

معرفی چهار هنرمند چاپ‌های دستی از اسلواکی، ترکیه، انگلستان و اسکاتلند

تصویر شماره ۵: Adanie

«کاتارینا واورووا»^[۱]

فهیمة سهیلی راد

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی پژوهشگر

نقاش و گرافیست متولد سال ۱۹۶۴ در براتیسلاوا اسلواکی است و هم‌اکنون در شهر پزینوک^[۲] زندگی و کار می‌کند؛ جایی نزدیک به شهر مادریش.

تحصیلات و بیوگرافی: ۱۹۹۰-۱۹۸۴ آکادمی هنر براتیسلاوا و ۱۹۸۹ دریافت بورسیه برای تحصیل در ایتالیا.

نمایشگاه‌ها: وی از ابتدای کار خود با برپایی نمایشگاه‌های متعدد توانایی خود را به نمایش گذاشته است. نمایشگاه‌های گروهی او علاوه بر سرزمین مادریش-اسلواکی-در کشورهای چون هلند، لهستان، اسپانیا، بلغارستان، رومانی، بلژیک، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، بریتانیا، سوئیس، جمهوری چک و کانادا برپا شده‌اند. او نمایشگاه‌های انفرادی زیادی نیز در جمهوری چک و اسلواکی، هلند، بلژیک، ترکیه، آمریکا، اطریش و ژاپن داشته است.

کارهای او که روی موضوعات خاصی متمرکز شده بسیار شاعرانه، خیال‌پردازانه، رؤیاگونه و اغواگرانه (وسوسه‌انگیز) است و جزئیات در کارها و طراحی‌های او به طرز شگفت‌انگیزی قابل رؤیت است. مضمون‌هایی که کاتارینا روی آن‌ها کار می‌کند ریشه در ادبیات، هنرها، وقایع و افراد تاریخی دارد. در آثار او هرکسی نه تنها می‌تواند تأثیرات و نشان‌هایی از اتفاقات بیان شده در انجیل و زمان اکتشافات بزرگ را ببیند بلکه قادر است چیزهایی از جهان ماوراء و بخش‌های درونی روح انسان را نیز مشاهده کند. در این آثار دنیای فانتزی با حقیقت، رؤیا با واقعیت و آرزو با تجربه درهم می‌آمیزد. عناصر مخصوص کارهای او مردم، حیوانات، مردهای بال‌دار، کلاه‌ها یا گل‌سرها یا چیزهای دیگری هستند که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. در بسیاری از نقاشی‌های او، ما زنی را با چهره‌ای غمگین و در حال تفکر می‌بینیم. در حال حاضر پرینت‌هایی با سایز کوچک از اصل آثار او در سراسر دنیا به فروش می‌رسد.

او در طول سال‌های فعالیت هنریش از ۱۹۸۸ موفق به کسب جوایز متعدد و معتبر بین‌المللی شده است. ■

1- Katarina Vavrova

2- Pezinok

تصویر شماره ۱: Katarina Vavrova

تصویر شماره ۲: Belby

تصویر شماره ۳: Barend&Manto

تصویر شماره ۴: بدون عنوان

«سلیمان سیم تکان»^[۱]

فهیجه سهیلی راد

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی- پژوهشگر

تصویر شماره ۵: بدون عنوان

گرافیسیت، متولد سال ۱۹۴۰ در شهر ترابزون^[۲] ترکیه است.

تحصیلات و بیوگرافی: ۱۹۶۳ فارغ التحصیل از مؤسسه نقاشی «آنکارا غازی»^[۳] ترکیه. سپس در آکادمی بین ایالتی هنرهای زیبای استانبول تحصیلات هنریش را کامل کرد.

وی از ۱۹۶۸ به عنوان استاد دانشگاه آتاتورک^[۴] کار تدریس را آغاز کرده و در ۱۹۷۰ در آلمان تحقیقاتی را بر روی آموزش پوستر (کارهای چاپی) انجام داد. در ۱۹۷۵ عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبای «میمار سینان»^[۵] شد. در ۱۹۸۵ مدرک پروفسوری را دریافت نمود و در همان سال کرسی استادی گروه هنر گرافیک را به دست آورد. وی از ۱۹۸۷ سمینارهای متعددی را در زمینه «چاپ‌های اورجینال»، «دوازده هنرمند گرافیسیت ترکیه» و «مقطعی از نقاشی ترکی معاصر» در دانشگاه‌های هنر مختلف در داخل و خارج از ترکیه برگزار کرد. در طی سال‌های بعد او چند آکادمی هنرهای زیبا بنیان گذاشت که مدیریت برخی از آنها را نیز به عهده گرفت. از دیگر کارهای او می‌توان به تأسیس تعدادی کارگاه حکاکی، لیتوگرافی، چاپ، چاپ سیلک و... اشاره کرد. سلیمان تاکنون موفق به کسب جوایز متعدد و برپایی نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری شده است. ■

1-Suleyman Saim Tekcan

2-Trabzon

3-Ankara Gazi

4-Ataturk

5-Mimar Sinan

تصویر شماره ۱: Suleyman saim tekcan

تصویر شماره ۲: بدون عنوان

تصویر شماره ۳: بدون عنوان

تصویر شماره ۴: بدون عنوان

آنیتا کلین

فهمیه سهیلی راد

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی پژوهشگر

پیش از معرفی آنیتا کلین^[۱]، به عنوان یک هنرمند برجسته و صاحب سبک در هنر چاپ لیتوکات^[۲]، جهت شناخت کلی این شیوه، به اختصار توضیحاتی در مورد آن داده می شود.

لیتوکات در سال ۱۸۶۳ به ثبت رسید و بیشتر به خاطر استفاده در کف پوش خانه‌ها معروف است. هنرمندان به خاطر بادوام بودن و برش نسبتاً راحت آن خیلی زود به قابلیتش برای پرینت روی آن پی بردند. در اوایل قرن بیستم هنر لیتوکات پدید آمد و خیلی زود فراگیر شد. گاهی آن را به اشتباه در تقابل با حکاکی روی چوب قرار می دهند. با وجود نقدهای منفی، به دلیل سادگی کار با این وسیله، بسیار مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. ماتیس^[۳] که علاقه زیادی به این تکنیک داشت، آن را به حرکت روان آرشه روی سیم‌های ویولون تعبیر کرد. پیکاسو^[۴] نیز به خاطر سرعت بالای کار و تجربیاتی که با خط و رنگ توانست با لیتوکات انجام دهد فریفته آن شد. او شیوه تقلیل صفحات^[۵] لیتو را ابداع کرد. این روش به وی امکان می داد که به جای بریدن یک صفحه جدید لیتو برای هر رنگ، فقط با استفاده از یک صفحه لیتو سادگی ترکیب‌های رنگی چندگانه را خلق کند. در انگلستان دهه سی، عده‌ای از هنرمندان به سهولت روش لیتوکات و ظرفیت آن برای کاربرد در هنرهای زیبا در گستره عمومی پی بردند. آن‌ها همچنین دریافتند که با توجه به ریتم خستگی ناپذیر و بی‌وقفه زندگی امروزی، این مدیوم به‌طور کامل برای تجسم ایده‌ها مناسب است. این سیر نشان می دهد که چرا آنیتا کلین با موفقیت بسیار لیتوکات را به کار گرفته و به سرعت جایگاه خود را به عنوان استاد یک زبان هنری جدید تثبیت کرده است.

متولد سال ۱۹۶۰ میلادی، نقاش انگلیسی که در سیدنی استرالیا متولد شده است.

تحصیلات و بیوگرافی: آنیتا در مدرسه هنر چلسی^[۶] تحصیل و فوق لیسانسش را از دانشگاه هنر اسلید^[۷] در لندن دریافت کرد. او از سال ۲۰۰۳-۲۰۰۶ رئیس انجمن سلطنتی طراحان چاپ شد و در مجموعه‌های زیاد خصوصی و عمومی در اروپا، آمریکا و استرالیا کار کرده است؛ مانند انجمن هنرهای بریتانیای کبیر، موزه انگلیس و کتابخانه انگلیس. وی در لندن و سایر نقاط دنیا نمایشگاه‌های انفرادی بسیاری داشته. همچنین سه کتاب از طراحی‌های او منتشر شده است. وی در حال حاضر استودیویی در لندن دارد اما یک هفته در ماه در کارگاهش در ایتالیا کار می کند. آنیتا هفت سال انواع شیوه‌ها را تجربه کرد تا بتواند روش منحصر به فردش را پیدا کند. او از زمان دانشگاه، روش لیتوکات را به کار گرفت و تصاویر سیاه قلم را با استفاده از ساخت کلیشه (روش اچینگ)^[۸] و چاپ آن‌ها خلق کرد. قدم بعدی او پرینت یک رنگ روشن تر روی یک سطح تیره بود، که خط حک شده، روی زمینه سیاه خودنمایی می کرد. در ۲۰۱۱، یک پله تغییر در کارهای آنیتا به چشم می خورد و آن، کشف دامنه‌ای جدید از جوهرهای چاپ و ارائه هنرمندانه او از رنگ است که سبب می شود لیتوکات‌های وی با درهم آمیختن رنگ و خط به دلفریبی خاصی دست یابند. به گفته خودش او از نقاشی‌های فرسک ایتالیائی دوران رنسانس بسیار الهام گرفته است. وی با رنگ روغن و آکرلیک کار می کند و روش‌های متنوع چاپ را به کار می گیرد. علاقه ویژه او به چاپ اچینگ، وود کات^[۹] و لیتوکات جوابگوی انواع دل مشغولی‌های اوست؛ از برجسته‌سازی گرفته تا رنگ‌های پراحساس، خطوط محکم و منعطف و طراحی ساده و فریبنده. آنیتا معتقد است که هر انسان می تواند در کارهای او داستان خودش را ببیند چون همه مردم اشتراکاتی دارند که او در کارهایش به تصویر می کشد. آنیتا کلین در مورد آثارش چنین می گوید: "من نمی خواهم کارهایم روی دیوار باشند بلکه ترجیح می دهم احساس کنید آن کار، زندگی شماست. دوست دارم ویژگی آثارم «معمولی بودن» باشد؛ می خواهم شعر زندگی هر روزه را با چیزهایی جشن بگیرم که آنقدر مشغولیم که به آن‌ها توجه نمی کنیم...". در کارهای آنیتا سادگی و بی‌پیرایگی عظیمی وجود دارد اما این بدان معنا نیست که کارهای او فاقد ظرافت و ایهام هستند؛ بالعکس آن‌ها دارای نوعی صراحت ناخودآگاهند که از هنر زنده نشأت می گیرد و به همین دلیل شاید بتوان هنر او را «طبیعت ثانویه» نامید. ■

1- Anita Klein

2- linocut

3- Matisse

4- Picasso

5- block

6- Chelsea

7- Slade

8- etching

9- woodcut

تصویر شماره ۱: Anita Klein

تصویر شماره ۲: روز بارانی، حکاکی روی چوب

تصویر شماره ۳: باران، چاپ اچینگ

تصویر شماره ۴: امتحان کردن کلاه‌ها، لیتوکات

تصویر شماره ۵: مادر و دخترها با پرنده، لیتوکات

استفن مک میلان^[۱]

مونس بسکابادی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

کاتالوگ نمایشگاه آثار کالکوگرافی استفن مک میلان با این جمله آغاز می‌شود: «نه، اشتباه نکنید، این‌ها عکس نیستند». این جمله حاکی از اعجاب‌انگیز بودن آثار این هنرمند است. آثاری که بینندگان گالری تا ساعت‌ها در حیرت مانده‌اند: آیا به‌راستی این آثار با تکنیک کالکوگرافی اجرا شده‌اند؟

بیوگرافی:

استفن مک میلان متولد ۲۱ دسامبر ۱۹۴۹ در برکلی کالیفرنیا، در خانه‌ای که دارای یک منظر وسیع از خلیج سان‌فرانسیسکو بود متولد شد. علاقه او به چشم‌انداز و منظره به‌عنوان منبع الهام در آثارش از همان دوران کودکی و با تأثیرات محل‌زیگیاش شکل گرفت. آثار مک میلان در سال ۱۹۶۹ برای نخستین بار در گالری هنری سانتا کروز به نمایش درآمد. از سال ۱۹۷۵ او با الهام از تصاویر طبیعت، در اجرای آثار خود بر روی تکنیک آکواتینت متمرکز شد. سفر در دل طبیعت و عکاسی از مناظر طبیعی مقدمه این آثار بود. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ فعالیت هنری خود را با کار در آتلیه هنری گرافیک در سان‌فرانسیسکو دنبال می‌کرد. و در بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ در مؤسسه هنری کالاکا^[۲] به‌عنوان مدرس هنری، فعالیت نمود. مک میلان در حال حاضر در بلینگهام زندگی می‌کند و به خلق آثار خود مشغول است.

تصویر شماره ۵: تجزیه رنگی اثر «تپه‌های سن جین».

هماهنگی تکنیک اجرا و موضوع آثار در منظره‌پردازی‌های هنرمند

استفن مک میلان هنرمندی است شیفته طبیعت؛ او در سراسر زندگی خود بیشتر زمان‌ها را در دل طبیعت گذرانده و آثار هنری خود را با الهام از طبیعت خلق می‌کند. او در آثار هنری خود، در جستجوی به اشتراک گذاشتن روحیه‌ای است که از طریق دیدن این چشم‌اندازها ایجاد می‌شود. چاپ دستی به‌ویژه تکنیک کالکوگرافی (چاپ فلز)، قابلیت‌ها و امکانات بسیاری را برای هنرمندان فراهم می‌کند. انواع تکنیک‌های حکاکی مستقیم بر روی فلز (درای پوینت، مزوتینت)، و روش‌های غیرمستقیم و حکاکی اسیدی (اچینگ، لاین اچینگ و...) هر یک قابلیت‌های ویژه‌ای را دارا هستند

1-Stephen McMillan

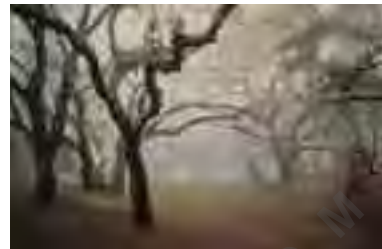
2-Kala Art Institute

تصویر شماره ۱: استفن مک میلان

تصویر شماره ۲: سرگردان بیابان؛ اندازه اثر: ۱۹×۲۸ اینچ

تصویر شماره ۳: بیشه بلوط؛ اندازه اثر: ۲۴×۱۵/۷۵ اینچ.

تصویر شماره ۴

تصویر شماره ۶: نور کوهستان؛ اندازه اثر: ۱۲۱/۲ × ۱۸۳/۴ اینچ.

تصویر شماره ۷: نام اثر: درخت برفی؛ اندازه اثر: ۱۰/۲ × ۶ اینچ.

نفوذ علم در هنر مک میلان

آثار مک میلان از جنبه‌ای دیگر نیز قابل ستایش می‌باشد. رابرت اوپنهایمر فیزیک‌دان، در مواجهه با آثار هنری مک میلان، وقتی به نمایش طبیعت‌پردازانه این آثار مثلاً در نمایش پوشش گیاهی در یکی از مناظر طبیعی چاپ‌های هنرمند توجه کرد، بیش از هر چیز به دانش علمی این هنرمند نسبت به فرآیندهای شیمیایی و توانایی استفاده از این دانش در به تصویر کشیدن چنین مناظری اشاره نمود تا حدی که استفاده کارکردی از علم در هنر مک میلان را چیزی فراتر از جادوگری نامید. آثار استفن مک میلان به عقیده بسیاری از موزه‌داران و هنرمندان، برای هنرمندان در به‌کارگیری مهارت اجرایی در تناسب با موضوع؛ الهام‌بخش و برای مخاطبان؛ یادآور بزرگداشت طبیعت و احترام به محیط زیست است.

در آخر یادآور می‌شوم که خوانندگان گرامی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت‌های مرتبط ذیل مراجعه نمایند. ■

1-<http://www.kala.org/sales/artists2012/mcmillan.html>

2-<http://www.sapergalleries.com/McMillan.html>

3-<http://missiongalleryart.com/>

و هنرمندان هر یک به تناسب علایق و سبک شخصی و هنری خود، می‌توانند تکنیک متناسب پیش طرح خود را انتخاب نمایند. آثار طبیعت‌پردازانه مک میلان و اجرای آن‌ها با استفاده از کالکوگرافی، بیانگر شناخت هنرمند از قابلیت‌های این تکنیک در تناسب با سوژه می‌باشد. او تکنیک آکواتینت را به منظور خلق صحنه‌های طبیعت، فضاها و ساحلی و مه‌گرفته و دورنماهای وسیع به خدمت می‌گیرد. آن‌سایر^[۳] صاحب گالری سانتافه^[۴] همان گالری‌ای که در ارائه و نمایش آثار مک میلان، سابقه‌ای ۲۵ ساله دارد، در مورد این آثار و تکنیک اجرای آن‌ها می‌گوید: "تکنیک آکواتینت برخلاف دیگر تکنیک‌های کالکوگرافی که تضاد شدیدی بین مرزهای تیره و روشن ایجاد می‌کند، دارای یک فضای آبرنگی با تنالیت‌های ملایم است که به هنرمند امکان خلق فضاها و مناظر طبیعی با تنالیت‌های ملایمی از نور و سایه می‌دهد. مک میلان با استفاده از این ظرافت به خلق موضوعاتی مثل بازی نور در آب، طیف وسیع سایه‌روشن‌ها در گرگ و میش هوا، و سایه‌های عمیق و مه‌گرفته می‌پردازد." استفاده از این تکنیک و ارائه آثاری چنین واقع‌گرایانه، همچنین نشان‌دهنده تسلط هنرمند و مهارت وی در اجرای اثر و همچنین شناخت او از متریال هنری و تخصصی خود می‌باشد.

تسلط او در این روش چاپ‌دستی که به لحاظ فنی روشی پیچیده است، منجر به خلق آثاری شده است که سبب حیرت همکارانش در این تخصص هنری شده است. همچنین بینندگانی که برای اولین بار در مقابل این آثار قرار می‌گیرند را به شک می‌اندازد: آیا این تصویر یک عکس است؟

آن‌سایر با اشاره به این مهارت می‌گوید: "به‌سختی می‌توان افرادی را یافت که اشتیاقی به تحمل دردسرها و مشقت تکنیک آکواتینت داشته باشند، چراکه با وجود عکاسی مکانیکی در حال حاضر، فرآیند ثبت تصاویری این‌چنینی بسیار سریع و آسان شده است و مردم آن را ترجیح می‌دهند."

3- Anne Sawyer

4- Santa Fe gallery

