

คิวิบิสม์ นีล ค็อกซ์

ART&IDEAS

PHAIDON

วรเทพ อรรถบุตร และ อณิมา ทศจันทร์ แปล

บทนำ 4

ศตวรรษใหม่กับภาษาใหม่

- 1 ก่อนการกำเนิดลัทธิคิวบิสม์ ปารีสกับโลกศิลปะใน 1900 9
- 2 บัฟฟาโล บิล ปะทะ วิลเบอร์ โรธ ภาพถ่ายของบรากและปิกัสโซ 41
- 3 หม่อมคณองแห่งปารีส? บรากและปิกัสโซ 1907-1910 71

คิวบิสม์ในภาพรวม

- 4 ลัทธิอวองการ์ดและยุคสมัยใหม่ กลุ่ม Salon Cubism 133
- 5 สัดส่วนทองคำ ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 171

เล่นกับความจริง

- 6 ถ้อยคำดังที่เป็นเช่นนั้น คิวบิสม์กับภาษา 1910-12 225
- 7 แก้วแอ็บแซ็งส์ จากคอลลาจสู่คอนสตรัคชัน 1912-14 259

คิวบิสม์กับศิลปะศตวรรษที่ 20

- 8 รูปแบบใหม่ สถานที่ใหม่ คิวบิสม์ในระดับโลก 307
- 9 สงครามกับระเบียบ ลัทธิคิวบิสม์และลัทธิคลาสสิก 355
- 10 โล่เรียงความเป็นมา วิถีแห่งคิวบิสม์ 389

- & อภิธานศัพท์ 426
- ชีวประวัติโดยย่อ 428
- ลำดับเวลาสำคัญ 432
- แผนที่ 436
- แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 438
- ดัชนี 442
- กิตติกรรมประกาศ 446

หน้าตรงข้าม
ปาโบล ปิกัสโซ,
*Glass and
Bottle of Suze*,
ค.ศ.1912
กระดาษปะ, สีน้ำ
ทึบและชาร์โคล;
65.4 x 50.2 ซม.
25% x 19% นิ้ว
Washington
University
Gallery of Art,
เซนต์หลุยส์

คิวบิสม์เป็นการปฏิวัติศิลปะครั้งสำคัญที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มันจะคอยตั้งคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับศิลปะใหม่อีกครั้ง และยืนยันกันว่าศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดการกับโลกตามที่มันเป็นอยู่จริง แต่ต้องจัดการตามวิธีที่เราเห็นและรู้จักมันเท่านั้น การเคลื่อนไหวแบบใหม่อันสุดโต่งที่ว่าเป็นการสร้างสรรคของศิลปินสองท่าน คือ ศิลปินชาวฝรั่งเศส ฌอร์ฌ บราก และศิลปินชาวสเปน ปาโบล ปิกัสโซ ทั้งคู่สร้างผลงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1907 และ 1914 ในกรุงปารีสเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะของโลก แนวคิดนี้พัฒนามาจากรอยแยกของศิลปะในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้า และถือว่าเป็นหนึ่งบุญคุณต่อผลงานของปอล เซซาน มากเป็นพิเศษ ทว่าก็เป็นผลของการมองศิลปะที่ 'ไม่ใช่แนวตะวันตก' ด้วยวิธีทางใหม่ด้วยเช่นกัน

อิทธิพลของวิธีการมองแบบใหม่ดังที่กล่าวไปนั้น แพร่หลายไปทั่วทั้งอเมริกาและยุโรปอย่างรวดเร็วจนน่าแปลกใจ แวตวงศิลปินแนวคิวบิสม์ที่กว้างใหญ่นั้นรวมถึง ควน กริส เฟนานด์ เลแฌร์ โรแบร์ เดอโลเนย์ อองรี เลอ ฟองซีนีเยร์ อัลแบร์ แกลซ และฌอง เมแซงเจ ด้วย การเคลื่อนไหวที่ว่าเป็นได้แผ่ขยายเข้าไปในกิจกรรมทางศิลปะซึ่งไกลเกินกว่าแค่ภาพเขียนและประติมากรรม เพราะมันได้ปลุกงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบกราฟิก ดนตรีและบทกวีให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง อีกทั้งยังได้แปรสภาพงานภาพถ่ายและภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่มันสามารถเป็นอีกด้วย เรื่องราวที่มีเนื้อหาครบถ้วนและเข้มข้นในหนังสือเล่มนี้นีล ค็อกซ์ (Neil Cox) ได้จัดวางลัทธิคิวบิสม์ในบริบทตามช่วงเวลาของมัน การค่อยๆ เข้าถึงงานวิจัยชิ้นล่าสุดต่างๆ ที่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้เขานำพาผู้อ่านก้าวข้ามขอบเขตที่บางครั้งก็ซับซ้อนไปได้ด้วยทักษะความสามารถโดยไม่ละเลยอรรถรสของความเป็นศิลปะที่มีอยู่ในตัวเรื่องราวเองเลย

นีล ค็อกซ์ เป็นอาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์และทฤษฎีศิลป์ แห่งมหาวิทยาลัย Essex ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่หลายๆ เรื่องของเขานั้นรวมถึง *A Picasso Bestiary* (ร่วมกับ Deborah Povey) และ *Marchel Duchamp* (ร่วมกับ Dawn Ades และ David Hopkins)

