبیت قرارداشت، روزهای خود را با کشیدن نقاشی‌های انتزاعی سپری می‌کرد.

در سال ۱۹۶۰، در حالی که از هنر ناسالم و فاسد دنیا رنجور شده بود، و خود نیز شخصاً فرسوده و ناتوان شده بود به منطقه‌ای به نام لانگ آیلند پناه برد و در همان جا مجموعه فوق‌العاده و کم‌نظیر از نقاشی‌های دلنشین و ساده روستایی را خلق کرد.

در سال ۱۹۸۰، در حالی که در اثر بیماری آلزایمر قوای جسمانی او رو به تحلیل می‌رفت،

به خلق آخرین اثر به یادماندنی و اثری خود پرداخت.

دیدگاه منتقدین

جانت ماسلین

عامل اصلی موفقیت کتاب دوکونینگ، ابهام و پیچیدگی موضوع این کتاب است: یک استاد آمریکایی که بسیار متفاوت و حیرت‌انگیز است. این کتاب به ترسیم تاریخ دوکونینگ، عمق اسرار او و حتی نخستین جرقه‌های هنرهای مدرن در قرن بیستم می‌پردازد. ادغام این مطالب با یکدیگر موجب شده است داستان این کتاب بسیار معقول و فوق‌العاده جلوه کند. نکته جالب و متفاوتی که در مورد این کتاب وجود دارد این است که این اثر با وجود اینکه به شرح و تفسیر جزئیات زندگی شخصی کونینگ می‌پردازد، اما به ارزش و اعتبار او هیچ گونه توهین و بی‌احترامی نمی‌کند و شأن و عظمت او را برجا می‌ماند.

این بیوگرافی جامع و وسیع که جمع‌آوری مطالب آن ۶۰ سال به طول انجامیده است تمام جزئیات زندگی دوکونینگ را از نخستین وقایع در روتردام گرفته تا شهرت فراوان او به عنوان یک اکسپرسیونیست و مبتلا شدن او به بیماری آلزایمر، با دقت و موشکافی زیاد مورد بررسی قرار داده و آنها را به ترتیب طبقه‌بندی کرده است. دوکونینگ با مهاجرت خود به نیویورک در سال ۱۹۲۶، در تراز هنرمندان زمان خود قرار گرفت و از آرشیل گرکی به عنوان استاد و مربی خود، الهام گرفت. در سال ۱۹۳۸ با نقاشی به نام آلیان فرید آشنا شد، و مدتی بعد از آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند. دوکونینگ به رغم میل باطنی خود دو بار ازدواج کرد. در اوایل سال ۱۹۴۰ آثار دوکونینگ در نمایشگاه‌های گروهی به چشم می‌خوردند، اما متأسفانه اولین نمایشگاه انفرادی که دوکونینگ برپا کرد، چیزی جز شکست تجاری برایش به ارمغان نیاورد. در واقع می‌توان گفت این هنرمند طعم موفقیت حقیقی را تا سال ۱۹۵۰ نچشید، یعنی زمانی که دو کونینگ به واسطه نقاشی‌هایش و از بین هنرمندان هم‌تراز خویش، به عنوان اولین و بهترین هنرمند زمان معرفی شد.

استیونز، منتقد مجله هنری نیویورک و سوان ویراستار با تجربه و پیشین‌نویز ویک معتقدند تحقق روایات و داستان‌های کلاسیک در زندگی دوکونینگ به وضوح نمایان است - موفقیت یک مرد مهاجر، مردی که صرفاً برای پیروزی و دست‌یابی به موفقیت‌ها تلاش کرد - مطالعه این بیوگرافی مقایسه‌ای که می‌کوشد تا هنر دوکونینگ را از طریق فهرست‌بندی دقیق وقایع زندگی شخصی او توضیح دهد، برای علاقه‌مندان به او و آثارش نوعی الزام به شمار می‌آید.

دست‌های کوریوسیر

گفتار ناشر:

دستان کوریوسیر تصویری شخصی و شاعرانه از کوریوسیر ارائه می‌دهد - نمایشی با تفاوت‌های بسیار ظریف که در تضاد با ذهنیت عموم نسبت به کوریوسیر است - نویسنده این کتاب ۳۰ سال با کوریوسیر روابط صمیمانه و بسیار نزدیکی داشته است و به خوبی او را می‌شناخته است. او در ابتدا دستیار اصلی او بود اما بعدها به یکی از صمیمی‌ترین دوستان و

همکاران او تبدیل شد. وگنسکی عبارات شخصی و آموزنده و همچنین برخوردهای خاطره‌انگیزی را از استاد خود بیان می‌کند که با هر آنچه که تا به امروز در ادبیات به وجود آمده است، متفاوت است.

وگنسکی ۵۰ بخش کوتاه را بسیار ماهرانه نگاشته است که پایان هر بخش آغازگر بخش دیگر است و یک خاطره از کوریوسیر به یادآورنده خاطره دیگری از اوست.

لی فریدلندر (Lee Friedlander): موزیسین

گفتار ناشر:

پیش‌گفتار این کتاب توسط 'جول دورن' نوشته شده است و شامل مصاحبه‌هایی است با رات براون و استیولسی. زیچارد بی، 'وودوارد'، سالن مگزین و موسیقی‌دانان جاز به شدت بر این اعتقادند که این موسیقی در روح انسان‌ها تأثیر ویژه‌ای برجای می‌گذارد. 'دیم اوت'، نیویورک و... شامل آلبوم‌های تکان دهنده و پر از احساسی هستند که هر کدام دربرگیرنده قطعات متعدد موزیکال است. شاید بتوان از اینترتیمنت ویکلی - که غیررسمی اما بسیار جامع و وسیع است و دربرگیرنده ۵۱۴ تصویر است - به عنوان بهترین اثری که به بررسی موسیقی آمریکایی در یک نیم قرن پرداخته است، یاد کرد. چارلز تیلور در 'نیوزدی' چنین می‌نویسد: «در سال ۱۹۵۰ لی فریدلندر وارد نیویورک شد و کار خود را به عنوان عکاس خانوادگی که برای آتلانتیک رکوردز کار می‌کرد، آغاز کرد در طی دو دهه اخیر مشهورترین آلبوم‌ها و شیوه عکاسی خود را که با بخش‌هایی از موسیقی آمریکایی پیوند خورده است، خلق کرد. این کتاب در واقع ستایشی است از جانب لی فریدلندر برای موسیقی‌دان‌های دوران بعد از جنگ.

این کتاب شامل آثاری است از سفرهای لی فریدلندر که در طی آنها با موزیسین‌هایی از جمله می‌سی‌سی‌پی فرد مک داول ملاقات کرد. و همچنین با گروه‌های موسیقی نظامی از جمله نیواورنیز و اجراهایی از جانی کش، کرتر سیسترز و فلت اند اسکرآگز آشنا شد.

در این کتاب عکس‌هایی از گیتاریست‌های ناشناخته در آپلاچینا، تصاویری از تورهایی که به همراه ارکستر کانت باسینز داشته است و همچنین تصاویری از موسیقی‌دانانی مانند تلونیوس مانک، دوک الینگتون، اورنت کولمن و یوسف لطیف به چاپ رسیده است. در این کتاب مصاحبه‌های فریدلندر با رات براون و پیشگام موسیقی جاز مدرن یعنی استیولسی به همراه مقدمه‌ای که توسط 'جون دورن' مدیر موسیقی اپرا تدوین شده به چاپ رسیده است.

دفترچه یادداشت‌های لئوناردو

گفتار ناشر:

بدون تردید، لئوناردو داوینچی دارای برترین و شاخص‌ترین ذهنیتی است که جهان تا به امروز به خود دیده است. هنرمند، طراح، مخترع، فیلسوف و نیز همکاری با جامعه مدرن، همه و همه دست‌آوردهای نادر و نایابی است که لئوناردو به همه آنها دست یافته است. لئوناردو در طی زندگی‌اش از صدها دفترچه نگهداری می‌کرده است که حاوی مطالب و اطلاعات

ارزشمندی از طراحی گرفته تا گیاه‌شناسی و فلسفه است - در واقع در هر موضوعی که ممکن است از تصورات یک شخص بگذرد.

دفترچه یادداشت‌های لئوناردو مجموعه‌ای از متفاوت‌ترین و حیرت‌انگیزترین مطالعات داونینچی است که در یک جلد کتاب تاریخی و ماندگار گردهم آمده است. این اثر به معرفی دیدگاه و بینش داونینچی و شرح دقیق عقاید، تجارب و مشاهدات او از صدها پیش‌نویس آزمایشی طرح‌هایش، نقاشی‌های خطی و طراحی‌های او می‌پردازد.

موضوعات این کتاب عبارتند از: آناتومی و حرکات فیگور انسان، گیاه‌شناسی و باغداری، مهندسی و نظام آن، علوم فیزیکی، ایرویدینامیک و پرواز، جغرافی و...

این اثر حاصل تلاش مورخان هنری است که این کتاب باشکوه را ویراستاری و طبقه‌بندی کرده‌اند. آنها کتابی را تحت عنوان دفترچه یادداشت‌های لئوناردو که شکل دهنده افکار استادان رنسانس است ارائه کرده‌اند. این کتاب در برگزیده نقاشی‌های قابل دسترس لئوناردو است و برای علاقه‌مندیانی که قادر نیستند در نسخه اصلی آن که بالغ بر ۷۰۰۰ صفحه است به جست‌وجو و بررسی آثار او بپردازند، بسیار مناسب و سودمند است.

سایز این کتاب بزرگ‌تر از حد معمول کتاب‌های دیگر است. بنابراین مشاهده تصاویر و جزئیات آنها بسیار آسان می‌شود. متن‌ها و مطالب آورده شده در این کتاب، مطابق با تصاویر انتخاب و طبقه‌بندی شده است. خوانندگان با صرف نظر از جملاتی که از سمت راست به چپ نوشته شده‌اند و نیز علامات اختصاری و مخفف‌های رمزی، قادرند بر روی کلیات افکار و عقاید لئوناردو متمرکز شوند. مطالب و تصاویر به صورت مقطعی منظم شده‌اند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: زیبایی، هنر و برهان، مشاهدات و انتظام و موضوعات عملی.

فهرست این کتاب، به ویژه برای علاقه‌مندیانی که قصد دارند با افکار و عقاید لئوناردو آشنا شوند، بسیار مفید و سودمند است: جوانمردی، رنج، اهمیت پیش‌نویس طرح‌ها و یا سایه‌ها در امواج، تنها بخش‌های کوچکی از موضوعاتی است که در این کتاب معرفی شده‌اند. همچنین برای علاقه‌مندیانی که تمایل به شناخت بیشتر لئوناردو دارند، بیوگرافی او در این کتاب به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی نوشته شده است.

استادان تکنیک: آشیر، دالی و هنرمندان تصویرهای بصری

گفتار ویراستار:

آبشارهایی که به نظر می‌رسد به طرف بالا فرود می‌آیند، زنگ‌های اسب ماهی‌هایی که به نظر می‌رسد در صفحه می‌چرخند، پروانه‌هایی که پس از دگردیسی به سلحشورها تبدیل می‌شوند، پلکان‌هایی که بعد متفاوتی به اشخاصی که از آنها بالا می‌روند، می‌دهند؛ استادان تکنیک که یک اثر ۳۲۰ صفحه‌ای است، سیری است در دیدگاه‌های قاطع و ناشناخته تصویرهای بصری.

نازه‌های نشر

گفتار ناشر:

زنگ اسب‌ماهی‌هایی که به نظر می‌رسد در صفحه می‌چرخند، پروانه‌هایی که درست در

مقابل چشمان شما به دو سلحشور سوار بر اسب تبدیل می‌شوند، یک پرتو موزائیکی از یک اقیانوس شناس به نام 'جاکوس کوستو' که از صدف‌های حلزونی شکل ساخته شده است.

این اثر خیره‌کننده و هنرمندانه، اثر دستان ماهر و هنرمندی است که با ذکاوت تمام، پرسبکتیوی را به نمایش می‌گذارد که به راحتی ذهن بیننده را فریب می‌دهد؛ ما تنها قادریم که یک نگاه سریع و گذرا به این تصاویر بیاندازیم. اما تصاویر ما را وادار می‌کنند تا نه تنها یک بار بلکه دوبار و بیشتر و بیشتر به آنها نگاه کنیم و با نگاه کردن بیشتر به تصاویر سعی کنیم کاملاً و دقیقاً متوجه این موضوع شویم که چگونه این تصاویر به طریقی خوشایند و زیرکانه‌ای خلق شده‌اند تا انتظارات بیننده را از یک تصویر کاملاً برآورده کنند و البته مهم‌تر از همه اینکه هر تصویر درمقطع خود زیبایی خاص و منحصر به فردی دارد و هر کدام از آنها چیزی فراتر از آنچه را که یک تصویر به ما ارائه می‌دهد در خود جای داده است. برخی از آنها از جمله اثر زیبای 'ساندرودل پرت'، 'پنجره‌های خیره‌کننده'، 'دنیای مرموز و فریبنده‌ای را می‌سازد که حقیقتاً هیچ معنی‌ای برای ادراک عادی انسان ندارد. دیگر تصاویر این کتاب، از جمله اثر کنایه‌آمیز 'Jos De Meg' دربرگیرنده نوعی جناس بصری است. از آبشار اثر مشهور 'اشیر' گرفته تا 'مری پاپینر' لذت و رضایت بی‌پایانی را برای شما فراهم می‌کنند.

خلاصه کتاب:

طرفداران و علاقه‌مندان هنر تصاویر بصری، ممکن است با آثار هنرمندانی همچون 'اشیر' و 'دالی' آشنایی داشته باشند اما به ندرت با آثار هنرمندان قرن ۱۶ مانند 'آرچیمبولو' و یا هنرمندان معاصر که در این زمینه فعالیت می‌کنند، آشنایی دارند. این کتاب که از حد معمول بزرگ‌تر است، آثار هنرمندان مشهور و همچنین ناشناخته‌ای را که در زمینه تصاویر بصری یا رئالیسم به فعالیت پرداخته‌اند به تصویر می‌کشد. انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، خلاصه مفیدی از نگرش کلی نسبت به هنرهای بصری را عرضه کرده است و در کنار آن اطلاعاتی در مورد زندگی هر هنرمند و مطالب مفیدی را که در مورد برخی از تصاویر خاص وجود دارد به چاپ رسانده است. این کتاب شامل اطلاعات فشرده و کلی از بسیاری از هنرمندان و نیز لیستی از مطالبی که پیشنهاد شده خوانندگان حتماً به مطالعه آنها بپردازند، است.

مودیلیانی: یک زندگی

مودیلیانی در سال ۱۹۲۰، در سن ۳۷ سالگی، در اثر فقر و تنگدستی از دنیا رفت و در پاریس به خاک سپرده شد. داستان زندگی او بسیار غم‌انگیز و حزن‌آلود است. مودیلیانی، ایتالیایی و اهل یک خانواده متوسط بود. مودیلیانی نقاط ضعف فراوانی داشت. از آن جمله می‌توان به اعتیادش اشاره کرد.

از دوستان او می‌توان از پیکاسو، اوتیلو، سواتین و بسیاری از هنرمندان مشهور و به نام دیگر که با او هم دوره بودند، نام برد. اما تا هنگامی که مودیلیانی زنده بود، آثار او در انزوا قرار داشت و در آن زمان توجه خاصی به آثار او نشان داده نشد. هر چند که جهان هنری امروز

اذعان کرده است که او یکی از استادان بزرگ هنر است که مجسمه‌ها، پرتره‌ها و برخی از خوشایندترین مدل‌ها را در هنر مدرن خلق کرده است - اما متأسفانه نظر کلکسیونرها و مجموعه‌داران را به خود جلب نکرده است.

جفری میرز که شرح حال مودیلیانی را نوشته است، با دستان خلاق و هنرمند خود، شرح مختصری را از مودیلیانی و هنری که معرفی می‌کند ارائه می‌دهد، و نه تنها به روشنگری و توضیح این شخصیت شناخته شده می‌پردازد بلکه نقاشان، نویسندگان و دیگر هنرمندانی را که در اوایل قرن بیستم در پاریس می‌زیسته‌اند و با مودیلیانی هم دوره بوده‌اند معرفی می‌کند.

دیدگاه منتقدین:

میرز، در این بیوگرافی جدید شخصی، نگاه نکته‌سنج خود را بر روی هنرمندی که «نقاشی‌هایش در ایجاد آشوب و اغتشاش موفق بوده‌اند» متمرکز می‌سازد. یک کولی دو رنگه ایتالیایی - فرانسوی است و مودیلیانی نام دارد. یکی از معاصران پیکاسو که از سبک کوبیسم بیزار بود و بر طبق گفته اطرافیانش از سن ۱۶ سالگی به بیماری سل مبتلا بود. و هنگامی که این بیماری غیرقابل درمان ریوی، در سن ۳۵ سالگی، منجر به مرگ او شد، شیوه نامعقول و جنجالی زندگی‌اش موضوع بسیاری از مقالات و گفت‌وگوها شد. رفتار عجیب و جنجالی مودیلیانی و تصورات و فرضیات میرز، به طرز غیرقابل تفکیکی به یکدیگر گره خورده‌اند. میرز یک تعبیر واضح و روشن از نقاشی‌ها و مجسمه‌های مودیلیانی ارائه می‌دهد و به بیان تأثیرات هنر نوین، اخلاق و مجسمه‌های تصنعی و سنتی آفریقایی در هنرمند و نیز شیوه رنگ‌آمیزی روشن او می‌پردازد. میرز با آگاهی کامل به شرح خود ویرانگری مودیلیانی از دوران کودکی او گرفته تا انتشار آثارش بعد از مرگ او، می‌پردازد. میرز سعی دارد هر کجا که در متن یکی از آشنایان مودی معرفی می‌شود، بیوگرافی مفصل و کلی در مورد آن شخص ارائه دهد. و به کرات نظرات و فرضیات مودی را بیان می‌کند. - مودیلیانی شخصی بود که باعث تباهی خود شد و تصویری که از خود برجا گذاشت، تصویر یک مرد غمگین و افسرده است.

لابیراری ژورنال

در سال ۱۹۲۰، نقاش اکسپرسیونیست و مجسمه‌ساز ایتالیایی به علت ابتلا به بیماری سل و در اثر مصرف بی‌رویه و طولانی مدت مواد مخدر، در فقر و تنگدستی، در سن ۳۵ سالگی درگذشت. بها و ارزش آثار او در طی یک دهه به صورت ناگهانی از ۱۵۰ فرانک به ۵۰۰۰۰۰ فرانک افزایش یافت و بهای آنها همچنان در حال بالا رفتن است.

میرز نوشته خود را با شرح تولد هنرمند در گیورنو ایتالیا آغاز می‌کند. پس از اینکه در سال ۱۹۰۶ به پاریس رفت، هنرمندان، نقاشان و مجسمه‌سازان بسیاری با او هم دوره بودند که از میان آنها می‌توان به پابلو پیکاسو، دیگو ریورا، مکس جاکوب (شاعر)، جیم سوتین (نقاش) و کاترین مانسفیلد (نویسنده) اشاره کرد. در اواخر عمر خود، با پیر آگوست رنویر که در آن هنگام در سن هفتاد سالگی به سر می‌برد و در اثر بیماری رماتیسم خمیده و بی‌رمق شده بود ملاقات کرد، اما او را بسیار حسودانه مورد انتقاد قرار داد.

بسیاری از آثار مودیلیانی به چاپ رسیده‌اند که از میان آنها می‌توان به 'قراتر از اسطوره' که طبقه‌بندی دقیق و مشابهی است که در سال ۲۰۰۴ در موزه‌ای واقع در نیویورک به نمایش درآمد، اشاره کرد. این کتاب دربرگیرنده اهمیت آثار هنرمند و دنیای او است که با ظرافت در کنار یکدیگر قرار داده شده‌اند. به این دلیل که متون این کتاب آمیزه‌ای است از شایعات و اظهارات هنرمندانه، نمونه مقایسه‌ای نامرغوب و وضعیفی به شمار می‌رود.

پیتر بروگل

گفتار ناشر:

پیتر بروگل (۱۵۶۹-۱۵۲۵)، در برگیرنده بهترین نقاشان فلاندری قرن شانزدهم است که در سال ۱۶۰۴ توسط نویسنده‌ای که یک هنرمند کم‌دی بود و برخی از آثارش بسیار خنده‌دار بودند، نگاشته شد. هرچند که ممکن است امروزه هنر بروگل را هر چیزی به جز یک موضوع کم‌دی و خنده‌دار قلمداد کنیم.

طراحی‌ها و نقاشی‌های او ایده‌ای است برای پنهان کردن مجازهای پرمحتوا و پیچیده‌ای که بادانش و آگاهی کامل خلق شده‌اند. در این اثر زیبا و دلنشین، والتر جیبسون دیدگاه نوینی را نسبت به بروگل ارائه می‌دهد و به بحث پیرامون این مطلب می‌پردازد که این هنرمند نه تنها یک فیلسوف فاضل و دانشمند نبوده، بلکه یک شخص بسیار عادی بوده که همانند او در دنیا بسیار است و یا اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حیرت‌انگیزترین و فوق‌العاده‌ترین بخش هنر او، دربخش طنز ارزش‌گذاری می‌شود. او در تحقیقات و مطالعاتی که پیرامون عناصر جذاب و بامزه نقاشی‌ها، چاپ‌ها و طراحی‌های بروگل در رابطه با فرهنگ خندیدن اروپائیان در قرن ۱۶ انجام داده است، به بیان به این مطلب می‌پردازد که چرا بروگل یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین هنرمندان زمان خود بوده است. در مجموعه‌ای از بخش‌های جذاب و گیرای این کتاب، جیبسون، هدف خندیدن را در قرن ۱۶ مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌هایی را که بروگل از طریق آنها، از کم‌دی و طنز نهران سوءاستفاده کرده است مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. همچنین چگونگی پیشرفت هنرمند در زمینه قیافه‌شناسی و استفاده از این امر در آثارش را توضیح می‌دهد. تسلط این هنرمند بر قیافه‌شناسی زمانی در نقطه اوج قرار گرفت که برخی از آثار در فستیوال روستایی به نمایش درآمد، آثاری که در این فستیوال به نمایش درآمدند، در طی سال‌های ۱۵۶۰ خلق شده بودند. برخی از این آثار عبارتند از: آهنگ عروسی و 'ضیافت عروسی' جیبسون در این کتاب توضیح مفصل و مشروحی را در مورد 'دال گریت' ارائه می‌دهد.

آلهامبرا The Alhambra

گفتار ناشر:

مدت‌هاست آلهامبرا، مظهر زیبایی حزن‌آلودی به شمار می‌رود. در این کتاب جدید زابرت ایروین به توضیح تاریخ و جاذبه‌های آن می‌پردازد. آلهامبرا تنها قصر مربوط به اسلام و مسلمانان است که از دوران قرون وسطی به جای

مانده است. این بنا به دست حکومت مسلمان اسپانیا ساخته شده است. روزانه صدها جهانگرد وارد این مکان باشکوه می شوند و از مشاهده برج ها و حیات ها، باغچه ها و فواره هایی که در آن وجود دارند، سقف های مشبک و کاشی کاری های تودرتو حیرت زده و مبهوت شوند. این بنای تاریخی مجموعه ای است سرشار از اسرار و رموز. تزئینات فوق العاده و پیچیده ای که در این بنای تاریخی به کار رفته است نه تنها تصادفی و بی هدف نیست بلکه دربرگیرنده معانی و مفاهیم نهان بسیار است. این اثر تحسین برانگیزترین و باشکوه ترین بنایی است که توسط معماران و نقشه کشان طراحی نشده بلکه توسط شاعران و فیلسوفان آن زمانی طراحی شده است. آلهامبرا که همانند قصر داستان پریان است، در دوران رکود شدید اقتصادی، طاعون و خشونت های سیاسی، و توسط اسرا بنا شده است. تالارها و سالن های این بنا شاهد قتل ها و جار و جنجال های بسیار بوده اند. این اثر تا به امروز نیز بر روی هنر و ادبیات - از جمله نقاشی های شرقی، ساختار تالارها و سینماها - تأثیر بی نظیر و طولانی مدتی داشته است. رابرت ایروین در این اثر به ما کمک می کند تا به نگرش کلی و درک عمیقی از تأثیرات این شاهکار معماری دست یابیم.

دیدگاه منتقدین

لاپیراری ژورنال

آلهامبرا که تنها قصر اسلامی است که در غرب به جا مانده، مجموعه زیبایی است از بناها و باغ هایی که در زمین های اطراف کوه گراندآ استقرار یافته اند. از زمانی که داستان نویس آمریکایی واشینگتن ایروینگ در قرن ۱۹، در میان نوشته های خود از این اثر تاریخی یاد کرد و به آن شهرت بخشید، این بنای تاریخی در ذهن گردشگران و افرادی که از آن دیدن کرده اند، نقش بسته است. اما متأسفانه بیشتر اطلاعاتی که در مورد این بنا در اختیار است، بیشتر براساس خیال پردازی ها و افسانه ها است تا حقایق و واقعیت ها. ایروینگ که یک رمان نویس است؛ به ما کمک می کند تا با مطالعه این کتاب، اطلاعات درست و حقیقی در مورد این بنای تاریخی کسب کنیم. بنابر توضیحاتی که در این کتاب آمده است، این بنا در طی قرون مختلف بارها و بارها ترمیم شده است - البته این تعمیرات غالباً سراسری و با بی دقتی صورت می گرفته است و تقریباً هیچ گاه اساسی نبوده اند - او در این کتاب در مورد این مجموعه و اینکه چگونه مورد استفاده قرار می گرفته است توضیحات کاملی را ارائه می کند. او می گوید: این بنا بسیار زیبا و باشکوه است، اما هنگامی که با فرشینه های فوق العاده و باشکوه پوشانده می شود، نمایانگر سایه نادری از عظمت و جلال پیشین خود است.

سبک صریح و بامزه ای که ایروینگ در نوشتار خود به کار برده است، باعث می شود خوانندگان این کتاب کم حجم، اما مفید از مطالعه آن لذت ببرند. تصاویر و موضوعاتی که از آلهامبرا انتخاب شده است در ادبیات و هنر غربی بسیار مفید و سودمند است. این کتاب دربرگیرنده بیوگرافی هایی از اشخاص گوناگون است و برای کلیه کتابخانه ها و کلکسیونرهای تاریخ هنر بسیار مناسب و مفید است.

دیدگاه منتقدین

ژورنال لایبراری

این کتاب برخلاف حجم ناچیزی که دارد، دربرگیرنده تحقیقات و بررسی‌های مناسبی است. یک پروفیسور هنرهای باستانی در دانشگاه کمبریج، هاپکینز و برید، ویراستار مجموعه شگفتی‌های جهان در هاروارد، سعی کرده است تا افسانه‌ها و اسطوره‌هایی را که در زمینه کلوزیوم وجود دارد از بین ببرد و در این زمینه موفق بوده است. او برای به تصویر کشیدن صحنه‌های خونین و تأسف بار مبارزه‌ها و نیز رزمندگانی با زره‌های سنگین که در آن مکان‌ها حضور داشتند، به فیلم گلا دیاتور اثر آسکات اشاره می‌کند، چرا که در منابع دیگر این وقایع از لحاظ تاریخی کاملاً صحیح و بدون اشتباه نیستند.

این ساختمان‌ها در واقع، آمفی تاترهایی بوده‌اند که محل برگزاری گردهمایی‌ها بوده‌اند - از برگزاری مسابقات و بازی‌های مهیج گرفته تا قدم‌زنی‌های شبانه جهانگردهای ویکتوریایی - امروزه نیز مراسم و آئین‌های خاصی در این مکان برگزار می‌شود که از جمله می‌توان به مناسک و تشریفات جمعه پاک - جمعه قبل از عید پاک، روز یادبود تصلیب مسیح (ع) که توسط پاپ در این مکان برگزار می‌شود، اشاره کرد. نثر روان و زنده این اثر باعث شده تا با خواندن آن، کلوزیوم و مقیمان آن را با تمام جزئیات به زندگی امروز بیاوریم.

قضاوت پاریس

گفتار ویراستار

یک بار دیگر نویسنده اثر میکلا نجلو، در کمال آرامش، با خلق داستانی حیرت‌انگیز، شگفتی دیگری در دنیای هنر برپا ساخته است. این نویسنده در کتاب قضاوت پاریس علاوه بر شرح داستان زندگی دو هنرمند مشهور جین لوسین ارنست موسینیر (۱۸۱۵-۹۱) و ادوارد منت (۱۸۳۲-۸۳) به توضیح در مورد پادشاه میانه قرن ۱۹ و پیروزی فرانسه امپرسیونیسم می‌پردازد. هر چند که امروزه موسینیر شخصیت نسبتاً ناشناخته‌ای است اما در دوران خود یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین هنرمندانی بوده که بسیار مورد تحسین و تشویق قرار می‌گرفته است. نقاشی‌های حزن‌آلود، ریزبین، دقیق و تاریخی او، آثار بی‌نظیر و مهمی در دنیای هنر به شمار می‌روند. اما منت که از او جوان‌تر بود از شیوه او برای نقاشی پیروی نمی‌کرد بلکه تکنیک‌های قوی و بی‌پرده‌ای را برای موضوعاتی که اغلب آنها طرح‌هایی از انسان‌ها بودند، به کار می‌برد. تاریخ مختصری که در این کتاب ارائه شده است، ذهن خواننده را در میانه یک تحول مهم هنری متمرکز می‌سازد و حتی ممکن است دیدگاه‌های او را نیز دست‌خوش تغییر کند.

گفتار ناشر:

هنگامی که جنگ داخلی در آمریکا بیداد می‌کرد، یک تحول بسیار متفاوت در استودیوهای پاریس در حال شکل‌گیری بود: هنرمندانی که بر این باور بودند که امپرسیونیسم، رایج‌ترین

گونه هنری در طول تاریخ است، آثارشان مورد تحقیر و استهزا تشکیلات هنری فرانسه قرار می‌گرفت. به راستی که آغاز هیچ تحول هنری در طول تاریخ بی‌سر و صدا و دور از بحث و جدل نبوده است. داستان شروع هر تحول هنری همانند میدان‌های جنگ پرهیاو و جنجال برانگیز است. کینگ در این اثر به شرح تاریخ و فرهنگ، و تشدید آنها در سراسر دنیا و در طول تاریخ می‌پردازد.

دیدگاه منتقدین

ویلیام گریمز:

توضیحات متهورانه و پرشور کینگ در مورد آن دهه - جنگ‌های طولانی مدت بین اشخاصی که به ظاهر و توسط مسئولان عالی‌رتبه فرانسوی، هنرمند نامیده شده بودند، و خیل خشمگین و مهارناشدنی از هنرمندان نوحاسته، که به جرم امپرسیونیست بودن کنار گذاشته شده بودند و آثارشان در انزوا قرار داشت - و پیشرفت منت و تنزل موسینیر نقاط عطف قضاوت پاریس به شمار می‌روند. طرح و کلاً درون‌مایه این اثر، یک داستان آشنا و قدیمی است. اما آقای کینگ، نویسنده این اثر، این داستان را به گونه‌ای متفاوت و با مهارت فوق‌العاده بالایی بیان کرده است.

توصیف شرایط هنرمندانی که در دوران جنگ داخلی یعنی سال‌های بین ۱۸۰۰ تا ۱۸۷۰، به قیام در اطراف سالن‌های پاریس پرداختند و یا شخصیت‌های بزرگی که نگرش جهانیان را نسبت به نقاشی تغییر می‌دادند، بسیار دشوار است. اما نویسنده این کتاب به خوبی این عمل را انجام داده است.

پابلیر ویکلی:

کینگ، نویسنده میکلا نجلو توصیف جذاب دیگری را از سال‌های ۱۸۶۳ - زمانی که از نمایش نقاشی‌ها در آکادمی سالانه جلوگیری می‌شد و آنها در مکانی به نام 'Salon des refuses' به نمایش درمی‌آمدند - تا سال ۱۸۷۴ یعنی زمانی که اولین نمایشگاه امپرسیونیست برگزار شد، ارائه می‌دهد.

برای بیان تعارض بین اعضای فرهنگستان و مبتکران و متفکران آن دوران، به توصیف زندگی دشوار و بسیار متفاوت دو هنرمند پرداخته است؛ 'جین لوئیس ارنست موسینیر' یک نقاش قدیمی و محافظه‌کار که به خاطر موضوعات مفصل و مشروح تاریخی معروف بود و آردارد منت که یکی از نقاشی‌های او در (Salon des refuses) غوغا و آشوب به پا کرد. بسیاری از هنرمندان آن دوره که از میان آنها می‌توان کوربت، دگاس، موریس، مونت، و سزان را نام برد، مشمول داستان جذاب و گیرای کینگ می‌شوند.

اما جذابیت داستان با توصیفات آشکار و واضح نویسنده در مورد زندگی هنری در پاریس در آن دوران پر آشوب و متلاطم، که شهر توسط پورسی‌ها محاصره شده بود و ناپلئون سوم سقوط کرده بود، بیشتر و بیشتر می‌شود. بخش پایانی این داستان، مهر تأییدی بر قضایای شگفت‌انگیز داستان می‌زند: 'منت' که یک بار نقاشی‌هایش مورد قضاوت بی‌شرمانه و

ناجوانمردانه قرار گرفته بود، به عنوان بهترین هنرمندی که صحنه را برای امپرسیونیسم و آینده نقاشی آماده ساخت، معرفی شد.

گام‌های سریع و متفاوتی که در هنر فرانسه، بین سال‌های ۱۸۶۳ - اولین نمایشگاه (refuses Salon des) - و ۱۸۷۴ اولین نمایشگاه امپرسیونیست - باعث ناامیدی و سرخوردگی نویسنده این کتاب شده است.

اغتشاشات و آشوب‌های سیاسی و شایعات عمومی زمینه را برای تلاش و کوشش‌های هنری موسینیر و منت مهیا ساخت که کینگ با هوشیاری و ذکاوت تمام این موضوع را با دو شخصیت متفاوت یعنی منت و موسینیر که به نظر می‌رسد تنها در امور اولیه با یکدیگر شباهت دارند - پیوند زده است. چون در این اثر به هنرمندان و نقاشان بسیاری اشاره شده است، محققین و منتقدینی که در پی عیب‌جویی و موشکافی‌های عمیق هستند، به چیزی دست نخواهد یافت.

نویسنده این داستان با مهارت و جدیت، شواهد و جزئیات خشک‌ترین واقعیات تاریخ را همراه با داستان در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

چاپ دوم هنرهای بومی

والی کارونا

خلاصه و بازنگری

نظر ناشر:

هنرمندان بومی امروزه، به متداوم‌ترین و قدیمی‌ترین سنت دنیای هنر، عمل می‌کنند. به علت طرفداران بسیاری که هنرهای بومی دارد، این سبک جایگاه ویژه‌ای در کلکسیون‌ها، موزه‌های بزرگ و گالری‌ها به دست آورده است. این نخستین ارزیابی فشرده و مختصری است که در زمینه دامنه وسیع آثار هنرمندان بومی استرالیا، در تمامی بخش‌های قاره، صورت گرفته است. این هنرمندان با تکیه بر رسوماتی که قدمت آنها به ۵۰ میلیون سال قبل می‌رسد - در شرایط متفاوت و گوناگونی به فعالیت پرداخته‌اند. از حیطة مراسم و تشریفات مقدس گرفته تا قلمروهای اجتماعی و عمومی در رسانه‌های گروهی - از جمله نقاشی، مجسمه‌سازی، کنده‌کاری، و اخیراً عکاسی، چاپ و طراحی روی پارچه.

چاپ دوم این کتاب دربرگیرنده تصاویر بیشتر و بخش جدیدی است که حاوی جدیدترین پیشرفت‌ها در زمینه هنر بومی است. ۲۱۰ تصویر در این کتاب به چشم می‌خورد که ۷۰ عدد از آنها رنگی است.

خلاصه:

این چاپ اصلاح شده که بررسی جامع و کلی در مورد تصاویر جدید و اطلاعات به روز، پیرامون هنرهای بومی است در زمینه‌های گوناگون و رسانه‌های گسترده گروهی موفق بوده است.

در مورد نویسنده:

والی کاروانا' متصدی قدیمی هنرهای بومی در گالری بین الملل استرالیا است. وی هم اکنون به عنوان مشاور در زمینه هنرهای بومی فعالیت می کند.

آندره کرنژ: زندگی و آثارش

نوشته: پیر بهال

این رساله مهم اولین اثری است که برداشت کلی از آثار عکاس مجارستانی، آندره کرنژ که یکی از استادان مسلم عکاسی مدرن به شمار می رود، ارائه می دهد. 'پیر' در مورد دوره مهم و اصلی در آثار آندره توضیح می دهد: مجارستان (۱۹۲۵-۱۹۱۲)، فرانسه (۱۹۳۶-۱۹۲۵) و ایالات متحده (۱۹۸۵-۱۹۳۶).

در این کتاب، یک بخش کامل به اثر معروف او، تغییر شکل و بخش دیگر به آثار رنگی او اختصاص داده شده است. این اثر فوق العاده و غیرمنتظره، کتابی است که از روی مراجع و منابع با ارزش و اطلاعات صحیح و دقیق نوشته شده است. این اثر قدردانی است از یکی از بهترین استادان عکاسی قرن بیستم.

هنر امروز

نوشته ادوارد لوسی اسمیت

مروری بر تاریخ یکی از بحث برانگیزترین دوران های تاریخ هنر و تحولات مدرن در این کتاب آورده شده است. این متن نگاه انتقادی منتقدین را با دیدگاه مورخان گوناگون ترکیب می کند. این اثر به شرح تغییر و دگرگونی که از سال ۱۹۶۰ با سرعت بسیار، دنیای هنر را زیر پا گذاشته است و با تصورات و بینش های قدیمی در چالش است، می پردازد.

هنر سیاهپوستان: یک تاریخ فرهنگی (دنیای هنر)

نوشته: ریچارد پاول

نظریه ناشر:

پراکندگی آفریقایی ها - که نتیجه مسلم و مستقیم تجارت بردگان بین اروپا و آمریکا و همچنین سیاست های استعماری جهان غرب است - مجموعه وسیع و گسترده ای از دستاوردهای هنری، در قرون گذشته ایجاد کرده است؛ از بلوز - موسیقی حزن آلودی که مخصوص سیاهان است - گرفته تا رگا - نوعی موسیقی تند - از نقاشی های هنری اسواوا تا گرفته تا تشکیلات کیت پایپ. ریچارد مطالعات خود را بر روی خود آثار هنری و اینکه چگونه این آثار در هنگام اوج اغتشاشات و دگرگونی های اجتماعی، از فرهنگ سیاهپوستان هم به عنوان موضوع و هم به عنوان درون مایه استفاده کرده اند، متمرکز کرده است. او با استفاده از منابع هنری موجود در روایات مردم سیاهپوست، نقاشی ها، مجسمه ها و عکس های اوایل قرن بیستم به طرح پرسش هایی در زمینه تبعیضات نژادی در نمایشگاه ها، رسانه های گروهی و هنرهای رایانه ای در سال ۱۹۹۰ پرداخته است. این کتاب شامل آثار صدها هنرمند است که از میان آنها می توان به رومر بیردن، الیزابت کاتلت، لوئیس مایلو جونز، وایفردو

لام، جاکوب لارنس، پسیک لی، آرچی بالد موتلی، فیت رینگلد و جرارد سکوتر اشاره کرد. این چاپ شامل بخش جدیدی است که آثار تعدادی از هنرمندان را که در طی ۵ سال گذشته به شهرت دست یافته‌اند مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. مانند؛ کریس امیلی، کارا واکر و رنه کاکس.

این چاپ جدید شامل، بخش جدیدی است که آثار برخی از هنرمندان را که در طی ۵ سال اخیر به شهرت دست یافته‌اند مورد بررسی قرار می‌دهد، بیوگرافی بیش از ۱۷۰ هنرمند، مرجع تاریخی - هنری نادری را به وجود آورده است. تأکید بیشتر او بر روی موضوعات فرهنگی سیاهپوستان تا تبعیضات نژادی، باعث شده تا این کتاب به یک تحقیق در زمینه تصویرگری فرهنگ سیاهپوستان در قرن بیستم و بیست و یکم تبدیل شود. این اثر شامل ۱۹۰ تصویر است که ۳۶ تصویر آن رنگی است.

بازنگری ۱

شرح حال کامل و فوق‌العاده‌ای از هنرمندان، تجدید چاپ فراوان، بحث‌های روشنگرانه و بدیع پیرامون مفاهیم اجتماعی و فرهنگی هنر آفریقایی - آمریکایی، از خصوصیات این کتاب به شمار می‌آیند.

بازنگری ۲:

این اثر نشان می‌دهد که چگونه تصورات سیاهپوستان با مشکلات درهم پیچ خورده‌اند تا بتوانند به قدرت سمبلیک خود دست یابند.

بازنگری ۳

با توجه به تصاویر فراوانی که این کتاب در خود جای داده است، این اثر برای دانش‌آموزان، یک متن مقدماتی مفید و فوق‌العاده به شمار می‌آید.

هنرهای اسلامی (هنر و عقاید)

نوشته: جان اتان بلوم.

این کتاب سرمدی است بر هنر اسلامی در گوناگونی فرهنگی در اوایل قرن دوازدهم و بعد از ظهور پیامبر (ص). این اثر صرف‌نظر از تفاوت‌ها بر روی پیوستگی‌های جغرافیایی و خصوصیت‌های مشخص و معین تمرکز کرده است که شامل کتاب‌ها، ساختمان‌ها و هنرهای کاربردی می‌شود. این کتاب مصور و بیشتر عکس‌های چاپ شده در این کتاب رنگی است. نقشه‌ها و طرح‌های ساختمان نیز در این اثر به چاپ رسیده‌اند.

کتاب هنر اسلامی، مروری است جامع بر خصوصیات و ویژگی‌هایی که هنرهای گوناگون سرزمین‌های اسلامی را بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها به یکدیگر متصل می‌کند. این کتاب مشتق از سه دوره زمانی می‌باشد. ۹۰۰-۶۰۰، ۱۵۰۰-۹۰۰، ۱۸۰۰-۱۵۰۰ و در هر بخش به تفسیر و توضیح پیرامون معماری، هنر کتاب‌نویسی، هنر تزئین و دکوراسیون و هنر پارچه‌بافی می‌پردازد. همچنین این کتاب دربرگیرنده توضیح واضحی از اساس فرهنگ اسلامی است.

این اثر مرور جامع و کلی است بر هنر تمام سرزمین‌های اسلامی از اسپانیا، آفریقای شمالی

و خاورمیانه گرفته تا آسیا و هند. معماری، خطاطی، هنر دکوراسیون و تزئین و نساجی از قرن ۷ تا ۱۸ - یعنی دوران شکوفایی هنر اسلامی - از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

هنر زیرچشمی نگاه کردن

نوشته: آلان فلچر

هنر زیرچشمی نگاه کردن یک کتاب مقدماتی است در زمینه اطلاعات و عملکردهای بصری که به توضیح عملکردهای چشم، دست، ذهن و تخیلات انسان می‌پردازد. این کتاب سرچشمه‌بی‌پایانی است از داستان‌ها و حکایت‌ها، نقل قول‌ها، تصاویر، حقایق خارق‌العاده و اطلاعات مسائل عجیب و غریب و لطیفه‌ها و خاطرات که همگی با تأثیر متقابل کلام و زبان و با استفاده از منابع نامحدود ذهن بشر مطرح شده‌اند. این مطالب که با مسامحه در ۷۲ بخش طبقه‌بندی شده است. در مجموعه مبتکرانه‌ای که به بیان کاربرد نوع، فضا، رنگ و تصویرپردازی می‌پردازند، جای داده شده است.

این کتاب آموزشی نیست، اما سرشار از بینش‌هایی از سرتاسر جهان است. آلان فلچر، استاد طراحی برگزیده‌ای از تجارب و عکس‌العمل‌های زندگی را با توضیح از موضوعاتی مانند رنگ، طرح، تناسب، تناقض، تصاویر، زبان، الفبا، کلمات و حروف، عقاید، خلاقیت، فرهنگ زیباشناسی و ارزش، در یکدیگر ادغام کرده است.

کتاب هنر زیرچشمی نگاه کردن راهنمایی مسلم برای اشخاصی است که علاقه‌مند به کسب اطلاعات پیرامون هنرهای بصری‌اند و تألیفی است که الهام بخش تمام اشخاصی است که از تأثیر متقابل بین گفتار و تصویر و نیز کسانی که از مسائل عجیب و غیرمنتظره لذت می‌برند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی