

● مخاطب گرافیست باید همه مردم دنیا باشند

■ گفتگو با احمد قلیزاده، گرافیست

■ گرافیست
باید فرهنگ‌شناس
خوبی باشد
و از مسائل و
سلیقه‌های فرهنگی-
هنری جامعه
خودآگاه باشد.

رنجهاي جوامع بشرى را خوب مى‌شناشد، به آنها مى‌اندிஶد و با نشانه‌هایی به تصویرشان می‌کشند. احمد قلیزاده را می‌گوییم. ۲۹ سال دارد و گرافیک را در دانشکده هنرهای زیبا آموخته است. او که بیش از ده سال است گرافیک را به عنوان حرفه اصلی خود برگزیده، علاوه‌بر فعالیت در زمینه‌های مختلف، از جمله امور گرافیک کتب و نشریات، تعداد کثیری تابلو و پوستر پیرامون مسائل اجتماعی به وجود آورده است. آثار او در پانزده نمایشگاه جمعی و انفرادی در داخل و خارج از کشور به نمایش درآمده است. کسب جوایزی چون جایزه اول پوستر دومین نمایشگاه گرافیک تهران، جایزه و دبلیم افتخار از نمایشگاه گرافیک بین‌المللی ۱۹۸۹ شوروی و دستخط حضرت امام و لوح زرین افتخار به دلیل خلق آثاری در ارتباط با دفاع مقدس، حاصل این سالهای پرپلاش است. قلیزاده در حال حاضر علاوه‌بر فعالیت در حوزه هنری، مدیریت هنری یک نشریه را نیز بر عهده دارد.
با او از طریق آنچه در پی می‌آید بیشتر آشنا می‌شوید:

● در ابتدا در مورد رشته گرافیک که آن را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب نموده‌اید تعریفی داشته باشید.

● متاسفانه در جامعه کنونی ما، علی‌رغم استفاده‌های بی‌شمار از هنر گرافیک، هنوز این

رشته هنری ناشناخته و ناآنستانست. گرافیک یکی از مؤثرترین ابزار برقراری ارتباط بین جوامع بشری است که حد و مرز نمی‌شناسد و به زبان خاصی صحبت نمی‌کند. زبان مشترک تصویری گرافیک، از هنر نقاشی و شعر و ادبیات گرفته تا علم هندسه را در خود دارد.

گرافیک را امروزه می‌توان در قالبهای مختلف ارائه نمود؛ پوستر، ارم (نشانه)، بسته‌بندی کالاهای، علاوه‌راهنمایی، علامت بازدارنده و هشدارهاینده، طراحی و صفحه‌آرایی کتب و نشریات، تصویرسازی برای کتابها و غیره. قالبهای مختلف ارائه این هنر می‌باشند. از این دست کارها که بگذیرم می‌توان به استفاده‌های بی‌شمار از این هنر در سینما نیز اشاره نمود. امروزه در ساخت فیلمهای انیمیشن، تیترات فیلمها و طراحی صحنه نیز شاهد حضور صد درصد هنر گرافیک هستیم.

● به ناشناخته بودن این رشته هنری در جامعه کنونی اشاره کردید. ممکن است توضیح بیشتری در این زمینه بدھید؟

● برای روشن شدن این مطلب لازم است نکاتی را همراه با ذکر مثال بیاورم. علم و فرهنگ و پیشرفت آن در دنیای کنونی ارتباط مستقیم و تنکاتنگی با نشریات دارد. شکل ظاهری این نشریات هم سهم عمداء‌ای در پذیرش و تاثیرگذاری در جامعه دارد. با توجه به تاثیر انکارنایذیر شکل ظاهری و فیزیکی که هم از زیبایی

صری سود جسته و هم مبلغ محتوا می‌باشد،
بی به اهمیت نقش گرافیک در این زمینه می‌بریم و
بن در حالی است که شاید قریب به هفتاد درصد
ساختابان این جزف، از ناشرین گرفته تا مؤلفین و
ترجمین، از این امر بدیهی غافل و بی خبرند،
سود بیشتر یا هزینه کمتر در نشر یک اثر را در
صرف‌محبوبی و بها ندادن به این مسئله می‌دانند.
با آن دسته از ناشرین و نویسندهان و متجمین
محترمی که به این مسئله آگاهی دارند
متاسفانه بنوعی از حق صاحب کار بودن خود
جهت اعمال نظردر کار گرافیست استفاده نابجا
گردد و گاه با دخالت‌های بی‌مورد و خالی از
استدلال هنری و فنی باعث تنزل کیفیت کار
گرافیکی در نشریات می‌شوند.

تمیرهایی که با نقشها و طراحیهای ضعیف
چاپ و تکثیر می‌شوند مثال دیگری است که
بروشنی عدم اهمیت و لاجرم عدم شناخت
سفراشده‌ندان و تایید و تکثیرکنندان آن را
نشان می‌دهد. تمیرها، علی‌رغم حجم کوچک خود،
سفریران فرهنگی مناسبی برای ارسال به تمام مقاطع
دنیا هستند. با آگاهی از این مسئله که انتقال
بی‌سام، فرهنگ و تبلیغ در قالب تمیر جز شکل
ظاهری، نقاشی و طراحی آن چیز دیگری نیست،
براستی با کیفیت بسیار پایین تمیرهای کنونی چه
می‌توان گفت؟

مثال سوم در این زمینه، کیفیت پایین و نه
چندان زیبای بسته‌بندی کالاهای بخصوص
کالاهای صادراتی می‌باشد. کشورهای پیشرفته
کالاهای نه چندان ضروری بلکه غیر ضروری را
با بسته‌بندی‌های زیبا و متنوع به جهان سوم
صادر می‌کنند و این در حالی است که کشورهای
جهان سوم و کشور ما نیز کالاهای درجه یک و
صادراتی خود را در لفافی از رشتیها پیجیده و
قدمد بازارگشایی در جهان را دارند.

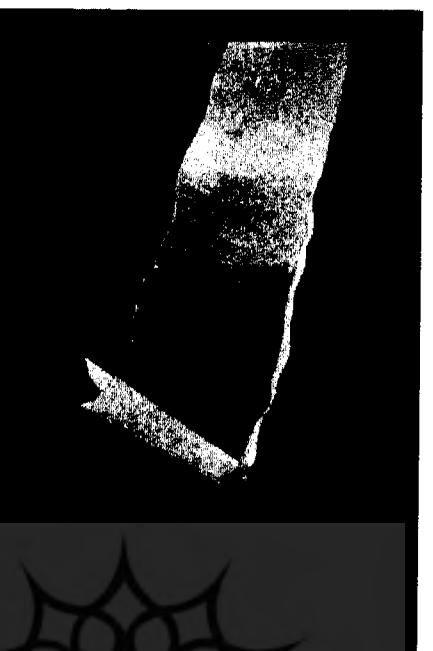
● شما ویژگیهای آثار خودتان را
در چه می‌دانید؟

■ از آنجا که هرکس بنوعی دارای شخصیت
کاری مستقل، درک، بینش و قلم خاصی است و
هرکاری ویژگی خاص خود را دردارد، بنابراین
هراثری هم که خلق شود با اثر دیگران تفاوت
که هنر سنتی خودمان و بخصوص خصوصیات
ذاتی مینیاتور را بنویسی در گرافیک شرکت دهم و
به همین منظور مذکور کار کردم تا کمک جایگاه این
هنر سنتی را در هنر مدرن گرافیک بیایم. در
ابتدای کار به تجربیات زیادی برای این تلفیق
دست نیافته بودم، اکرجه این عامل سبب خیری
شد تا بتوانم هنر نقاشی را در پوسترسازی مطற
کنم که به نظر خودم نسبتاً موفق هم شده‌ام.

● تا جایی که ما شاهد بوده‌ایم.

در سالهای اخیر پوسترهاي
ساخته‌اید که سفارش‌دهنده خاصی
نداشت، ضمن آنکه اغلب تا موز یک
اثر نقاشی پیش می‌روند. تعریف
شما از این پوسترها چیست؟

■ البته من با نظر اول شما موافق نیستم زیرا
پوسترهاي سالهای اخیر که در حوزه هنری

ویژگیهای هنر گرافیک محسوب می‌شود به نحوی
که گرافیک امروز برای چاپ شدن خلق می‌شود و
هنری مستقل به شمار نمی‌رود. بنابراین عدم
آگاهی به چاپ و تکثیر می‌تواند ضربه‌ای کاری
به محصول تلاش گرافیست بزند. گرافیست باید
با صنعت چاپ و علوم مربوط به این رشته آشنا
باشد تا بتواند کاری با کیفیت مطلوب و با جایی
مناسب ارائه دهد. من هم به همین دلیل تحقیقاتی
پیرامون «چاپ» انجام دادم تا هم به اطلاعات
خود در این زمینه بیفزایم و هم منبعی برای
کسانی که قصد آغاز تحقیق در این کار را دارند
فراموش کرده باشم. به هر حال این تحقیق را در یک
حد معقول و نه مطلوب تهیه کردم که ان شاء الله در
اینده آن را تکمیل کرده و در اختیار علاقمندان
قرار می‌دهم.

● آقای قلی‌زاده، گرافیک برخلاف
نقاشی براساس سفارش ساخته
می‌شود. در این صورت، به نظر شما
یک طراح گرافیک چگونه می‌تواند
تعهد اجتماعی و اخلاقی خود را هم
در اثر دخالت دهد؟ شما عموماً با
سفارش‌دهنده‌ها چگونه برخورد
می‌کنید؟

■ همان طور که اشاره کردید، یکی از مشکلات
گرافیستها اعمال سلیقه و نظر سفارش‌دهنده
است. در کاری که سفارش‌دهنده‌ها خود را
مسئلول و ناظر کار هنری می‌دانند، همیشه
اختلاف میان طراح و سفارش‌دهنده موجب

ساخته شده‌اند. سفارش‌دهنده دارند. بزرگترین
سفارش‌دهنده‌ها یعنی «مردم» آنها را خواسته‌اند؛
مردمی که در ده سال انقلاب حوادث مهمی را در
ایران و در دنیا به وجود آورده‌اند. بخی از این
حوادث‌های مهم، جنگ تحمیلی بود که بهترین
دستایه برای کار به شمار می‌رفت. وقتی شهری
بمباران می‌شد و کودک‌بی‌کنایی کشته می‌شد،
چشم‌های هراسان او از من می‌خواست تا
مطلوبیتش را در تاریخ به ثبت برسانم. زمانی که
صدها هزار نفر به جبهه اعزام می‌شدند، وظیفه
من ثبت عمل آنها به وسیله هنر بود. اما در مورد
بخش دوم سوال شما، یعنی پیشروی نا مرز
نقاشی، باید بگوییم که براین عقیده بوده و هستم
که هنر سنتی خودمان و بخصوص خصوصیات
ذاتی مینیاتور را بنویسی در گرافیک شرکت دهم و
به همین منظور مذکور کار کردم تا کمک جایگاه این
هنر سنتی را در هنر مدرن گرافیک بیایم. در
ابتدای کار به تجربیات زیادی برای این تلفیق
دست نیافته بودم، اکرجه این عامل سبب خیری
شد تا بتوانم هنر نقاشی را در پوسترسازی مطற
کنم که به نظر خودم نسبتاً موفق هم شده‌ام.

● مطلع شدیم که در کنار خلق
آثار گرافیکی، دستی در تحقیق و
تألیف نیز داشته‌اید که ظاهراً
موضوع یکی از آنها «چاپ» بوده
است. اطلاع‌علت انتخاب این
موضوع را بفرمایید؟

■ حتماً می‌دانید که چاپ و تکثیر از مهمترین

نقشان کیفی و ضعف کار می‌شود. من در برخورد با سفارش‌دهنده‌ها سعی می‌کنم تا حد امکان آنها را از امکانات و شیوه‌های کار و نمونه‌هایی از کار خوب و بد آشنا کنم. متاسفانه برعکس از سفارش‌دهنده‌ها نظر خاصی در مورد کارهایشان دارد که اجزاء کار زیبا و خلاقیت را از طراح می‌گیرد. به نظر من گرافیست باید سعی کند تا سطح سلیقه سفارش‌دهنده را بالا ببرد که البته این کار مستلزم صبر و حوصله بسیار از سوی گرافیست است. من اغلب سعی می‌کنم برای هر سفارش دو کار یکی بنا به نظر سفارش‌دهنده و دیگری را مورد نظر خودم بسازم و اختلاف این دو کار را برای سفارش‌دهنده توضیح دهم. البته همیشه این کار امکان پذیر نبست و طراح کاهی مجبور است سلیقه سفارش‌دهنده را نیز در کارش دخالت دهد و متاسفانه یکی از نقاط ضعف کار گرافیک هم همین مسئله است.

● شما به عنوان یک گرافیست موقعیت این رشتہ را در ایران و جایگاه گرافیک ایران را در جهان، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

■ به اعتقاد من ذوق و سلیقه ایرانی همراه با تعهد اجتماعی نقطه قوت گرافیک در ایران محسوب می‌شود. این دو مورد اکثر همراه با امکانات و وسایل در اختیار هنرمندان ایرانی قرار گیرد چه بسا که بر جست‌ترین آثار را در هنر گرافیک جهان ارائه دهد. نمونه‌های بالری از پیشرفت این هنر را در ایران می‌توان با مقایسه آثاری که در نمایشگاه‌های هنر گرافیک در ایران و جهان بربا می‌شود مشاهده کرد.

ما ذوق و سلیقه و استعداد را در گرافیک ایران داریم اما متاسفانه از نظر امکانات و وسایل کار در مضیقه هستیم. این امر در تنزل کیفیت کار سهم بسزایی دارد. این کمبود قبل از هرجیز در صنعت چاپ مشهود است. امروزه جهان در مورد چاپ کامهای بلندی برداشته و چاپ به صورت کامپیوتری ارائه می‌شود ولی ما در ایران این قابل امکانات را نداریم. کمبود امکانات در اینیشن که یکی از شاخه‌های گرافیک است نمود بارزتری دارد. این شاخه از هنر گرافیک امکانات زیادی می‌طلبد و با اینکه در تلویزیون هم سهمی دارد اما به علت هزینه زیاد آن، مراکز دست اندک کار ترجیح می‌دهند به جای تقویت این رشتہ در داخل، فیلمهای اینیشن مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند و دست آخر مشکل عده همان است که قبله به تفصیل توضیح دادم.

● با نگاهی به پوسترهاي اخیر تران درمی‌یابیم که شما در زمینه‌های اجتماعی- سیاسی در ابعاد جهانی به موضوع نگاه می‌کنید. چگونه به خلق چنین مضمومینی دست یافته‌ید؟

■ به اعتقاد من طراح و گرافیستی که کار فرهنگی می‌کند باید فقط به محدوده کشور خود بیندیشید؛ مخاطب او باید همه مردم دنیا باشد.

به همین دلیل هم من به سراغ موضوعهایی رفتم که امروزه دنیا و بُنوعی بشیرت با آن درگیر است. اگرچه ما متأدی سیاسی و فرهنگی برای مردم جهان نیستیم اما می‌توانیم دردهای اجتماعی را در جهان منعکس کنیم. گرسنگی، اعتیاد، بیماری، سلاحهای انتقایی و شیمیایی، آلوگی محیط زیست و... همه موضوعهایی هستند که من تنها کشوری خاص بلکه همه جهان را دربرمی‌گیرند. من سعی دارم در پوسترهايم با زبان بین المللی این مسائل را مطرح کنم. تکنیک کار و نحوه اجرا را هم به تناسب نوع کار انتخاب می‌کنم؛ گاهی از نقاشی، عکس یا کلاژ استفاده می‌کنم، ولی مهترین مسئله در نظرم دست یافتن به یک زبان همه فهم و همه‌گیر در سطح بین المللی است.

● در مورد تکنیک صحبت کردید.
شما تکنیک اجرای کارهایتان را چگونه انتخاب می‌کنید؟

■ همان‌طور که گفتم تکنیک کاربرای اسلس مصالح و مواد و موضوع و همچنین جواب دادن این ابزار به آن موضوع خاص انتخاب می‌کنم. ناکفته نمایند تکنیک اجرای پوستر به معنی توفیق اجباری هم هست. زیرا وقتی در بازار وسائل و مصالح مورد نیازمان موجود نباشد و قصد اجرای موضوع خاصی را هم داشته باشیم، نمی‌توانیم کار را تعطیل کنیم، پس باید با چنگ و دندان با هرگز این که در اختیار داریم کار را به سرانجام برسانیم. در همینجا قصد دارم از فرستاده کنم و از مسئولیتی که بهمنوی در امر هنر مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند درخواست کنم که امکانات و وسائل مورد نیاز این رشته را در اختیار گرافیستها قرار دهند و مطمئن باشند که در تعالی و رشد این هنر کام مأثری برداشته خواهد شد. فکر نمی‌کنم خواستن این وسائل توقع زیادی باشد. کتب و وسائل آموزشی هم وضع خوبی ندارند. تهیه کتاب خارجی با مشکلات زیادی همراه است و باید برای آن هم فکر شود.

● آقای قلی‌زاده، شما به عنوان پی‌مدرس و هنرمند گرافیست، نقاط قوت و ضعف آموزش گرافیک را در چه عواملی می‌بینید؟

■ نارسایی در رشته گرافیک دانشگاه را می‌توان دردو نعد آموزشی و وسائل کم آموزشی بررسی کرد. دانشگاه‌های ما از کمبود استاد در رنجند. استادان مجبوب هم در این رشته انگشت شمارند و تکیه به استادانی محدود در درازمدت می‌توانند اثر نامطلوبی ببروی هنر گرافیک بگذارند زیرا اعمال سلیقه‌ای خاص بین دانشجویان می‌توانند به این هنر خط‌خطی بدهد و این موضوعی خطرناک برای گرافیک ایران محسوب می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که متخصص بودن استادان، تنوع استدان و تنوع سلیقه‌ها در رشد هنر گرافیک تاثیر بسیاری دارد. در مورد کمبود وسائل و امکانات هم اشاره کردیم: وسائل کم آموزشی و فشی در این رشته نیز از نظر تنوع رو به کاهش و از نظر قیمت رو به

■ من به همه کارهایی که بدون سفارش مشخص انجام داده‌ام علاقه‌مندم، اما در این میان به سه کار خود یعنی «لبیک»، «موضوع انتشاء» و پوسترهای که به مسابقه بین المللی مسکو ارسال شد (یعنی «جنگ سوم») دلیستگی خاصی دارم زیرا قادر به برقراری ارتباط با هر بین‌ندهای است و با هرزبانی حرف می‌زنم.

● به شرکت یکی از آثارتان در مسابقه بین المللی شوروی اشاره کردید. لطفاً کمی در این باره صحبت کنید و خمیناً بفرمایید که آیا علاوه‌بر این در نمایشگاه‌های بین المللی دیگری هم شرکت داشته‌اید؟ در ضمن درباره چگونگی شرکت در این نمایشگاه‌ها نظرتان را بفرمایید.

■ هرساله نمایشگاه‌های متعددی در ایران و سایر کشورهای جهان برگزار می‌شود و متأسفانه ما از نمایشگاه‌های خارج از کشور بی‌خبریم. از جمله مشکلات ما برای شرکت در این نمایشگاه‌ها و مسابقات بین المللی، عدم اطلاع گرافیستها و مشکل ارسال آثار و برقراری ارتباط با این نمایشگاه‌هاست. در سال ۱۳۶۵ از برگزاری نمایشگاهی از آثار گرافیکی تحت عنوان «صلح، صلح، نیزه‌گردی» در مسکو درست یک روز قبل از آخرین مهلت ارسال آثار مطلع شدم که به اتفاق سه نفر از هنرمندان گرافیست و نقاش در آن شرکت نکردند. نمایشگاه نتیجه خوبی هم داشت و

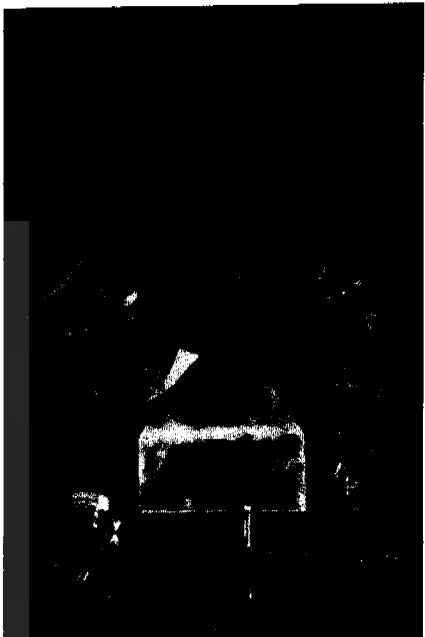
افزایش است و وسائل گران هم نمی‌تواند مورد استفاده دانشجویان قرار بگیرد. گرافیک هم رشته‌ای است که بدون وسیله و امکانات لازم، نمی‌شود آن را فرا گرفت و کار کرد. در نتیجه دانشگاه‌های هنری ما به جای آموختش فشی و تکنیکی، به محلی برای آموختن دروس نظری و تئوری هنر تبدیل شده‌اند. این امر می‌تواند لطمه بزرگی به این هنر بزند.

● به نظر شما موقوفت‌ترین آثار گرافیکی در دوران بعد از انقلاب اسلامی چه خصوصیاتی داشته‌اند و توسعه چه کسانی خلق شده‌اند؟

■ فکر می‌کنم در این مورد بیشترین بار بردوش هنرمندان حوزه هنری بوده است زیرا آنها از تخصص دانشگاهی خود و همراهی معنوی با انقلاب استفاده کرده و تخصص را در خدمت فرهنگ و آرمانهای اشان گرفته‌اند و موفق شدن آثاری با پیام و مفهوم مشخص و در عین حال زیبا و کیرا ارائه دهند. در حال حاضر بوضوهرای خاصی را که دیگر مراکز کار کرده‌اند به یاد ندارم لیکن بدون تردید هنرمندان متعهد دیگری در جامعه و در سایر نهادها وجود دارند که باید از آنها هم قدردانی شود.

● اجازه بدهید از شما یک سؤال تقریباً خصوصی داشته باشم. در میان کارهای خود کدامیک را بیشتر می‌پسندید؟ لطفاً دلیل انتخاب خود را هم ذکر بفرمایید؟

حاصل آن کسب جوایز ارزنده‌ای از جمله دیپلم افتخار برای تمامی شرکت‌کنندگان ایرانی بود و علاوه بر آن جایزه ویژه‌ای از سوی «اتحادیه کار شوروی» به پوستر من اختصاص یافت. شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور و مسابقات بین‌المللی بسیار خوب است و علاوه بر آشنایی طراحان ایرانی با کار طراحان کشورهای دیگر، آشنایی متقابلی را نیز در پی خواهد داشت. مهمتر از همه، این کار باعث جوشش و تحرک در این رشته می‌شود. اما متناسبانه برنامه‌بازی خاصی در این جهت وجود ندارد و همان‌طور که عرض کرد ما براحتی نمی‌توانیم با مراکز و مجتمع هنری تماس

داشته باشیم و آثار خود را عرضه کنیم. در هر حال مشکلات این امر، کم نیست. هرجندی هیچ‌گاه کسب جوایز، چه در داخل و چه در خارج، ملاک واقعی برای قضاوت نیست ولی ارتباط و آشتیابی، همیشه نتیجه خوبی داشته است.

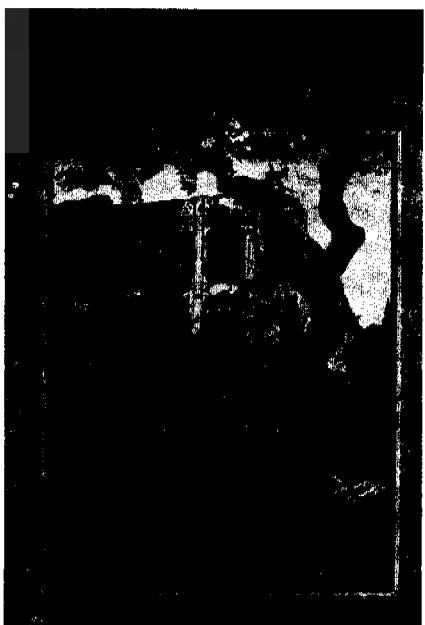
- آقای قلی‌زاده، لطفاً بفرمایید که از دیدگاه شما یک گرافیست باید درای چه خصوصیاتی باشد.

■ نظم و انبساط باید مهمترین خصیصه یک گرافیست باشد. البته فکر خوب، سوزنیابی سریع و اجرای کار صحیح و زیبا از دیگر ویژگیهای یک گرافیست خوب است. یک گرافیست از سویی باید با هنر مدرن و پیشرو در ارتباط باشد و از سوی دیگر از هنر سنتی نیز غافل نماند. مظلوم را هنر سنتی، آگاهی بر سنتها و روشهای گذشتگان است. گرافیست درست مثل یک شاعر و نویسنده موفق باید فرهنگ‌شناس خوبی باشد و از مسائل و سلیقه‌های هنری - فرهنگی جامعه خود آگاه باشد.

- در خاتمه چه پیشنهادی برای حل مشکلاتی که یک گرافیست با آنها روبروست دارد؟

■ یکی از مشکلات گرافیستهای ما عدم تشكّل و انسجام کافی است. اکثر هنرمندان گرافیست تحت عنوان هنرمنی، نظریه‌کاری، سنتدیکا، اتحادیه و... به یک جمع هنری تبدیل شوند. می‌توانند برای حل مسائل خود پیکر بوده و در جهت اعتلای این هنر کامهایی بردارند. متناسبانه در ایران این قبیل مجتمع هنری وجود ندارند، با اکر هم باشند در اختیار افراد خاصی هستند که در جهت منافع شخصی خود و یا گروهی خاص از آن بهره‌برداری می‌کنند و منافع حرفه‌ای و جمعی را مذکور قرار نمی‌دهند. سندیکاهای در تمام جهان موظّف به تهیه اخبار و گزارش از تمام مراکز هنری دنیا، تهیه مجله‌ها و بروشورهای حکم‌کننده به این رشته و نزدیکی و ارزش‌گذاری برروی آثار مربوط به آن و مسائلی از این دست هستند. ضعف ارتباط و پایین بودن امکانات و ابزار از دیگر مشکلات ماست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متصدی امور نمایشگاهها و مراکز هنری باید در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، دعوت از هنرمندان ایرانی به خارج از کشور فعالتر برخورد کند و اخبار نمایشگاه‌های جهانی را در اختیار گرافیستها قرار دهد.

- از اینکه وقتی را برای این کفتکو در اختیار ما قرار دادید، متشکرم.

نگاهی به آثار ادواره نمایشگاهی فرانسوی

نقاش باید صحنه‌های زندگی معاصر را چنانکه هست ترسیم کند و در این راه نباید قیود مرسوم و تقلید استادان قدیم را سد راه خود سازد.

(ادواره مانه)

در اروپای قرن نوزدهم میلادی، سنتها بتریج کنار گذاشته می‌شد و پدیده‌های نوینی در شرف تنوین بود. مهمنtron و وزیرکیها و تحولات این سده در مواد زیر خلاصه می‌شد: تکامل سریع ابزار و پیشرفت صنعت، وقوع انقلابهای سیاسی، رواج نوعی ایمان مذهبی نسبت به علوم تجربی، ظهور اختراعات و اکتشافات جدید در زمینه علوم، اختراع دورین عکاسی، پیشرفت چاپ صنعتی، ایجاد مدارس و کارگاه‌های هنری و افزایش تولید آثار فرهنگی - هنری، توجه ادبیات و هنر به مردم و مسائل اجتماعی و طبیعت (واقعگرایی و عینیت پردازی) ... در کنار این تحولات، نقاشان نیز کارگاه‌های تاریک خود را ترک می‌کردند و به فضای باز زندگی اجتماعی و حیات طبیعی رو می‌آوردند و نگاه آنان به نور، رنگ، سایه - روشن، فرم و سایر عناصر نقاشی تغییر می‌یافت.

«مانه» از آغاز کنندگان شیوه جدیدی در نقاشی غرب بود که در این قرن شکل گرفت.
«ادواره مانه» در ۲۳ ژانویه ۱۸۳۲ به دنیا آمد. در سن هجده سالگی در کارگاه «توماس کوتور» و با وجود اینکه با شیوه «کوتور» (پاییندی به سنت گذشته) مخالف بود، شش سال در کارگاه او ماند و کار کرد.

در سال ۱۸۶۱، مانه دو تابلو به «سالان» عرضه کرد که هردو پذیرفته شدند. اما دو سال بعد، مسئله شکل دیگری به خود گرفت. در این سال (۱۸۶۲)، در میان چند هزار تابلوی نقاشی که جهت قضاوت به گردانندگان «سالان» عرضه شده بود، سه تابلو از مانه (از جمله تابلوی مشهور «شهر در سیزدهان») نیز وجود داشت که به همراه آثار «مونه»، «پیساور»، «ویسلر»، «سران» و «فانتین لاتور»، به دلیل «ناصریبوط» بودن، مردود شناخته