

Picasso on Paper

By: Patrick Elliott

چاپ‌های دستی پیکاسو

نمایشگاه‌های ملی اسکاتلند، ادینبرو ۲۰۰۷

مترجم: دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

تصویر شماره ۱: پابلو پیکاسو در کارگاهش - ۱۹۵۷.

عموماً، پیکاسو^[۱] را هنوز بزرگترین هنرمند قرن بیستم می‌انگارند و عجیب آنکه هیچ‌گاه در اسکاتلند نمایشگاه آثار پیکاسو دایر نشده است. ما با تکیه بر نمایشگاه «اشتاتزگالری اشتونگارت»^[۲] و به‌ویژه اداره گرافیک آن که از شهرت جهانی برخوردار است -گرافیکه شاملونگ-^[۳] می‌توانیم این حقیقت تلخ را اصلاح کنیم. در این نمایشگاه حدود ۱۲۵ نسخه از برترین آثار چاپی و نقاشی پیکاسو در طیفی خارق‌العاده که محصول یک دوره ۷۰ ساله است، دیده می‌شوند. آثاری از نقاشی‌ها پاستلی‌ها پاستلی‌ها که در سنین نوجوانی خلق شده‌اند تا طراحی‌های ماهرانه با مرکب که در سال ۱۹۷۱ یعنی در سن ۸۹ سالگی وی کار شده است. از نظر پیکاسو چاپ‌های دستی تنها یک شیوه باز تولید تصاویر پیشین‌اش نبود، بلکه آن را فرآیندی خلاق با ویژگی‌های خاص خودش می‌پنداشت. در واقع او با استفاده از این فرآیند ایده‌هایی را از طریق چاپ دستی مطرح می‌ساخت و آن‌ها را در مجموعه نقاشی‌های خود به نمایش درمی‌آورد. «پاتریک الیوت»^[۴] نشان می‌دهد که وی اغلب نگرش فنی‌اش را بنا به ملاحظات عملی تغییر می‌داد. مثلاً در اواسط دهه ۱۹۲۰ به سراغ لیتوگرافی^[۵] در کارگاه چاپ واقع در شمال پاریس رفت تا از دست دوستان و دلالتان مزاحم در استودیو شخصی‌اش که در مرکز شهر واقع بود، بگریزد.

1-Pablo Picasso(1973-1881)

2-Staatgalerie Stuttgart

3- Graphische sammlung

4- Patrick Elliott

5- Lithographs

سپس به جنوب فرانسه رفت و به واسطه نداشتن تجهیزات و دستیار متخصص، کار لیتوگرافی و اچینگ^[6] را رها کرد و به تکنیک لیتوکات^[7] روی آورد. چرا که در مجاورت محل سکونت او یک کارگاه لیتو فعال بود. تغییر سبک در طول زندگی عشقی اش هم به همین ترتیب اتفاق افتاده است. در واقع بین زندگی و هنر پیکاسو رابطه ای نزدیک و صمیمی وجود داشت که خود دلیل مهمی برای جاودانگی آثارش شد و نمود خاصی در هنر گرافیک او یافته است.

پیکاسو، آثار چاپی و چاپگرهای او

پابلو پیکاسو یک طراح و چاپگر پرکار بود. او حداقل ۲۲۰۰ اثر چاپی به شیوه های گوناگون داشت. نخستین آن ها مربوط به سال ۱۸۹۹ است، زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت و آخرین آن ها مربوط به سال ۱۹۷۲ است که ۹۰ ساله بود. تعداد نقاشی های او به قدری زیاد است که

«کاتالان»^[10] منتشر می شد، از آن ها پوستر تهیه می کردند و هرگاه به مسافرت می رفت به جای نامه، نقاشی ارسال می کرد چرا که از نوشتن خوشش نمی آمد. به همین دلیل از تصویر و نقاشی برای انتقال پیام بهره می گرفت. او نمایشگاه هایی هم دایر می کرد. مهمترین آن ها در «الس کاتر گیتس»^[11] واقع در بارسلون به سال ۱۹۰۰ بود. در حالی که تازه هجده ساله شده بود، نمایشگاهش حاوی یکصد اثر طراحی بود.

تصویر شماره ۲: پیکاسو در حال بررسی و توضیح نسخه چاپی مینوتور بایک دلال هنری، به نام «هنری ماتاراسو»، کانس، ۱۹۶۱، عکاس: ادوارد کوبین.

هرگز شماره آن ها به درستی تعیین نشده اند. علاقه وی به نقاشی از دوران کودکی اش شروع شد، زمانی که هنوز حرف زدن نیاموخته بود و به جای لاپیز (مداد به زبان اسپانیایی) می گفت پیز پیز. جزئیات زندگی اش بسیار عجیب و رویایی است ولی بی شک پیکاسو از همان اوان زندگی طراحی ماهر، ذاتی و زبردست بود. علت عمده آن نفوذ پدرش بود؛ که معلم هنر بود. پیکاسو آزمون های نقاشی را در آموزشگاه هنر «لوتجای بارسلون»^[8] در سن ۱۴ سالگی پشت سر گذاشت. «پنروز»^[9] با اغراق می گوید: پیکاسو برنامه های یک ماهه را در یک شب طی می کرد. ولی در هر صورت شکی نیست که او استعدادی باورنکردنی داشت. صمیمی ترین و قدیمی ترین دوست پیکاسو، جایم ساباتس، می گوید: «پیکاسو به عنوان یک دانش آموز در بارسلون به استودیو خویش بازگشت و بی وقفه به کار نقاشی و طراحی پرداخت؛ او در کوهی از کاغذ و نقاشی گم شده بود.» وی هم چنین می گوید: «پیکاسو شب های زمستان با سوزاندن طراحی هایش در اجاق، خود را گرم می کرد.» شاید گمان کنید این اغراق است چرا که کاغذ خیلی زود و سریع می سوزد، ولی حقیقت این است که او بی هیچ وقفه ای و بدون هیچ استراحتی آناری از نقاشی و طراحی خلق می کرد. در حالی که هنوز نوجوان بود، نقاشی هایی می کشید که در نشریات

این احساس علاقه به طراحی در او ذاتی بود، ولی دو ملاحظه اقتصادی هم در آن اثرگذار بودند. اول اینکه طراحی هزینه بر نبود و دومین نکته اینکه فروش آن به مراتب آسان تر از فروش آثار نقاشی بود. به ویژه اگر روی تابلوی بزرگی ترسیم می شد و در آن از طرح های تصاویر مدرنیستی استفاده می شد که وی در آن متخصص بود.

یکی از ویژگی های مهم هنر و روش پیکاسو در سراسر ۸۰ سال سابقه کار او انعطاف پذیری و واکنش خلاق به وضعیت های جدید بود. معروف ترین جمله او این است: «من دنبال چیزی نمی گردم؛ بلکه فقط پیدا می کنم» که

6- Etching

7- Linocut

8- Llotja art school in Barcelona

9- Penrose

10- Catalan

11- Els Quatre Gats

که اطرافش زندگی می‌کردند برخوردار شد به‌ویژه از مجسمه‌سازان استودیوی هنرهای زیبای لوور در مونمارتری. او که نمی‌توانست در یک کارگاه نقاشی حرفه‌ای کار کند، به پرینت‌های اچینگ در استودیوی کوچک خود ادامه می‌داد.

پیکاسو در سال ۱۹۰۵ به نقاشی برای کسب درآمد روی آورد و بیش از ده اثر اچینگ در سال تولید می‌کرد که عمده آن‌ها حول محور سفر بودند. به استثناء چند قطعه برش چوبی، همه نقاشی‌های وی در پاریس یا از نوع «اچینگ» یا از نوع «درای پوینت»^[۱۳] بودند. اچینگ‌ها، نقاشی با سطوح نازک موم بر روی پلیتی فلزی هستند که بعدها روی آن‌ها خطوطی با اسید کشیده می‌شد. در تکنیک درای پوینت نقاشی بر روی خود پلیت فلزی انجام می‌گیرد، در آن خطوط مشکی را با کمک جوهر و قرارگرفتن زیر پرس نقاشی متمایزتر می‌سازند. پیکاسو از پلیت‌های مسی کوچک استفاده می‌کرد. آگوست دیلاتره^[۱۴] (۱۹۰۷-۱۸۲۲) هم چند نمونه از آن‌ها را به‌کار برده بود؛ این هنرمند کهنه‌کار، کارگاهی پیشرفته در رولپیک در مونمارتری

تصویر شماره ۴: کارگاه چاپ دستی مورلوت، خیابان بارلوت، پاریس، ۱۹۶۰، عکاس: چوجوان.

داشت. «کلوویس سوگات»^[۱۵] که دلال آثار نقاشی بود بازار خوبی برای آن‌ها یافته بود ولی فروش به‌کندی انجام می‌گرفت. ظاهراً پیکاسو در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ آثار چاپی اندکی ارائه کرده است (به‌طوریکه اندک نمونه‌هایی از آن‌ها باقی مانده است)، ولی به‌قدر کافی به چاپ علاقه‌مند شد تا بتواند یک دستگاه پرس تهیه کند. او در سال ۱۹۰۷ آن را از نقاشی به نام «لوئیس فورت»^[۱۶] خریداری نمود. او که بی‌صبرانه منتظر اتمام کار پلیت‌های چاپی خود بود، از پرس برای اتمام کار اچینگ خود استفاده می‌کرد.

در سپتامبر ۱۹۱۱ یکی از دلالان به نام «آمبرویز وولارد»^[۱۷] تقریباً همه آثار مربوط به سال‌های ۱۹۰۴-۱۹۰۵ پیکاسو را خریداری کرد. دو سال بعد ۲۵۰ نسخه از اثر «سالتیمبانک سوئیت»^[۱۸] را در ابعاد بزرگ و غیرمتمعارف چاپ نمود. ۱۴ پلیت وجود داشت و لوئیس فورت، چاپگر مورد علاقه وولارد، مجبور بود ۳۵۰۰ اچینگ از آن‌ها تهیه کند. شهرت آن‌ها هم رو به رشد بود. این نسخه آنقدر وسیع بود که دیگر پلیت‌های مسی جوابگو نبودند، در نتیجه مجبور شدند از سطح بیرونی فولادی استفاده نمایند چراکه به جز این روش اثر از بین می‌رفت. وولارد با سبک

تصویر شماره ۳: «فرنارد مولارت» و «فرانسیس ژیلوت»، ۱۹۶۸، عکاس: نامعلوم.

درست مثل شرح یک مأموریت است که به‌طور خاص برای چاپ‌های دستی او صادر شده باشد. او تحصیلات رسمی در حوزه چاپ نداشت و تکنیک‌هایی را دنبال می‌کرد که با آن‌ها برخورد می‌نمود. اصولاً تکنیک‌هایی لذت می‌برد که می‌توانست به او مهارت‌های جدیدی بیاموزد. سپس به سراغ نیازهای خود در آن‌ها می‌رفت. پیکاسو در اولین اثر چاپی خود دچار یک اشتباه اساسی شد، اثری که با تکنیک چاپ اچینگ از یک شکارچی در سال ۱۸۹۹ در بارسلون بود. او دریافت که پروسه اچینگ منجر به تصویری معکوس می‌شود، بنابراین نیزه در دست چپ شکارچی قرار گرفته بود. پیکاسو به‌جای آنکه تصویر را بازآفرینی کند، دست به یک ابتکار زد و نام اثر را شکارچی چپ دست گذاشت. شاید این تنها اثر وی باشد که خود برایش نامی انتخاب کرده است، سایر آثار او را دلالان و مورخین هنر برای تمایز با سایر آثارش نام‌گذاری کردند. پیکاسو در دومین اثر اچینگ خود با عنوان غذای کم، هم اشتباهی مرتکب شد. این اثر در سال ۱۹۰۴ در پاریس خلق شد. او که پول برای خرید پلیت^[۱۷] نقاشی نداشت از یک دوست قدیمی پلیتی قرض گرفت و قبل از کشیدن نقاشی‌اش، اثر پیشین را پولیش کرد و اثر جدیدی را روی آن آفرید ولی در این کار تجربه لازم را نداشت و لابه‌لای اثرش سایه روشنهایی از نقاشی زیرین دیده می‌شد به‌طوری‌که اگر کسی از نزدیک به موه‌های زن می‌نگریست، آثار چمن از نقاشی قبلی راهی توانست ببیند.

پیکاسو هیچ‌گاه به عقب نگاه نمی‌کرد و فقط به پروژه بعدی خود فکر می‌کرد. او در همان ایام شروع به ساخت مجسمه کرد و در این راه از کمک مجسمه‌سازان اسپانیایی

12- Palte

13- Drypoint

14-Auguste Delâtre

15- Clovis Sagot

16-Louis Fort

17- Ambroise Vollard

18- Saltimbanque Suite

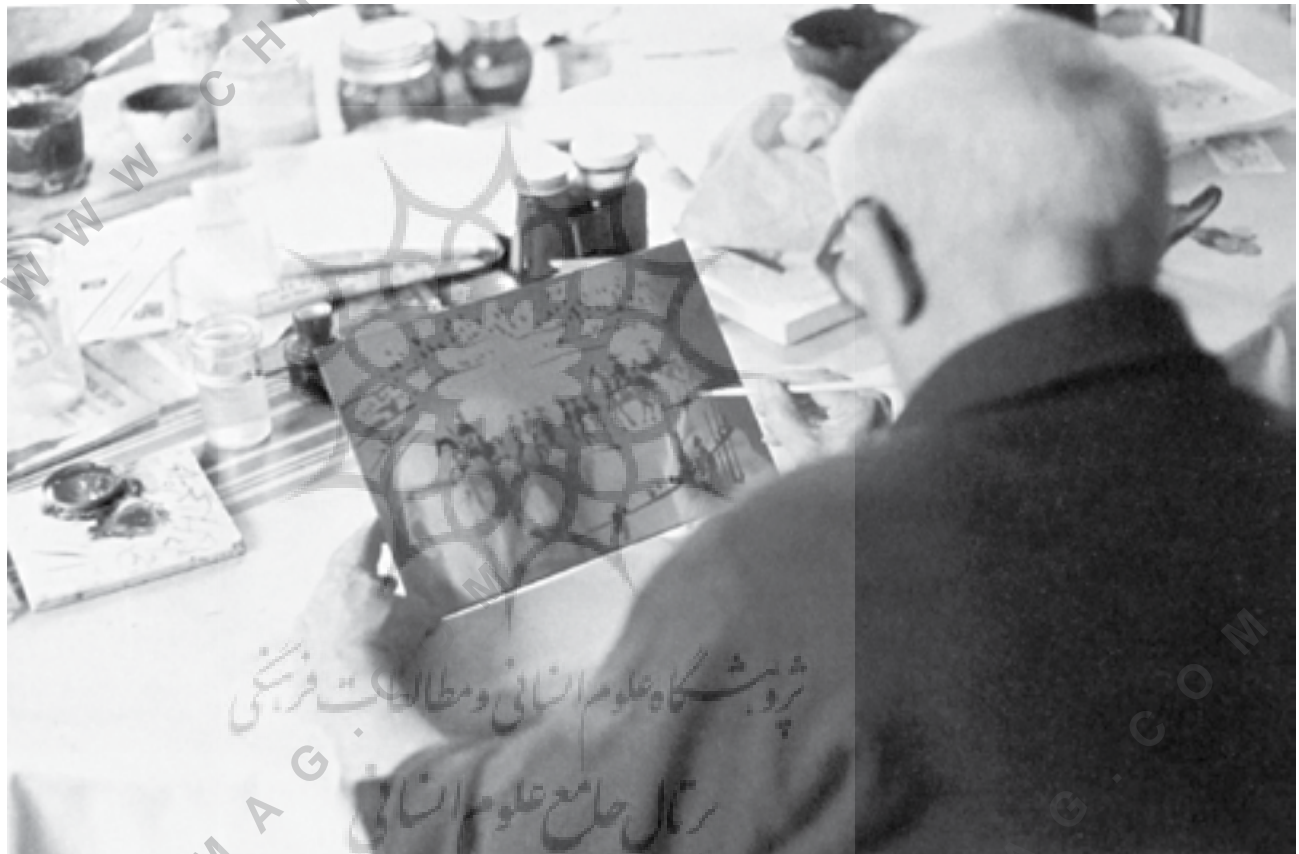

کرد تا به امکانات فضایی بیشتری دست پیدا کند.

پیکاسو در جنگ جهانی اول پیشگام بی‌چون و چرای هنرهای نوین بود، که ظاهراً ملزم شده بود یک گام به عقب بردارد. وی رسم‌های رئالیستی بسیاری تهیه کرد و خیلی زود به بحث داغ پاریس تبدیل شد. برخی از پیروان او، این سبک را خیانتی به هنر، و عده‌ای دیگر آن را لازم‌الاتباع انگاشتند. اما خود پیکاسو در کنار آثار کوبیستی به خلق آثاری در سبک‌های سنتی هم ادامه می‌داد و گاهی دو شیوه را ترکیب می‌کرد. وی تحت تأثیر

تصویر شماره ۵: پرس و سنگ‌های چاپ لیتوگرافی، آتلیه مورلت، ۱۹۶۰، عکاس: فرانک برداس.

تصویر شماره ۶: پیکاسو در حال طراحی روی پلیت مسی، کانس، می ۱۹۵۷، عکاس: دیوید داگلاس دنکن.

هنر کلاسیک (پس از سفر به ایتالیا در سال ۱۹۱۷ که به شدت بر او تأثیرگذار بود) و آثار انگر^[۱۹] و رنوار^[۲۰] در دهه ۱۹۲۰ اقدام به کشیدن تصاویری از پیکره‌های سنگین و برهنه در حجم انبوه و چاپ آن‌ها نمود. درحالی‌که نقاشی‌های پیکاسو در این دوره بر یک یا دو شخصیت متمرکز بود، وی در ادامه ترکیبات متنوع‌تری از شخصیت‌ها را به کار گرفت؛ مثلاً گروه زنان برهنه.

21- Ingres

22- Renoir

کوبیسم پیکاسو آشنایی خاصی نداشت و بیشتر آثار تجاری پیشین را می‌پسندید.

«دانیل هنری کان‌وایلر»^[۱۹] یکی از دلال‌های آثار پیکاسو است که با کشف نقطه کوری در ذائقه و سلیقه وولارد اقدام به انتشار و عرضه بیشتر آثار چاپی پیکاسو در سبک کوبیسم نمود و از جمله کتاب مهم خود را با تصاویری از آثار وی تهیه و به ماکس یاکوب در سنت ماتورل تقدیم نمود. بخش عمده این اچینگ‌های کوبیستی را «یوجین دیلاتره»^[۲۰] (۱۹۳۸-۱۸۶۴) چاپ نموده است؛ وی به صورت خانوادگی در این عرصه فعالیت می‌کرد و در واقع شغل پدرش را که در سال ۱۹۰۷ در گذشته بود، ادامه داد. تا این تاریخ جایگاه پیکاسو خیلی بالا بود. او شهرتی بین‌المللی یافت، چراکه پایه‌گذار کوبیسم بوده و علاقه کلکسیونرها و دلالان اروپا و آمریکا را به شدت جلب نمود. در سال ۱۹۱۲ از مونته‌مارتری به مونت پاراناسه در جنوب پاریس عزیمت

19- Daniel Henry Kahnweiler

20- Eugène Delâtre

تصویر شماره ۷: «هیلاگو آرتزا» دو پلیت لیتوگراف اثر پیکاسو را نگه داشته است، دسامبر ۱۹۵۹، عکاس: ادوارد کوبین.

تصویر شماره ۸: ابزار حکاکی پیکاسو روی پلیت چاپ لیتوگراف با عنوان «پرتره خانوادگی»، جولای ۱۹۶۲، عکاس: ادوارد کوبین.

پس از دیگری تهیه نماید، تقریباً مثل فریم‌های یک فیلم. این کتاب فارغ از نگرانی‌های ترکیب، رنگ و مقیاس به او امکان می‌داد روایاتی ضعیف خلق نماید.

پیکاسو هنوز در این تکنیک خیره نشده بود و بیشتر به صورت خطی و نئوکلاسیک^[۲۶] کار می‌کرد، چرا که از آثار قدیمی رئالیستی خود این تخصص را کسب کرده بود. اچینگ‌های او برای شاهکارهای ناشناخته و «وولارد سوئیت» در این سبک اجرا می‌شدند و گاه نیز از ترکیب اچینگ برای ایجاد حالت‌های سه بعدی استفاده می‌کرد. پیکاسو در استودیوی خود روی پلیت‌های مسی به چاپ اچینگ می‌پرداخت و لوئیس فورت را مسئول چاپ آن‌ها کرده بود. پیکاسو تا این زمان به شدت به تکنیک‌های چاپ علاقمند شده بود تا جایی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ تجهیزات چاپی خود را در بوئیس گلوپ در شمال پاریس منتقل و نصب نمود. او چاپگر ماهری نبود ولی از این بابت نگرانی نداشت. برخی از آثار چاپی او، کاملاً استاندارد بوده‌اند. او در اثری به نام «حمام با بادکنک» اقدام به یک چاپ اچینگ بسیار عمیق کرده است که ظاهراً مدت زیادی آن را در ظرف اسید خوابانده است. خطوط آن پر از حباب و علامت هستند، ولی

26- Neoclassical

پیکاسو اولین اثر لیتوگرافیکی خود را در همین ایام خلق نمود. آثار لیتوگرافیکی را به‌وسیله طراحی به کمک مداد شمعی بر روی سنگ بزرگ لیتوگرافی یا بر روی پلیت زینک (روی) پوشیده از جوهری که به مواد شمعی می‌چسبید به‌وجود می‌آوردند. این تکنیک در ظاهر نتوانسته بود خواسته‌های پیکاسو را برآورده سازد و تنها به‌عنوان یک سبک نقاشی از آن بهره می‌گرفت. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم بازگشتی دوباره به لیتوگرافی داشت و آن را ابزاری خلاقانه برای خلق آثارش یافت که افکت‌های غیرقابل دستیابی در نقاشی را برای او مهیامی نمود.

شانس هم عامل مهمی در حرکت وی به سوی چاپ بود. تعهدات، تغییرات فضایی یا الزام او به ترک دیار او را به کار شیوه‌های گوناگون سوق داده بود. در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ متعهد شد تصاویری برای چند کتاب تهیه نماید از جمله کتاب‌های ناشناخته و شاهکار «بالزاک»^[۲۳] و کتاب دگردیسی «اووید»^[۲۴]؛ همچنین یکصد اچینگ که در مجموعه «وولارد سوئیت»^[۲۵] به کار رفتند. ارائه تصاویرها در کارهای پیکاسو یک وصله ناجور بود که دیگر هم به سراغ این کار نرفت. در عوض به کار موضوعی روی آورد یعنی موضوعی را دنبال می‌کرد و تا رفع همه نگرانی‌هایش بابت آن، به سراغ موضوع دیگر نمی‌رفت. تا به اینجا آثار نقاشی، طراحی و چاپی پیکاسو در مسیر واحدی پیش می‌رفتند. اما از اواخر دهه ۱۹۲۰ که وقت بیشتری را به کار چاپ اختصاص داد، این مسیر دچار واگرایی و انشعاب گردید. او با کار در یک مقیاس کوچک‌تر و محدودتر دریافت که می‌تواند موضوع جدیدتری را مطرح سازد. بخش عمده این موضوع را اتوبیوگرافی تشکیل می‌دهد، ولی در شکل‌های صوری متغیر پنهان مانده است که به‌ویژه مینیاتور و مجسمه‌های مردان ریش‌دار در مجموعه «وولارد سوئیت» می‌توان مشاهده نمود.

اچینگ خیلی سریع اجرا می‌شود و لذا پیکاسو می‌توانست تصاویر خود را یکی

23- Balzac

24- Ovid

25- Vallard Suite

که در سال ۱۹۲۹ در «ریو فویاتیر»^[۲۸] در «مونتمارتی» واقع بود. به گفته «بریگیت بیر»^[۲۹]، پیکاسو و لوکاریر در اوایل سال ۱۹۳۳ آشنا شدند. در آن زمان پیکاسو امیدوار بود سری به استودیو این نقاش بزند و نگاهی به آثارش بیاندازد. عده‌ای نیز معتقدند: این لوکاریر بود که سال بعد به سراغ پیکاسو آمد، چرا که قصد داشت پس از عرضه آثار نقاشی پیکاسو آن‌ها را با کیفیت بالایی باز تولید نماید (تخصص او در آن ایام همین بود). در هر صورت، همکاری آن‌ها تا سال ۱۹۳۴ میسر نشد. در آن سال لوکاریر، انواع تکنیک‌های جدید اچینگ را به او آموخت از جمله روش‌های اسپایت بایت^[۳۰]، بیورین^[۳۱]، تکنیک شکر و ایجاد سایر بافت‌های آکواتینت^[۳۲] با ظرافت و دقت فراوان. پیکاسو از تکنیک آکواتینت در اچینگ‌های کوبیستی خود استفاده کرده بود ولی هیچ‌گاه در این روش به پیشرفت عالی دست نیافت. یک هنرمند ماهر به کمک این تکنیک می‌تواند تنالیتته و خاکستری‌های اثر را بالا ببرد و کاری به طراحی خطوط نداشته باشد. در این تکنیک پلیت اچینگ را با نوعی رزین پودری پوشانیده و در اسید غوطه‌ور می‌سازند و صبر می‌کنند تا اسید در اطراف هر دانه و در رزین نفوذ کند و اثر کامل خود را بر جای بگذارد. «اسپایت بایت» و «شوکر لیفت»^[۳۳] از تکنیک‌های آکواتینت هستند و چنان‌که از نام آن‌ها برمی‌آید در آن‌ها از بزاق و شکر برای نیل به بافت‌های دلخواه استفاده می‌کنند. پیکاسو با این تکنیک و سایر روش‌ها توانست بافت‌های نقاشی و دارای خاکستری مناسبی را پدید آورد. همکاری پیکاسو و لوکاریر را می‌توان در اثر «زن گریان»^[۳۴] که در سال ۱۹۳۷ خلق شد، یافت. برای هنرمندی که دائماً و بی‌صبرانه در انتظار دیدن نتایج نهایی بود همکاری یک موهبت الهی تلقی می‌شد. لوکاریر پلیت‌های مسی را آماده می‌کرد و آنگاه به محض اینکه پیکاسو کارش را

تصویر شماره ۹: پیکاسو و «ونالد پنروز» در حال بازدید و بررسی لیتوکات‌های شسته شده، ۱۹۶۳، عکاس: نامعلوم.

این اشکال هم پیکاسو را ناراحت نکرد. ظاهراً از ناخن برداشتن حباب‌ها و ایجاد تأثیرات بافتی دیگر استفاده کرده است. در برخی چاپ‌های قدیمی تر «وولارد سوئیت» تلاش نموده به یک اثر دارای تنالیتته دست پیدا کند و ظاهراً از سوزن اچینگ بسیار پهنی کمک گرفته است ولی نتایج کار او خیلی موفق نبود. او حتی در «مینیاتور کوری که در تاریکی شب دخترکی جوان با یک کبوتر او را راهنمایی می‌کنند» از تکنیک خاصی که ترکیب اچینگ را هم دارد تلاش نموده به کیفیت دارای تنالیتته با غنای زیاد دست یابد.

پیکاسو به کمک نیاز داشت. او ظاهراً در پی نیل به تأثیرات برجسته‌ای بود ولی راه آن را نمی‌دانست. این شرایط مصادف با کار او بر روی «وولارد سوئیت» بود که به شدت نگرش او را توسعه داده بود، به‌ویژه پس از ملاقات و آشنایی با «راجر لوکاریر»^[۳۵] (۱۹۶۶-۱۸۹۲). پدر لوکاریر و نیز پدر بزرگ وی که هر دو نقاش و حکاک بودند. او برای خود کارگاه اچینگ و کنده‌کاری داشت

28- Rue Foyatier

29- Brigitte Baer

30- Spittbite

31- Burin

32- Aquatint

33- Sugarlift

34- Weeping Woman

27- Roger Lacourière

تصویر شماره ۱۰: پیکاسو هنگام کار و ایجاد لیتوکات شسته شده، ۱۹۶۳، عکاس: ادوارد کوبین.

تصویر شماره ۱۱: پیکاسو و ژاکوب فرلوت «در حال بررسی یک نسخه آزمایشی چاپ آکواتینت، کانس، مارس، ۱۹۵۷، عکاس: ادوارد کوبین.

کرد، درست همان گونه که آشنایی با لیتوگرافی برای او یک تحول به همراه داشت. با نزدیک شدن به اواخر سال ۱۹۴۵ «فرناند مورلوت»^[۳۶] (۱۸۹۵-۱۹۸۸) که یک لیتوگرافور بود از وی دعوت به عمل آورد چند کار چاپ تهیه کند. «مورلوت» نیز همچون «یوجین دلارتره لوکاریر»، کار چاپ را درخون خود داشت: پدرش-جولز-یک متخصص حرفه‌ای در عرصه چاپ لیتوگرافی بود. واسطه این آشنایی «جورج براك»^[۳۷] بود. او هنرمندی بود که پیشتر با «مورلوت» کار کرده بود. «فرانسیسکو ژیلوت»^[۳۸] معشوقه پیکاسو در این سال‌ها به شروع این همکاری برحسب تصادف اشاره کرده است. پیکاسو بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم با انبوهی از بازدیدکنندگان و دلان آثارش مواجه شد که به استودیوی او در «ریودس گراندز-آگوستینز»^[۳۹]

تمام می‌کرد، اقدام به چاپ آن‌ها می‌نمود. «جیم سابارتس»^[۳۵] به شرح فرآیند کار در استودیوی لوکاریر پرداخته و می‌گوید:

"او (پیکاسو) تنها به اندازه سفارش دادن پلیت‌های مسی زمان داشت و بلافاصله بدون تفکری جز رفع مشکلات به کنده‌کاری روی آن‌ها می‌پرداخت. او فقط به نوآوری فکر می‌کرد و سپس تلاش می‌نمود از انواع مختلف جوهر برای خلق بافت‌های جدید بهره بگیرد و مثلاً اگر قرار بود با برس کار کند یا اگر قرار بود خراش روی پلیت به وجود آورد، سخت تلاش می‌نمود، دانه بودری که چنین بافتی را پدید خواهد آورد تشخیص دهد و روی آن کار کند. کار در استودیوی لوکاریر تا شب هنگام به طول می‌انجامید، او نیز کار چاپ را به شکل دوره‌ای در آورده بود و تصورات ذهنی خود را روی پلیت‌های قبلی پیاده می‌کرد. فرآیند چاپ نیز به هر اثر یکنواختی و انسجامی می‌بخشید که با کار طراحی نمی‌شد به آن رسید، ضمن اینکه نیازی به طرح‌ریزی دقیق نداشت و حال آنکه در نقاشی این طرح‌ریزی اجتناب‌ناپذیر بود."

آشنایی تصادفی پیکاسو با لوکاریر دنیای جدیدی از امکانات چاپ را به او معرفی

35- Jaime Sabarrtés

36- Fernand Mourlot

37- Georges Braque

38- Françoise Gilot

39- Rue Des Grands-Augustins

واقع در مرکز پاریس مراجعه می کردند و خواستار دیدار با او می شدند. استودیو چاپ «مورلوت» در «ریودو چابرویل»^[۴۰] که در مجاورت «گایرد وایست»^[۴۱] واقع بود، یک پناهگاه امن برای پیکاسو تلقی می شد. «ژیلوت» آن را فضایی تیره و تاریک، شلوغ و بی نظم توصیف می کند که هر جای آن پوستری آویزان بود و سنگ های لیتوگرافی در اطراف، آن را به فضایی سردرگم کننده تبدیل می ساخت. این استودیو تقریباً صحنه ای از نقاشی های «دمیه» و تماماً سیاه و سفید به نظر می رسید. این سبک قدیمی دلخواه پیکاسو بود. به علاوه بسیار گرم هم بود به طوری که

تصویر شماره ۱۲: از سمت راست: «رولاند پنروز» ناشر «گوستاو گیلی»، پیرو کرومیلینک، آلدو کرومیلینک و پیکاسو در حال بررسی نسخه آزمایشی از چاپ «مردی نشسته با پیپ»، ۱۹۷۰، عکاس: لوئیس کلرگو.

کمتر فضایی در دوران پس از جنگ با آن گرما برای کار فراهم بود. در سال ۱۹۶۰ «مورلوت» به فضایی روشن تر و بازتر در «ریو بارولت»^[۴۲] عزیزمت نمود، ولی آنجا هم فضای کار برای پیکاسو نوعی احساس ویکتوریایی را تداعی می کرد. پیکاسو چند ماه در آنجا تقریباً همه روزه کار کرد. «مورلوت» همه چیزهایی که می دانست را به او آموخت. او یادآور شده وقتی پیکاسو با صبر و حوصله به آموزش او توجه می کرد، از پیروی آن ها امتناع می ورزید:

"او نگاه می کرد و گوش می داد ولی برعکس آنچه یاد گرفته بود عمل می کرد. به او یک سنگ می دادیم و دو دقیقه بعد مشاهده می کردیم که با مداد شمعی و برس شروع به کار کرده است. او هیچ توفقی در کار نداشت. ما به عنوان متخصصان لیتوگرافی از کار او در حیرت می ماندیم. او یکسره کار می کرد و با اضافه نمودن جوهر و مداد شمعی همه چیز را تغییر می داد. با این روش های خودجوش، طراحی او به طور معمول خراب می شد و به نتیجه ای نمی رسید. اما هر بار از نو کار را سرحال و چالاک آغاز می نمود. وقتی ابزار در اختیارش قرار می گرفت چندان از آن ها استقبال نمی کرد و بیشتر مایل بود از چاقوی کوچک جیبی اش به جای آن ابزارهای تخصصی و پیشنهادی لیتوگرافی کارها استفاده نماید".

اچینگ بیشتر شبیه طراحی است درحالی که لیتوگرافی شباهت بیشتری به نقاشی دارد. درحالی که ماهیت خطی بودن خط اچینگ، پیکاسو را به خلق صحنه های روایی سوق می داد، اغلب در لیتوگرافی و تصاویر مرتبط با آن ها از اساطیر و میتولوژی هم استفاده می کرد و به عبارتی به آن ها اعتقاد داشت. این اعتقاد ریشه در زندگی شخصی او داشت. گفته می شود که پیکاسو، اغلب با تغییر معشوقه هایش، هنر خود را هم تغییر می داد و به گونه ای که پس از ملاقات با «ژیلوت» در سال ۱۹۴۳ به کشیدن تصویر ورود او پرداخت. ظاهراً با دیدن «ژیلوت» علاقه جدیدی به برتره پیدا کرده است و همزمان به لیتوگرافی روی آورده است به ویژه اینکه «ژیلوت» هم او را به لیتوگرافی و پیگیری کار یادگیری آن تشویق کرده است. او به جای آن

40- Rue De Chabrol

41- Gare De l'Est

42- Rue Barrault

که از مدادهای شمعی لیتوگرافی استفاده کند که در دهه ۱۹۲۰ با آن ها آشنا شده بود به کار با رنگ لیتوگرافی، موسوم به توشه (Touché) روی آورد که با برس به کار می رفت. در مورد اچینگ به راحتی نمی توان گفت چاپ نهایی شبیه چه چیزی است اما در مورد لیتوگرافی، یک هنرمند تصویری را ملاحظه می کند که کم و بیش معکوس آن را می تواند روی کاغذ چاپ مشاهده نماید. در آن کار پاک کردن، اصلاح کردن و تکرار تصویر آسان تر انجام می گیرد. انعطاف فرآیند لیتوگرافی سبب شد تا برخی از معروف ترین تصاویر پیکاسو به دنیا معرفی شوند، به ویژه تصاویر و برتره های «فرانسیسکو ژیلوت» که در اواخر دهه ۱۹۴۰ تهیه شده بودند. او در ابتدا از سنگ های لیتوگرافی متعارف و سنتی تر برای تهیه این چاپ ها استفاده می نمود. بعدها از پلیت های زینکی استفاده نمود: آن ها بزرگ تر بودند و به وی اجازه می دادند پرینت های بزرگتری تهیه نماید؛ در عین حال سبک تر هم بودند و او می توانست آن ها را به خانه ببرد و روی آن ها کار کند. حتی شب ها در استودیو خودش، او از کاغذهای ترانسفر هم استفاده می کرد که با آن ها مستقیماً روی کاغذ نقاشی می کشید و طرح ایجاد شده را به سنگ لیتوگرافی انتقال می داد. این پروسه یک روند معکوس دو لایه است، بنابراین تصویر به همان شکلی خواهد بود که هنرمند کشیده است. همکاری او با «مورلوت» منجر به خلق حدود ۴۰۰ اثر لیتوگرافی شد.

اگر اچینگ، پیکاسو را به کار مداوم و پیاپی تشویق کرده این قضیه در مورد لیتوگرافی هم صادق بوده است. هنرمند با هر دو تکنیک می توانست تصویر بسازد و از آن چاپ بگیرد، سپس بخش هایی از پلیت را پاک نموده و دوباره روی آن کار کند. پیکاسو از این کار لذت می برد و سریال تصاویر ۱۱ گاو وحشی را در حد فاصل دسامبر ۱۹۴۵ تا ژانویه ۱۹۴۶ خلق کرد. محور هنر پیکاسو «متامورف»^[۴۳] بود. او خیلی دوست داشت که مثلاً گیتاری را با یک زن برهنه ترکیب کند یا یک بطری را با چند خط مدادی به شکل سر یک آدم درآورد. برخی از نقاشی های او با تغییر شکل های پیچیده ای

43- Metamorphosis

تصویر شماره ۱۳: «مونیتور» از مجموعه آچینگ‌های «ولارد سوئیت»، پاریس، ۱۹۳۵.

لیتوگرافی می‌توانست روی هر مرحله از تغییر شکل متوقف شود و به این ترتیب به سحر و اساطیر در روند خلاقانه خود نزدیک شود. علاقه وی به تاریخ هنر نقاشی و چاپ به ما امکان می‌دهد سیر تحولات کار او را دنبال نماییم. او با ارائه اثر گاو وحشی موجبات تأثیرگذاری بر «مورلوت» را هر روز بیش از روز پیش فراهم آورد و این قبل از بازگشت او به سنگ و کار مجدد بر روی آن بود. مرحله نهایی تصاویر نشان می‌دهد که تغییر شکل به تدریج در تابلو گاو وحشی اتفاق افتاده و از یک طرح گاو به چند خط شماتیک تبدیل شده‌اند.

پیکاسو پس از جنگ جهانی دوم وقت بیشتری را در جنوب فرانسه صرف نمود. در اولین سفر به همراه «فرانسیس» در کنار نقاش بزرگ، «لوئیس فورت»^[۴۶] اقامت گزید و بعد به «خلیج یوان»^[۴۷] در نزدیکی «آنتیت»^[۴۸] رفت. سپس در سال ۱۹۴۸ ویلایی در کنار «والوریس»^[۴۹] خریداری نمود. آچینگ و لیتوگرافی در عمل دشوارتر از آنی بودند که قبلاً و از دور به نظر می‌رسید. هر دو تکنیک به تجهیزات تخصصی و چاپگران ماهر نیاز داشت و پیکاسو در جنوب کسی را سراغ نداشت که از وی یاری بخواهد. البته او راه‌های متعددی در پیش داشت:

می‌توانست چاپگری را از پاریس فرا بخواند تا پلنت‌های او را برای چاپ ببرد؛ از چاپگری بخواهد منتظر عرضه تصاویر تهیه شده او بماند، به شمال بازگردد، از تصاویر چاپ تهیه کند و به پیکاسو مسترد نماید تا آن‌ها را بررسی و تأیید کند. این روند در مورد چند پروژه اجرا شد. «لوچانت مورتس»^[۵۰] و پسر پیکاسو به نام «پائولو»^[۵۱] که راننده‌ای قابل بود کار جابه‌جایی

همراه بودند ولی وضعیت در حال تغییر آن‌ها را فقط می‌شد با عکس گرفتن مشاهده کرد (عکس‌های «دورا مار»^[۴۴] از تکامل اثر پیکاسو با عنوان «گرنیکا»^[۴۵] نمونه‌ای کلاسیک از این نوع عکس‌ها هستند). پیکاسو در یکی از نادر مواقع که در مورد کار خود توضیح داده عنوان نموده که او با روند کوتاه کردن مراحل کار به موفقیت‌هایی رسیده است:

"در قدیم‌ها تصاویر را مرحله به مرحله کامل می‌کردند و درواقع یک تصویر مجموع و برآیند جمع‌بندی همه مراحل کار بود. ولی کار من محصول و برآیند ویران‌سازی قواعد قدیمی است. یعنی ابتدا تصویری می‌کشم و بعد آن را خراب می‌کنم. عکس گرفتن از مراحل کار من بسیار جالب است، ولی هیچ علاقه‌ای به مرحله‌بندی کارم ندارم، بلکه نکته مهم برای من «متامورف» است."

پیکاسو به کمک چاپ و به‌ویژه به کمک

44- Dora Maar's

45- Guernica

46- Louis Fort

47- Golfe-Juan

48- Antibes

49- Vallauris

50- Le Chant des Morts

51- Paolo

بود (تولد-۱۹۳۱). او در سال ۱۹۴۸ در سنین نوجوانی به کار در کارگاه اچینگ «لوکاریر» مشغول شده بود و مهارت وی توجه پیکاسو را به خود معطوف نموده بود. در سال ۱۹۵۵ به همراه برادرش «پیرو»^[۶۰] (۱۹۳۴-۲۰۰۱) یک کارگاه چاپ در «مونت پارانزه»^[۶۱] تأسیس کرد. اما کار با پیکاسو عملی نبود چراکه او در آن سوی فرانسه زندگی می‌کرد. از آنجا که پیکاسو به پاریس نمی‌آمد، «آلدو» و

تصاویر شماره ۱۴: «متامورف» (تغییر شکل تدریجی و دگرپسندی در شکل گاو وحشی)، اثر پیکاسو، لیتوگرافی ۱۹۴۵-۱۹۴۶.

برادرش به دنبال راه حلی عملی بودند و به همین منظور به جنوب نقل مکان کردند. در سال ۱۹۶۳ یک کارگاه اچینگ در روستای «ماژنیز»^[۶۲] در شمال «کانس» تأسیس نمود یعنی در محل زندگی پیکاسو. به این ترتیب پرکارترین و پرثمرترین دوره کاری چاپ پیکاسو آغاز شد. «آلدو» در خاطرات خود از این جریان می‌گوید:

"استودیوی کوچکی بود ولی در آن هرکاری انجام می‌دادم. من مجبور بودم همه کارهایم را خود انجام دهم و در اصل رابط بین استودیوی خود و روستای محل اقامت پیکاسو بودم. کارگاه پیکاسو حدود ۱ مایل خارج از شهر بود. پرزحمت‌ترین کارم تهیه پلیت‌ها بود. پس از تهیه آن‌ها، پلیت‌های آماده را به پیکاسو می‌دادم و کارهای تکمیل شده او را می‌گرفتم و به کارگاه می‌بردم و اغلب تا نیمه شب کار

60- Piero

61- Montparnasse

62- Mougins

آثار پدر را به عهده گرفت. نقاشی به نام «دیوید داگلاس دونکان»^[۵۲] در سال ۱۹۵۷ با پیکاسو ملاقات کرد و او را در حین کار بر روی چند پلیت ملاحظه نمود: "یک روز عصر که باران سختی می‌بارید و چند روز بیشتر از عید پاک سپری نشده بود، پیکاسو تنها پشت میز شام نشسته بود. اغلب از آن میز برای کار استودیویی استفاده می‌کرد. در همان حال شروع به کار نمود و ظرف مدت سه ساعت، ۲۷ پلیت مسی را به شیوه آکواتینت طراحی نمود. جای تعجب نداشت که پیکاسو با این سرعت کار نتواند انتظار چند ماهه یا حتی چند ساله برای چاپ شدن آثار خود به شیوه اچینگ را تحمل کند."

اما در مجاورت محل سکونت خود با «هیدالگو آرنرا»^[۵۳] (۱۹۲۲-۲۰۰۷) که از افراد بومی محل بود آشنا شد. او در کار پوسترها و چاپ روزنامه‌ها یک متخصص بود. وی در سال ۱۹۵۱ از پیکاسو خواست پوستری برای تبلیغات نمایشگاه سالیانه هنر تهیه کند و البته پیشنهاد داد از شیوه لیتوکات استفاده نماید چرا که برش و چاپ آن نسبتاً آسان بود و به راحتی می‌شد متن را روی کار پیاده ساخت.

پیکاسو توصیه او را پذیرفت و پوستره‌های لیتوکات دیگری را هم در اوایل و اواسط دهه ۱۹۵۰ خلق کرد که برخی از آن‌ها ویژه آگهی گاو بازی محلی بودند. قدیمی‌ترین آن‌ها تک رنگ بودند ولی به تدریج از کالک‌های رنگی ساده هم استفاده کرد. نخستین لیتوکات مستقل او اثری به نام «دختر جوان»^[۵۴] بود که پس از «کرانچ»^[۵۵] جوان در سال ۱۹۵۸ عرضه شد. این اثر کاملاً فنی بود و یک چالش قدرتی و تکنیکی محسوب می‌شد ولی از نظر پیکاسو کار برش قطعات جداگانه لیتولوم طاق فرسا و بسیار پیچیده بود (هنرمند در این تکنیک مجبور بود قطعات لیتو بسیاری را برش دهد چرا که رنگ‌های زیادی در پرینت به کار می‌رفت و این برش‌ها متضمن انطباق مناسب رنگ‌ها بودند. او با ابداع تکنیکی جدید و به کمک یک قطعه لیتولوم اقدام به چاپ کرد و بعد کار برش و پرینت را تکرار نمود و همواره از یک تکه لیتولوم بهره می‌گرفت. «آرنرا»^[۵۶] آگهی معمول کاری پیکاسو در آن زمان را یادآور می‌شود: "او تا دیر وقت به کار لیتوکات می‌پرداخت و سپس راننده‌اش کارها را به کارگاه «آرنرا» می‌رساند تا از ابتدای صبح آماده کار باشد. وی نیز با رنگ‌های مختلف از آن‌ها پرینت می‌گرفت (اغلب این کار بسیار پیچیده می‌شد چرا که مجبور بود مرکب‌ها را به طرق گوناگون ترکیب کند تا چاپ از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد). در ساعت ۱۰/۳۰ صبح نیز آن‌ها را برای دریافت نظر پیکاسو به وی ارائه می‌نمود. این روند همه روزه به استثناء تعطیلات آخر هفته تکرار می‌شد و طی ۸ سال حدود ۲۰۰ اثر لیتوکات از پیکاسو تکمیل گردید. پیکاسو همیشه آماده ایجاد بافت‌های جدید بود و حتی از تکنیک‌های جدید که با آبکشی لیتوکات در زیر دوش همراه بودند استقبال می‌کرد. پیکاسو دوست داشت دست‌هایش آغشته به مواد چاپی باشد و بر انجام کارهای خود به طور شخصی اصرار می‌ورزید. «آرنرا» در مورد روش چاپ گرفتن پیکاسو از کارهایش چنین می‌گوید: "او در برخورد با موانع خیلی خوش روحیه بود و تمام تلاش خود را معطوف رفع آن‌ها می‌کرد. به علاوه با تجربه و تلاش مضاعف به کشف حوزه‌های جدید چاپ روی می‌آورد."

او در دهه ۱۹۵۰ به کار لیتوگرافی و اچینگ ادامه داد و به همین سبب سفرهای مکرری به پاریس داشت، یا برای کمک گرفتن از چاپگرهای ساکن پاریس مجبور بود به آنجا سفر کند. در سال ۱۹۵۵ «لوکاریر» بازنشسته شد و میدان را برای دستیار اول خود، «یاکوس فریلات»^[۵۷]، بازکرد تا این بازار را اداره کند. «فریلات» به پیکاسو کمک کرد تا به کار اچینگ خود رونق ببخشد و لذا سفرهای متعددی به کارگاه پیکاسو در «کانس»^[۵۸] داشت.

از دیگر چاپگرهایی که در این سال‌ها با پیکاسو همکاری کرد، «آلدو کرومیلینک»^[۵۹]

52- David Douglas Duncan

53- Hidalgo Arnéra

54- Young Girl

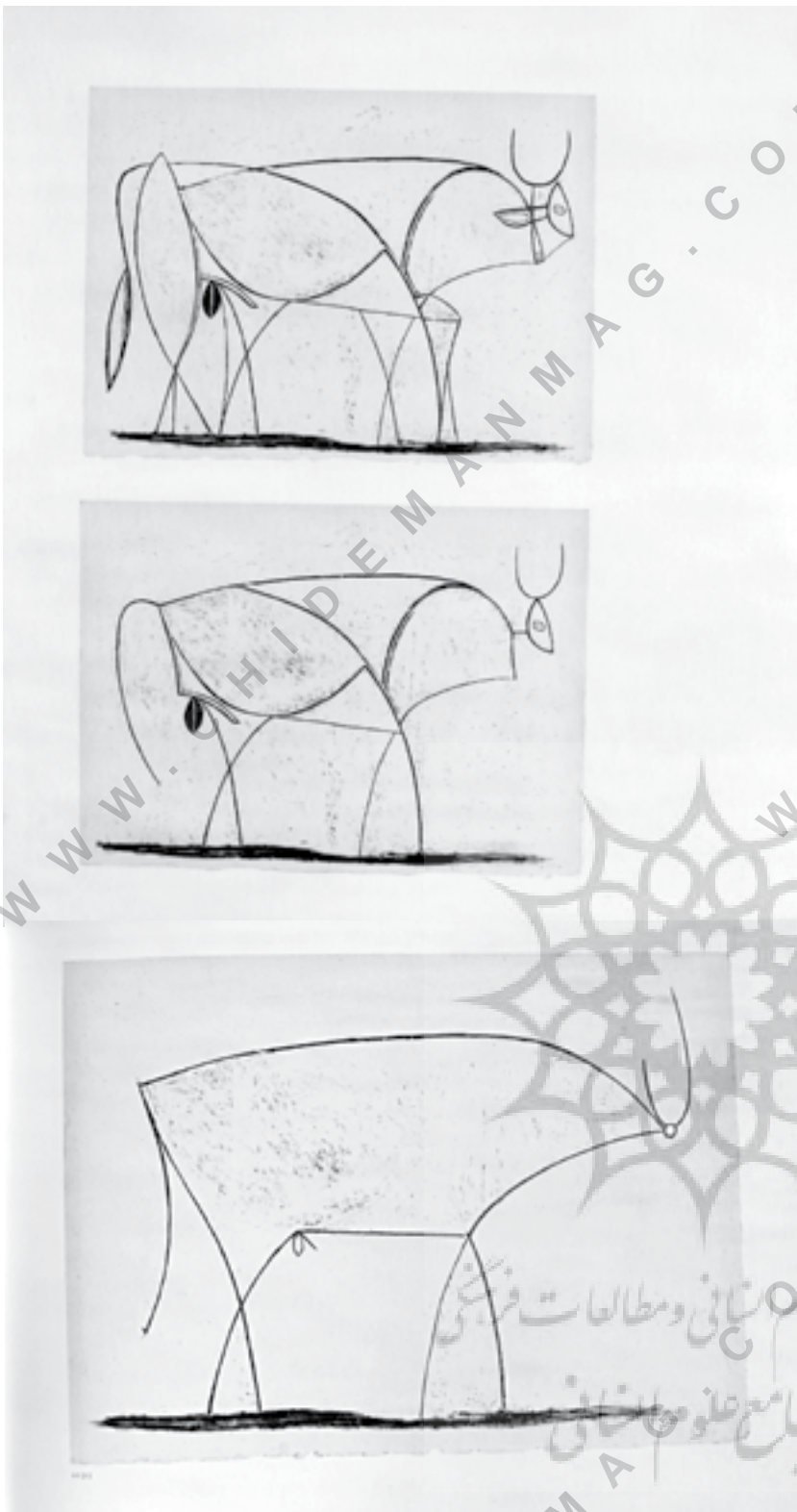
55- Cranach

56- Arnéra

57- Jacques Frélaud

58- Cannes

59- Aldo Crommelynck

تصاویر شماره ۱۷، ۱۵، ۱۴: «متامورف» (تغییر شکل تدریجی و دگر دینی در شکل گاو وحشی)، اثر پیکاسو، لیتوگرافی ۱۹۴۵-۱۹۴۶.

و ده‌ها تکنیک چاپ شده بود. اگر این قیاس را تعمیم دهیم باید بگوییم لیتوگرافی و لینوکات سوگلی‌های او بودند. از نگاه پیکاسو، هنر و عشق شرکای جدایی‌ناپذیر در عرصه خلاقیت بودند. این تصادفی نبود که هنر و عشق، در رأس کارهایش قرار گرفته بودند، بلکه او در همه امور خویش این دو مقوله را به هم پیوند می‌زد. ■

منبع

1- Picasso on Paper, Patrick Elliott, National Galleries of Scotland, Edinburgh, 2007.

می‌کردم. کار تمامی نداشت ولی من همیشه در دسترس بودم و با شرایط موجود کنار آمده بودم. پیکاسو برخی روزها تا ۸ اچینگ تولید می‌کرد. به این ترتیب بود که پیکاسو به او به‌عنوان بخشی از زندگی و کار خویش می‌نگریست؛ او از شخصیت‌های مهم در نقاشی‌ها و چاپ‌های پیکاسو محسوب می‌شد.

پیکاسو از هر تکنیکی استفاده می‌کرد و حتی تکنیک‌هایی برای خود ابداع نمود. در برخی از این تکنیک‌ها حتی مجبور می‌شد انگشتان خود را روی پلیت بکشد؛ بسیاری از متخصصان چاپ روش‌های او را بدعت می‌انگاشتند. وی حتی در پاره‌ای از تکنیک‌هایش از نفت استفاده می‌کرد. در مجموع، حاصل این همکاری چیزی در حدود ۵۰۰ اثر اچینگ بود. «آلدو» بعدها اشاره‌ای به این مضمون داشته است: "کار با پیکاسو بسیار لذت‌بخش بود. مردم و اطرافیان می‌دانستند که او خود را وقف چاپ کرده است و خودش هم از آن وضع راضی بود. اما وقتی وارد روند نقاشی می‌شد دیگر نمی‌خواست هیچ‌کس و هیچ چیزی را ملاقات کند. نقاشی بر روی پلیت اچینگ برای او عالمی دیگر داشت. پس از صرف هر وعده غذا و حتی تا دیر وقت در شب‌ها پلیت کوچکی روی میزکارش می‌گذاشت یا آن را روی زانوان خویش قرار می‌داد و کار می‌کرد." «رولند پتروس»^[۶۳] نیز به‌علاقه‌وافر پیکاسو به چاپ در این سال‌های پایانی اشاره می‌نماید و از بازدید خود از «ماژینز» در اوایل دهه ۱۹۷۰ چنین یاد می‌کند:

"حکاکی او را شیفته ساخته بود. طراحی تصاویر او هم‌زمان با نقاشی‌هایش تولید می‌شد. «آلدو» یادآور شده بود که اغلب هر دوره زمانی اختصاص یافته به حکاکی، پس از یک دوره فعالیت شدید در کار نقاشی بوده است، ظاهراً پیکاسو احساس آزادی بسیاری می‌کرد و در این عرصه دامنه آزمون در تجربیات گرافیکی، گسترده‌تر از طراحی بود."

از نظر پیکاسو تکنیک‌های جدید چاپ همانند معشوقه‌های جدید بودند. آن‌ها به وی الهام می‌دادند تا به نگرش‌های جدیدی برسد و حس خلاقیت را در او احیا نمایند. او در طول زندگی خویش، عاشق ده‌ها زن

63- Roland Penrose

