

ملکوت شرق اقلیم خیال غرب

شرق ما را نجات داد.
هنری ماتیس

زیباترین تصاویری که دیده‌ام فرش‌های ایرانی هستند.
اوزن دلاکروا

• مهدی حسینی

که متأثر از فرهنگ شرق به صراحت اعلام کرد که: «در خلال زندگی ام، شرق، پیوسته، روشنی بخش روزهای تیره‌ام بوده است» (۶).
ویکتور هوگو در مقدمه کتاب Les Orientals، ۱۸۲۹، می‌نویسد: «به زودی شرق نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ غرب ایفا خواهد کرد» (۷).

طبیعی است با رویکرد به ذهن‌گرایی هنرمندان پیشرو سده نوزدهم از هلنیسم منجمدی که در قالب آکادمیسم تبلور می‌یافت روی بر تافته و آرمان خود را در جهانی فراتر از نیازهای ذهنی و دنیای خیال آنها را ارضا نموده، فضایی نوین و تجربه‌نشده‌ای از این رویکرد فرا دست آورده و ساختارهای مورد نیاز زبان و بیان نوین را فراهم آورد. در دنیای نوین، اوزن و دلاکروا از نخستین هنرمندان مکتب رماتیک است که ضمن مبارزه رودرو با آکادمیسم مسلط بر نهادهای رسمی هنری اروپا (و به ویژه فرانسه) دنیای ذهن را افضل بر

Henri MATISSE, Les poissons rouges, 1911, huile sur toile, 147 x 98 cm

نمودهای عینی دانسته و با عملکرد به آن، اقلیم خیال رارهایی بخشید. او که متأثر از دنیای پر رمز و اشاره شرق، پرده‌هایی نظیر قتل عام خبو (۱۸۲۴) و مرگ سارد انابل (۱۸۲۷) را اجرا کرده و به نمایش گذاشته بود، در سال ۱۸۳۲ (۱۱ ژانویه ۱۸۳۲ الی ۲۰ جولای ۱۸۳۲) برای تجربه ملموس و رودرو با دنیای شرق، در یک سفر رسمی، به همراه «کنت دمورنی (۸)» عازم مراکش و الجزایر شد. دلاکروا در سفرش به شمال افریقا که فرهنگ اسلامی در آن استمرار دارد و از نظر اقلیم، مذهب و جهان‌بینی، تداوم فرهنگ کشورهای خاورمیانه است، فضای

از تأثیر شگرف فرهنگ اسلامی، و به ویژه هنرایران، به عنوان یکی از عوامل مؤثر شکل دهنده هنرنوین، پیوسته سخن به میان آمده است. ولی ضروری است قبل از آغاز سخن، روشن شود که منظور از مدرن و مدرنیسم چیست و چگونه می‌توان آن را تبیین کرد.
چنانچه تقسیم‌بندی «فردریک هگل (۱)» را در کل تاریخ هنر مرور کنیم، وی آن را در ۳ دوره خلاصه می‌کند:
- نمادین - کلاسیک - رماتیک

در هنر «نمادین» شکل، اشاره‌ای است به محتوای سرپسته و رازآمیزی که خود را آشکار نمی‌کند (شکل در معماری مصر، هنر بابل و بین‌النهرین). در این هنر، عامل رمزآمیزی و اشارات، نقش تعیین‌کننده خود را بر بیان ایفا می‌کند. در هنر «کلاسیک»، شکل در قالب من و با احساسات انسانی جلوه‌گر می‌شود. در این هنر، عامل عینی (اوپزکتیو)، شکل غالب را در بیان تصویری دارد. بالاخره در هنر رماتیک است که عنصر درونی حاکم بر

فضای تصویر شده و ذهن (سوپزکتیو) بر بیان هنری استیلا می‌شود (۲).
چنانچه بپذیریم که اندیشه نوین و مدرنیسم با ذهن‌گرایی همسو است، می‌توانیم اظهار کنیم که ذهن‌گرایی با روح رماتیک از اواخر قرن هجدهم و با فعالیت هنرمندانی چون «اوزن دلاکروا (۳)» در نقاشی، «فردریک شوپن (۴)» در موسیقی، «آلفونس لامارتین (۵)» و «ویکتور هوگو» در شعر و رمان آغاز می‌شود. در این بین، «لامارتین» در سال ۱۸۳۲ به بیروت، عثمانی و فلسطین سفر کرد و در سال ۱۸۳۶ کتاب سفر شرق را منتشر ساخت. هم اوست

• از میان
هنرمندان
نوین
و پیشرو
اروپا،
شاید
هیچ یک
بیشتر از
«هنری
ماتیس»
از هنر
مشرق زمین
و به ویژه
نگاره‌های
سنتی
ایران
متأثر
نشده
باشند.

● فرهنگ تصویری شرق از بازنمایی عینی طبیعت میراست:
هنری است که بر اساس روابط همزمانی فرم و فضا شکل گرفته و عینیت یافته.

یادداشت‌های سفرش به شمال آفریقای نویسد: «من مانند انسانی در روپا هستم. مانند انسانی که هر لحظه بیم آن دارد که از روپای شیرینی بیدار شود(۹)»
سفر دلاکروا به شمال آفریقا ۲ ویژگی به همراه داشت که همیشه در جست و جوی آن بود:
- فضای تصویری خیال انگیز - صراحت طبیعی

درخشان و سیال شرق را تجربه کرد و برای یک عمر فعالیت پرثمرش از آن بهره جست.
دلاکروا در طول سفر ۶ ماهه خود به شمال آفریقا، پیوسته دفترچه یادداشت و ابزار سبک و قابل حمل طراحی نظیر: مداد رنگی، کاغذ، آبرنگ و آب مرکب را با خود همراه داشت و برای ثبت لحظه‌ها از آن سودمی برد. او در

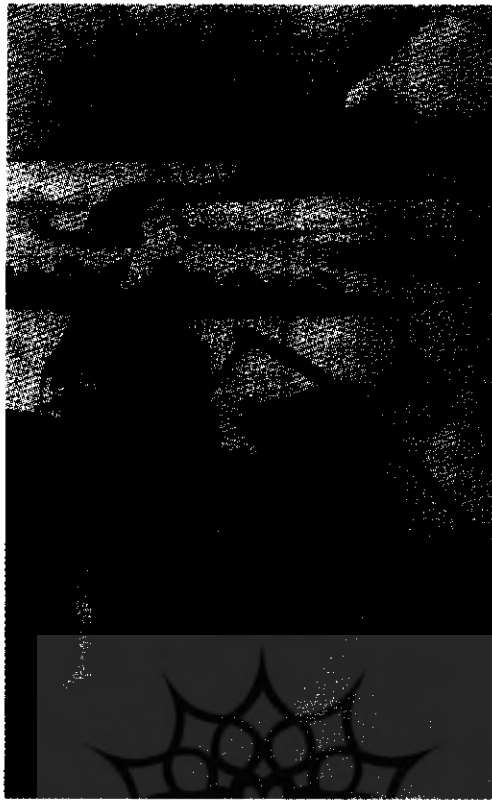
درخشش نور و رنگ آن
خاطره نقاشی شرقی را در
ذهن بیدار می‌سازد. گوگن
در موارد بسیار، به صراحت
نظریاتش را در این زمینه
آشکار کرده و نوشته است:

«رنگ به تنهایی ابزار مطیع
چشم است که قادر است با
نیروی تداعی کننده‌اش ذهن
را به سیلان درآورد. رویاهای
ما را آذین بخشد، و
دروازه‌های ناشناخته را به
سوی دنیای رمز و به
بی‌نهایت بگشاید. چنین به

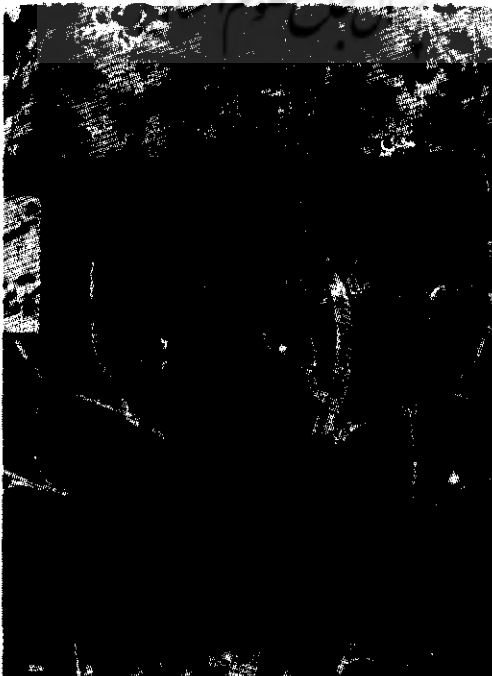
نظر می‌آید که سیمابو (۱۲) آستانه این بهشت روی زمین
را برای نسل‌های آتی گشوده باشد. ولی نسل‌های آینده
چنین واکنش نشان داده است:

برحذر باشید! شرقی‌ها، ایرانی‌ها و بسیاری
دیگر بازخوانی نوینی از این ارم به دست داده‌اند. آن‌ها
با فرش‌هایشان جادوی دیگری آفریده‌اند. ای نقاشانی که
در پی یافتن جادوی رنگ هستید، روی قالی پژوهش کنید
و پاسخ سوال‌هایتان را در آن جا بیابید. ولی کسی چه
می‌داند. شاید این راز سر به مهری باشد و شما قادر به

یافتن پاسخ خود نشوید.
گذشته از این یاد و خاطره
سنت‌های بد، سدر راه شماست.
زیرا رنگی که متکی به
نیروهای ذاتی خود است و
به بازآفرینی عناصر طبیعی
نمی‌پردازد، پیوسته این سوال
را به ذهن متبادر می‌سازد «که
خوب، یعنی چه؟» و همین
ممکن است موجب سردر
گمی نیروهای تحلیلی شما
شود (۱۳). «نیز در اکتبر ۱۸۹۷،
گوگن، ضمن نامه‌ای
خطاب به «جورج - دانیل
دمانفرد (۱۴)» می‌نویسد:
«پیوسته ایرانی‌ها را در ذهن

Harunobu, Jeunes femmes récoltant du sel,
collection W. Amstutz

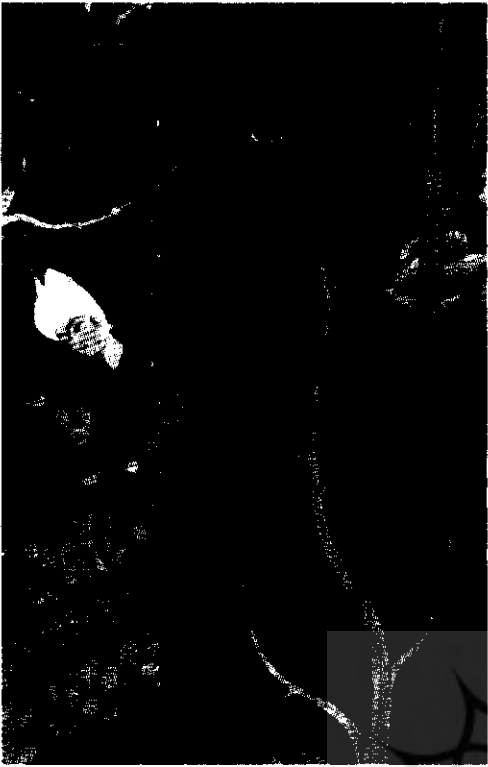

دلاکروا از تجربه فضای
شرقی چنان به وجد آمده بود
که در جای دیگر از
یادداشت‌هایش نوشته است:
«فضای تصویری اینجا بسیار
متنوع است. با هر گام که بر
می‌داری با یک فضای فراهم
تصویری مواجهی که برای
بیست نسل از نقاشان شوکت
و افتخار به همراه دارد (۱۰)»
دلاکروا در مدت اقامت در
شمال آفریقا از تجربه شرقی
بهره جست، نیروی خیال
خود را قوت بخشید، او از نور

و رنگ سیال و شفاف شمال آفریقا توشه برگرفت و با
یادداشت‌های تصویری که از این تجربه شرقی با خود
به اروپا آورد، تا پایان عمر پرثمرش (۱۸۶۳) بهره فراوان
جست و در متحول ساختن جهان بینی تصویری
هم نسلانش مؤثر افتاد کوشش‌های دلاکروا و هم سلکانش
سبب شد، ریشه‌های هلنیسم که به صورت پیکری محتضر،
روزهای پایانی خود را (در قالب آکادمیسم) سپری می‌کرد
خشکانده شود

اگر از دلاکروا به عنوان نخستین هنرمندی یاد می‌شود
که در اوایل سده نوزدهم،
برای رهیافت والهام به
فرهنگ شرقی و به ویژه
اسلام، به شمال آفریقا روی
آورد، در نیمه دوم سده
نوزدهم، این شخصیت پیشرو
و ممتاز «گوگن (۱۱)» است
که با تلاش‌های آخرین
ضریبات را به جهان بینی
هلنی (در تصویر) وارد
ساخت و با تأثیر گرفتن از
فرهنگ شرق و به ویژه
ایران، پایه‌های اساسی
زیان و بیان را در هنر نو
فراهم آورد. صرف نظر از آثار
نقاشی که روابط بین اجزا و

● ماتیس از نمایشگاه هنر اسلامی مونیخ اطلاع یافت و برای دیدن آن و تجربه مستقیم هنر اسلامی عازم مونیخ شد. پس از این دیدار بود که ماتیس اظهار داشت: «شرق ما را نجات داد.»

Henri MATISSE, Odalisque assise, 1928
huile sur toile, 55 x 37 cm

است که فضای غالب تصویررآمی سازد. رنگ و فرم از هرگونه بازنمایی عینی طبیعت خلاصی یافته و صرفاً به مثابه ابزاری جهت ایجاد فضا و پیوند میان عناصر به کار رفته است. بی جهت نیست که پس از تجربیات گرگن، موریس دنیس می‌گوید: «تصویر، پیش از آن که یک اسب جنگی، یک پیکر برهنه و یا یک روایت باشد، سطح رنگین تختی است که با نظم خاصی تنظیم شده است» (۱۹). برای هنرمندان پیشرو دهه آخر سده نوزدهم، تجربه هنر شرق، تجربه یک رهایی است؛ رهایی و گریزی که نسل نوین اروپا شدیداً به آن نیاز داشت و یا رویکرد به آن، دنیای تصویر متحول گشت و راه برای جریان سیال ذهن فراهم آمد.

از میان هنرمندان نوین و پیشرو اروپا، شاید هیچ یک بیشتر از «هنری ماتیس» از هنر مشرق زمین و به ویژه نگاره‌های سنتی ایران متأثر نشده باشند. ماتیس متولد ۱۸۶۹ است. از حسن تصادفات، همزمان دورانی است که کانال سوئز به عنوان یک آبراه حیاتی مهم که ارتباط میان شرق و غرب را سرعت بخشید، در همین سال ۱۸۶۹ در روزگار نوین، بازگشایی شد.

هنری ماتیس، در آغاز، در رشته حقوق تحصیل کرد. ولی از آنجا که حرفه قضاوت با نیازهای ذهنی وی سازگار نبود، آن را رها ساخت و در سال ۱۸۸۹ م به طراحی و نقاشی رو آورد. ماتیس بین سال‌های ۱۸۹۰ م تا ۱۸۹۲ م نزد «ویلیام بوگرو» (۲۰)، آکادمیسین سده نوزدهم فرانسوی، در آکادمی جولیان (۲۱) فعالیت داشت. پس از آن، بین سال‌های ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ در بوژار (۲۲) پاریس به تحصیل ادامه داد از خوش اقبالیهای وی در بوژار پاریس،

داشته باش (۱۵).»

منظور گرگن از این نوشتار و گفتار چیست؟ چرا با این صراحت سخن از ایران و هنر ایران می‌گوید؟ پاسخ آن روشن است. او در هنر هلنی که منجر به آکادمیسم سده نوزدهم شد، امکان بازآفرینی دنیای نوینی که او و هم‌اندیشانش پیوسته در جست و جوی آن هستند، نمی‌یابد. جهان بینی نیوتونی که همه چیز را ثابت، سلب و تجزیه ناپذیر می‌داند، نمی‌تواند پاسخگویی نیاز ذهنی نسلی گردد که آینده را در گرو ذهنیتی می‌بیند که همه چیز را پویا، تجزیه پذیر و در حال تحول می‌یابد. از این روست که گرگن و هم‌نسل‌های وی، نظر «موریس دنیس» (۱۶)، «پل سروزیه» (۱۷)، «رائول دوفی» (۱۸) و بسیاری دیگر، آرمان‌های ذهنی و تصویری خود را در فضاهای تصویر شرق، نگاره‌های سنتی ایران و بالخصوص فرهنگ منبعث از جهان اسلام می‌بینند و رو به آن می‌نهند. فرهنگ تصویری شرق از بازنمایی عینی طبیعت میراست؛ هنری است که بر اساس روابط همزمانی فرم و فضا شکل گرفته و عینیت یافته. این جهان بینی و آفرینش تصویری از این نیز فراتر رفته و همزمانی در زمان را نیز تجربه کرده است و در بسیاری از نگاره‌ها این تجربه فراواقع را جلوه‌ای هوشمندانه بخشیده. در عین حال، نوعی از بیان اندیشگون است که اندیشه و درون انسان‌ها را به کنکاش فراخوانده و در مواجهه با آن، همواره به اندیشه و تفکر هدایت شده است.

مجموعه این عوامل، ساختار و ویژگی نقاشی نوین را نیز با خود همراه دارد در نگاره‌های سنتی ایران و بسیاری از آثار شرقی، این هندسه حاکم بر روابط بین سطوح

● موریس دنیس می گوید:

«تصویر، پیش از آن که یک اسب جنگی، یک پیکر برهنه و یا یک روایت باشد، سطح رنگین تختی است که با نظم خاصی تنظیم شده است.»

Maurice DENIS, Avril, 1892, huile sur toile, 37 x 60 cm

نمایش قرار می‌گرفت و هنوز به آرشيو انتقال نیافته بود، اشاره می‌کند و از آنها به عنوان «بی‌نظیرترین نوع موجودشان» یاد می‌کند.

ولی شاید هیچ یک از این نمایشگاه‌ها، به میزان نمایشگاه هنر اسلامی که در سال ۱۹۱۰ در مونیخ برگزار شد، موجب تحول اندیشه و ذهن ماتیس نشده باشد. ماتیس از نمایشگاه هنر اسلامی مونیخ اطلاع یافت و برای دید آن و تجربه مستقیم هنر اسلامی عازم مونیخ شد. پس از این دیدار بود که ماتیس اظهارداشت: «شرق ما را نجات داد (۳۱)». ماتیس، برای آشنایی بیشتر با فرهنگ اسلامی، در زمستان همان سال (۱۱ - ۱۹۱۰) به اسپانیا سفر کرد و مدتی در اندلس (که پایگاه رفیعی از فرهنگ و هنر شرقی - اسلامی در متهی‌الیه اروپاست) و به ویژه در قرطبه ماند. در این سفر نیز ماتیس به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفت. در نامه‌ای خطاب به «گرتروود استاین (۳۲)» نویسنده آمریکایی مقیم پاریس، شگفتی خود را از این سفر و نیز معماری و فرهنگ اسلامی این منطقه، ابراز داشت: Splendi de la Mosque. Suistres content de mon Voyage. (۳۳)

مطالعه کتاب «پیرلوتی (۳۴)» تحت عنوان مراکش (۱۸۸۹)، در تصمیم ماتیس برای سفر به دنیای شرق بی‌تأثیر نبود. لوتی در بخشی از کتاب خود، مراکش، می‌نویسد: «زیرپایم پررئیان است. حریر منقش نیلگونی که در میان آن گل‌های همیشه بهار، دور و نزدیک، چرخ‌های زرین، در گردش‌اند (۳۵)».

چند عامل حرکت و سفر ماتیس به شمال آفریقا (بخوانید شرق) را سرعت بخشید:

- تجربه سفر دل‌کروا به شمال آفریقا در سال ۱۸۳۲ و رویکرد به اقلیم خیال و ذهن;

- نمایشگاه هنر اسلامی مونیخ در سال ۱۹۱۰;

- کتاب پیرلوتی (مراکش، ۱۸۸۹).

حضور و فعالیت در کارگاه هنرمند پیشرو فرانسوی «گوستاو مورو (۲۳)» بود. اگرچه گوستاو مورو در آکادمی تدریس می‌کرد، ولی برخلاف دیگر هم‌سلکانش، انسان آزاداندیشی بود که اجازه می‌داد اندیشه مدرن که ساختار فعالیت ذهنی بسیاری از شاگردانش را تشکیل می‌داد، امکان جولان یابد. به همین سبب بود که بسیاری از هنرمندان نسل نو اواخر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم، نظیر «آلبرمارکه (۲۴)»، «موریس ولامینک (۲۵)»، «جورج روتو (۲۶)» و... در کارگاه وی امکان حضور و فعالیت می‌یافتند. در همین کارگاه است که گوستاو مورو به ماتیس می‌گوید که اصولاً او برای ساده کردن نقاشی به دنیا آمده است. ماتیس، پس از فراغت از تحصیل در روزار پاریس، بین سال‌های ۱۹۰۰ - ۱۸۹۹ در آکادمی «کارپیر (۲۷)» به همراه «آندره درن (۲۸)» به فعالیت پرداخت. ولی ماتیس همچنان در پی گمشده و یافتن مسیر اصلی خویش بود.

در سال‌های پایانی سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم، نمایشگاه‌های متعددی از هنر اسلامی در اروپا، به ویژه پاریس، برگزار شد.

- نمایشگاه هنر اسلامی، ۱۸۹۳;

- نمایشگاه هنر اسلامی، ۱۸۹۴;

- نمایشگاه بین‌المللی ۱۹۰۰ پاریس که ضمن آن هنرمندان و نسل جدید را با نمونه‌های درخشانی از هنر ایرانی، عثمانی، مراکشی، تونس، الجزایری و مصری آشنا ساخت;

- نمایشگاه موزه هنرهای تزئینی، پاریس، ۱۹۰۳;

ماتیس بعدها ضمن مصاحبه‌ای با «ژاک‌گینه (۲۹)» عنوان کرد: «هیجانی برای رنگ در درونم شکل می‌گرفت.

همزمان با آن نمایشگاه بزرگ هنر محمدی برپا شد (۳۰)» افزون بر این، ماتیس به آثار طراحی و سفال‌ایران که در ابتدای سده بیستم، مستمراً، در موزه لوور، در معرض

نمی‌شود. اوریانتالیست‌ها با وجود نگاه به شرق و انتخاب موضوع‌هایی از این اقلیم، چون اندیشه مدرنیسم حاکم بر ذهن آنها نیست. در دنیای محتوم آکادمیسم همچنان محصور می‌مانند و عینیت سد راهشان است و چون توان گذر از فراز این سد سترگ را ندارند، قادر نیستند از فرصت فراهم آمده بهره گیرند و افق ذهن و دید خود و هم نسل‌هایشان را تعالی بخشند و در فراسوهای آینده پایگاه ارزشمندی داشته باشند. برعکس ماتیس (و با توجه به نظریه‌های گوگن در زمینه هنر شرق و به ویژه هنر ایران) از سرچشمه‌های هنر اسلامی که بسیاری از ویژگی‌های هنر نورا در آن می‌یافتند، بهره بردند. افق‌های نوینی به سوی اقلیم خیال گشودند و راه را برای خود و دیگر هم‌اندیشان خود باز نمودند. نمودهای مشخص آن نه تنها در ۴۰ سال هنر ماتیس از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۵۳ بلکه در طرح‌ها و آفرینش‌های او برای کلیسای ونس (۴۰) پیوسته آشکار است.

و بالاخره «واسیلی کاندینسکی (۴۱)» با انتشار کتابش تحت عنوان: معنویت در هنر (۴۲)، در سال ۱۹۱۲، مبانی نظری این فرآیند را از منظر یک هنرمند تشریح و زمینه را برای حرکت‌های بعدی فراهم آورد (۴۳). کاندینسکی ضمن به دست دادن تحلیلی از نگاه جست و جوگر و حس جدیدی که «سزان» در زمینه فرم خلق کرد و به بیننده منتقل نمود، می‌نویسد: «[اوسزان] اشیاء را همان گونه نقاشی می‌کرد که موجودی انسانی را. زیرا از موهبت دریافت زندگی درونی اشیاء برخوردار بود. رنگ و فرم او از هارمونی معنوی مناسبی بهره می‌برد. انسان، درخت، سیب، همه و همه توسط سزان برای آفرینش چیزی که تصویر نامیده می‌شود و چیزی که بخشی از درون حقیقی و هارمونی هنری است به کار گرفته شده است. همین غایت را کار یکی از بزرگترین فرانسویان جوان به نام هنری ماتیس به نمایش می‌گذارد. او تابلو می‌کشد. می‌کوشد در این تابلوها اولویت را باز آفرینی نماید. او برای دستیابی به این هدف، فقط موضوعی که باید نقاشی شود را لازم داشت (انسان یا چیز دیگری) و سپس روش‌هایی که تنها به نقاشی متعلق اند: رنگ و فرم (۴۴)». برخلاف فوتوریستها و کانستراکتیویست‌ها که بر امر

- سفر دوست و همکارش البر مارکه، در سال ۱۹۱۰، به مراکش؛
- و بالاخره جست و جو برای یافتن بیانی نو و فردی در تصویر.

مجموعه این عوامل، موجبات سفر ماتیس را در ۲۹ ژانویه ۱۹۱۲ فراهم ساخت. باید در نظر داشت که در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم هنرمندان بسیاری نظیر «ژان - لئوژروم (۳۶)» «اوژن فرامنتن (۳۷)»، «رودلف ارنست (۳۸)» و... حضور داشتند که تجربه شرقی در آثارشان صرفاً در موضوع‌هایی از دنیای شرق و یا با افزودن ردا، صراحی، دستار، قالیچه و... خلاصه می‌گشت. آثار این دسته از هنرمندان تنها به جلوه‌های ظاهری و عینی فرهنگ اسلامی توجه داشت، ولی از نظر ساختار و اساس همان ویژگی‌های فرتوت و بسته آکادمیکی را به همراه داشت که نسل پیشرو از آن احتراز می‌کرد در آثار این هنرمندان که به نام اوریانتالیست (۳۹) معرفی می‌شوند، هیچ کدام از ویژگی‌های هنر نو نظیر: ذهن‌گرایی، اجتناب از بازنمایی عینی طبیعت، تجربه نور و رنگ و نهایتاً اُلقای اندیشه از طریق فرم و فضا یافت

مادی هنر اصرار داشتند، کاندینسکی به راهی قدم نهاد که بر اهمیت معنوی و روحانی هنر توجه داشت. او، در آثارش که مشخصاً به مرز انتزاع نزدیک می‌شود، تلاش می‌کند تا ماهیت بصری ارتباط مستقیمی با زندگی معزوی انسان معاصر داشته باشد. او در نوشته‌هایش

ایرانیان سلیقه قومی خود را از دست دادند

این احساس در عصر جدیدی در میان ایرانیان بوجود آمده است. سلیقه قومی ایرانیان در گذشته از سلیقه فرانسویان تقلید می‌کردند و این سلیقه را در هنرهای مختلف خود نشان می‌دادند. اما در این عصر جدید، ایرانیان به سلیقه خود برگشته‌اند و در هنرهای مختلف خود، سلیقه قومی خود را نشان می‌دهند. این سلیقه قومی، سلیقه‌ای است که در طول تاریخ ایران، همیشه وجود داشته است. این سلیقه قومی، سلیقه‌ای است که در هنرهای مختلف ایران، همیشه وجود داشته است. این سلیقه قومی، سلیقه‌ای است که در هنرهای مختلف ایران، همیشه وجود داشته است.

(۱۳۷۵)

از یک اشتیاق به بیان معنوی در آفرینش هنری می‌نویسد و از آن به مثابه ابزاری که فرم را از قید هرگونه وابستگی به جهان مادی رها می‌سازد و از این طریق بخشی از نیازهای فطری انسان را تأمین می‌کند، سخن می‌گوید. به هر تقدیر، فرهنگ اسلامی به مثابه یک ساختار و جهان بینی در متحول ساختن بخشی از ذهنیت جدید که منتهی به آفرینش هنری در هنر معاصر شد، نقشی تعیین کننده و انکارناپذیر داشت که ضمن سخن، تلاش شد به پاره‌ای از آن اشاره شود. در این میان تأثیر دیگر فرهنگ‌های غیراروپایی مانند شرق دور و هنر آفریقایی (سیاه) را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و اشاره‌ای به آن نداشت.

● بی‌نوشته‌ها:

- 1- Friedrich Hegel (1770-1831)
- 2- بابک احمدی، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۴، صص ۱۰۷-۱۰۹
- 3- Eugene Delacroix (1798-1863) 4- Fredric Chopin (1810-1849) 5- Alphonse Lamatine (1790-1869) 6- Pierre Schnieder, Matisse, London: Thames & Hudson, 1984, P.155 7- Pierre Schnieder, Ibid, P.155
- 8- Count de Momay 9- Pieme Schieder, The Moroccan Hinge in Matisse in Morocco, PP20-21 10- Pierre Schieder, Ibid, P.21 11- Paul Gauguin (1848-1903) 12- Cimabue (C.1240-1302 ?) 13- Pierre Schieder, Matisse, Ibid, P.163 14- George-Daniel de Monfried 15- P.Gauguin, letter to Georges-Daniel de Monfried (October 1897), P.156 16- Maunce Denis (1870-1943) 17- Paul Serusier (1865-1927) 18- Raoul Dufy (1877-1953) 19- Maurice Denis, "Art et Critique", 23, August, 1890 20- William Bouguereau (1825-1905)
- 21- Academie Julian 22- Ecoles des Beaux-Arts 23- Gustave Moreau (1820-1898)
- 24- Albert Marquel (1875-1947) 25- Maurice de Vlaminck (1876-1958) 26- Georges Rouault (1871-1958) 27- Academie Carriere 28- Andre Derain (1880-1954) 29- Jacque Guenne 30- Pierre Schneider, Matisse, Ibid, P.156 31- Matisse in Morocco, Ibid, P.27 32- Gertrude Stein (1874-1946)
- 33- Postcard to Gertrude Stein, Post Marked 20 November 1910. Beinecke Rare Book Library, Yale University 34- Pierre Loti
- نویسنده کتاب‌هایی چون: مراکش و به سوی اصطهبانات
- 35- Matisse in Morocco, Ibid, P.40 36- Jean-Leou Gerome (1824-1904) 37- Eugene Fromentin (1820-1876) 38- Rudolph Ernest (1854-1932)
- 39- Orientalist 40- Chapel of the Rosary, Vence, 1947 41- Vassily Kandinsky (1866-1944) 42- On the Spiritual in Art, 1912

۴۳- این کتاب در اصل در سال ۱۹۱۰ به نگارش درآمد. ولی تا سال ۱۹۱۱ منتشر نشد و زمانی که انتشار یافت تاریخ ۱۹۱۱ را به همراه داشت.

۴۴- «واسیلی کاندینسکی»، معنویت در هنر، ترجمه: «اعظم نوراله خانی»، تهران، انتشارات شباهنگ، ۱۳۷۵، ص ۷۲

● فهرست منابع:

- 1- Benjamin, Roger. Orientalism: Delacroix to Klee, Art Gallery of New South Wales, 1997
- 2- Cowart, Jack. Matisse in Morocco: The Paintings and Drawings, 1912-1913. National Gallery of Art, Washington. 1990
- 3- Delacrix, Eugene. Selected Letters, 1813-1863, London, 1971
- 4- Prideaux, Tom. The world of Delacroix: 1798-1963, Tune-life Books, Newyork, 1975
- 5- Schneider, Pierre. Matisse, London, Thames & Hudson, 1984
- 6- Spancer, Harold. Readings in Art History, Wol, II, 3rd, edition, New york: Charles Scbnner's sons, 1983
- 7- Stangos, Nikos, Concepts of Modern Art, London: Thames & Hudson, 1983

۸- «احمدی، بابک» حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۴

۹- «کاندینسکی، واسیلی»، معنویت در هنر، ترجمه: «اعظم نوراله خانی»، تهران، شباهنگ، ۱۳۷۵