

جورجو د کیریکو

تبیینی زمان و مکان

علی اصغر قره باخی

د کیریکو: ۱۹۲۹

بسی تردید باید گفت که جورجو د کیریکو یکی از شگفت‌انگیزترین نقاشانی بود که جهان هنر به خود دید. سراسر زندگی حرفه‌یی کیریکو ترازوی تلخی بود که به کمی انجامید. هم خوشن سرگشته بود و هم دیگران را گچ و سرگشته می‌کرد و از همین رهگذر هم هست که بیشتر تاریخ نگارانی که به اهمیت آثار دکیریکو اشاره‌یی کردند، از مشخص کردن جایگا هنر او در سراسله مراتب مدرنیستی و هنر مدرن عفره رفته‌اند. دکیریکو امروز بیش از روزهایی که در اوج خلاقیت و شهرت بود، معروفیت و اعتبار یافته است و این شهرت را مدیون پست‌مدرنیسم است. از اواخر دهه ۱۹۷۰ و به ویژه بعد از درگذشتش در سال ۱۹۷۸، پست‌مدرنیسم دکیریکو را به سبب آشفته‌گویی‌ها و در آمیختن مضامون‌ها و طنز و تقليدی که در آثارش به وفور دیده می‌شود ستود و در هر منی که با هنرهای تجسمی پیوند داشت از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران و پیشگامان پست‌مدرنیسم یاد گرد. این ستایش از آن جهت بود که دکیریکو با آثار خود بازگشت به گذشته و بهره‌جویی از نماد و تمثیل‌های کلاسیک را مطرح می‌کرد. عناصر قدیم و جدید و تاهرمان را به هم می‌آمیخت و خیال‌پردازی و رویا را دست در دست واقعیت‌های زندگی نشان می‌داد. می‌گوشید تا نمادهایی از مراسم آثینی و جادویی را با زندگی هر روزگار خود پیوند بزند و فضایی نامتعارف به دست دهد. مهم‌تر از همه، نقاشی مدرن و مدرنیست‌ها را تحقیر می‌کرد، ارجاعات مداوم به پسا-کلاسیسیسم که گاه به کمپ هم نزدیک می‌شود، از عناصر ثابت هنر او بود و این‌ها همان مواردی است که پست‌مدرنیسم بر آن تأکید می‌ورزد و مشوق آن است.

دکیریکو در سال ۱۸۸۸ در شهر ولوس یونان به دنیا آمد. پدرش مردی متدين و از خانواده‌های اشرافی سیسیل بود که به عنوان مهندس راه‌آهن به یونان سفر کرده بود. پدر دکیریکو دائم از بیماری رنج می‌برد و هنوز سن وسالی نداشت که بیماری او را از پا در آورد و در ۱۹۰۶ به زندگی او بایان داد. دکیریکو دوران کودکی و نوجوانی خود را در خانواده‌یی گذراند که پاکدینی و خدابرستی تابع و بن آن نفوذ کرده بود. راه و رسم اولیه طراحی را پدرش به او آموخت و سپس یکی از کارمندان راه‌آهن او را با دقایق و جزئیات طراحی آشنا کرد. پس از کوچ کردن خانواده به آتن، دکیریکو را برابی تحصیل در رشته هنر به نیلی تکنیک آتن فرستادند اما از آن جا که تدریس هنر به شیوه سنتی انجام می‌شد، دکیریکو هنرآموز با استعدادی تشخیص داده نشد و از عهدۀ آزمون نهایی بر نیامد. مادر دکیریکو که او هم زنی ایتالیایی بود، پس از درگذشت همسرش بر آن شد تا به خاطر آینده پسر کوچکترش که به موسیقی علاقه داشت به مولیخ سفر کند. دکیریکو در نقاشی و طراحی

پادشاهیت هایش آمده است که: «یک روز صبح در پلابورگز و در برابر یکی از آثار تیسین ناگهان به نظرم آمد که زبانهای آتش همه جا را فراگرفته است و در بیرون، زیر آسمان آبی شهر، صدای پرهیبتی مانند طنبن فرود آمدن تازیانه در یک مراسم آثینی با پژواک صدای یک ترومپت که رستاخیزی تازه را نوید می داد در آمیخته بود». بیماری روانی دکیریکو سبب شده بود که دائم در خیالات و اوهام خود پرسه بزند و همه چیزرا سرش از رمز و راز بینند: «خوب به یاد می آورم که یک روز روشن و ساکت زمستان در ورسای همه چیز بازم و رازی ناگفتنی مرا نظاره می کرد. ناگهان متوجه شدم که هر گوشش کاخ و هر ستون و هر پنجه از روحی نفوذناپذیر برخوردار است و از همان لحظه رمزواری ناگشوندی مرا به آفرینش فرم های غیرعادی واداشت».^۲ دکیریکو می خواست همه اینها را در نقاشی های خود تصویر کند و بین سان آفریدیمی پدید آمد که غیرمتعارفتر از آفریننده خود بود. دکیریکو شعر می گفت، داستان کوتاه و بلند می بلوشت و گه گاه مقاالتی در باب هنر سرهم می گرد و به مجلات می سپرد. بر آن بود که: «اثر هنری، برای دست یافتن بد جا و دانگی، باید از بند تمام محدودیت های انسانی بگیریزد. منطق و احساسات متعارف، نقشی مداخله جویانه دارند و به محض آن که این سدها شکسته شوند پای هنر به جهان کوکی و رویاها بازخواهد شد... باید گربان هنر را چنگ عناصر و مضامین شناخته بجات داده

از میان آثار دکیریکو آن چه بیشتر شناخته است و شهرت دارد همین نقاشی های متافیزیکی است که اغلب آنها را در یک حال و هوای کشیده است. منابع و ارجاعات او، افزون بر بوکلین و ماکس کلینگر، یک دور تسبیح نقاشان خردسیز و مالیخولیانی دیگر از جمله ویلام بلیک و فیزوی و زریکو و فیلیپ آنورون و کلساپار دیوید فریدریش بودند که بر تمام اینها باید

خیل اندیشی ها و رویا باقی های خود او را هم افزود. در پادشاهیت هایش آمده است که: «یک روز بعد از ظهر روش پاییز روی نیمکتی در کنار میدان سلطان اکبر و فلورانس نشسته بودم، تازه از شر بیماری سخت و طولانی روده خلاصی یافته بودم و تمامی جهان؛ بیروننم، حتی سنتگهای مرمر بنها و چشمها بیمارگون به نظر می آمدند. در میانه میدان مجسمه دانته ایستاده بود. ردانی بلند بر تن داشت و تاجی از برگ غار بر سر نهاده بود. آفتاب تند پاییز بر مجسمه دانته و بنهای کنار میدان می تابید. به نظرم آمده که نحسین بار است که اینها را می بینم و ناگهان ترکیبندی - رمز و راز یک بعد از ظهر پاییز - به ذهنم راه یافت. اکنون هم هر وقت به این نقاشی نگاه می کنم، همان موقعیت و لحظه را می بینم این موقعیت برای من رمز و رازی شده است که توصیف ناشیلی استه

تا بیری که بر این دوستان تازه و جامعه هنری پاریس گذاشت بیشتر و مهم تر از تأثیری دیگری هایش از آنان بوده است. در یکی از مقالاتی که آبولینر درباره نقاشی دکیریکو نوشته آمده است که: «دکیریکو یک نقاش مدرن به معنای مطلق است... می توان آثارش را زبان رویها توصیف کرد. به باری یک سلسه تازیانها، خطهای راست طولانی، رنگهای ساده و نمای ساختمانها و تضاد روشی و تیرگی، به گستردگی های بسی نهایت، انسزا، سکون و خلسه و همان چشم اندیشه هایی می پردازد که در خواب و رویا دیده می شود».^۳

در سال ۱۹۱۵ چنگ در ایتالیا درگرفت و دکیریکو و برابر دش به خدمت سربازی فراخوانده شدند. دکیریکو در قرارگاه فرازابه خدمت پرداخت اما به علت بیماری روده که شدت بیشتری هم یافته بود از چنگیدن در جیشه معاف شد. در همین روزها به بیماری روانی هم گرفتار آمد و کارش به آسایشگاه بیماران روانی کشید. در همین جا بود که با کارلو کارا آشنا شد و شالوده های اندیشه ای نقاشی متافیزیکی برای نمایش جهان خیال پردازی ها و رویاها شکلی جدی تر به خود کرفت. دکیریکو در سال ۱۹۱۸ از خدمت سربازی معاف شد و نمایشگاهی از آثارش را در ایتالیا برگزار گرد. نظرش درباره هنر به کلی دگرگون شده بود و آن طور که خودش گفته است پایه های این دگرگونی سال های پیش در فلورانس فراهم آمده بود. در

فرزند با استعدادی از آب در نیامده بود و شاید برابر شدن می توانست در رشته موسیقی از خود استعدادی نشان دهد. دکیریکو در مونیخ در آکادمی هنرهای زیبا نامنویسی کرد و دو سالی را در آن جا گذراند اما محیط و تحصیلات خود را ادامه نداد. در آن روزها انجمنی از نقاشان مدرن و ضد اکادمی شکل گرفته بود اما دکیریکو این شکل از هنر را هم نمی پسندید و با آن میانه خوشی نداشت. در هر فرصت مدرنیست ها را دست می انداخت اما پیدا بود که آکادمی مونیخ و آثار آرنوبل بوکلین، نقاش رمانشیک سوئیسی تبار و گراورهای ماکس کلینگر، طراح آلمانی، شیاری ژرف و ماندگار در ذهن او پدید آورده است. غم غربتی که یک ایتالیایی رشد کرده در فرهنگ یونان و مقیم مونیخ را می آزد و او را تبعیدی زمان و مکان می کرد، سبب شد که جستجوی همه سویه به منظور یافتن جایگاه واقعی خود، در سرلوحة اهداف دکیریکو قرار گیرد. دکیریکو در کنار نقاشی و طراحی، به مطالعه آثار نیچه و شوینهارو هم پرداخت و با الهام گرفتن از آمیزه این اندیشه ها و آن چه از بوکلین و ماکس کلینگر آموخته بود، سبک و سیاق فردی خود را پدید آورد.

دکیریکو سال های ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ را در ایتالیا و شهرهای میلان و تورین و فلورانس گذراند. با آن که به بیماری سخت روده و دستگاه گوارشی مبتلا شده بود، با پشتکاری حیرت‌انگیز و چنان که گویند بولکلین در تار و پود نقاشی او تینه شده است، نقاشی های شب سویرژالیستی خود را به نام نقاشی متافیزیکی^۱ آغاز کرد. نقاشی بوکلین و گراورهای ماکس کلینگر، نوشتمنهای نیچه درباره معلای تعزیزی و نهفته در پس پشت شکل ظاهری اشیا و نوشتمنهای شوینهارو و رویاهای تمدنی او دست به دست هم دادند و جهان نقاشی متافیزیکی دکیریکو را شکل بخشیدند. دکیریکو در سال ۱۹۱۱ فلورانس را به قصد اقامت در پاریس ترک کرد و در آن جا راهبران جنیش آونگارد از جمله ماکس یاکوب و پیکاسو و آندره دورن و گیوم آبولینر آشنا شد. دکیریکو می خواست با نقاشی های متافیزیکی خود رشته پیویل عادت زده با اشیا را بگسلد و جهان پر رمزوار خوب و رویا را به تصویر بکشد اما نقاشان نوین که به تازگی و با هزار مصیبت خود را از زیر سلطه روایتگری های نقاشی رهانده بودند، این شکل نقاشی را نمی پسندیدند و آن را واپس گرایانه می دانستند. با این همه، پاریس دکیریکو را از یک نقاش محلی ناشناس و لاثیو به یک نقاش مطرح و سرشناس مبدل کرد. آبولینر با نوشتن تقدیمی درباره نقاشی دکیریکو در شناساندن او به جامعه هنری پاریس نقاشی بزرگ آیا گرد اما دکیریکو، پی آن که قادر این خدمتها را بشناسد، جاه طلبانه بر آن بود که

دکیریکو: ۱۹۵۱ / عکس از فلیپ هالسمن

همین فضا و موقعیت بود که بر پرده‌های دکیریکو سپیطره یافت و بارها تکرار شد. آفتاب صمر پاییز که بر بنها و دیوارها می‌تابد و سایه‌های درازی که بر زمین می‌اندازد در بسیاری از آثار او دیده می‌شود. حتی اگر مجسمه‌یی پیدا نباشد، سایه‌یی که بر زمین انتخنه حضور آن را تأیید می‌کند و شهر رویانی دکیریکو را باخت نقاشی مدرن جهان جلوه می‌دهد. مجسمه‌ها و سایه‌آن‌ها در بسیاری از توشتمنا و نقاشی‌های دکیریکو حضور دارند: «یک روز در میانه میلان پر آفتاب کنار سلحشوری سنگی و حوضچه‌تهی از آب نشسته بودم... آفتاب بر همه جا حکم می‌راند و سایه‌های دراز بر زمین آرمیده بودند» در نقاشی دکیریکو، میدان‌ها و خیابان‌هایی که قرار است محل اجتماع و پیوند انسان‌ها باشد، به فضای تهی و ملآنگیز و محل رفت‌وآمد فیگورهای تنها و منزوی مبدل شده‌اند و از این رو بیانگر فاجعه و بلایی است که در جهان مدرن بر سر روابط سنتی انسان‌ها آمده است. دکیریکو می‌نویسد: «در خیابان‌ها فاجعه درگز است... یک تکه کیک نرم و شیرین را چنان با آرامش خیال می‌خورد که گوئی قلب خود را می‌خورد. از دور دست صدای رعدوبرق می‌آید و هر چیز در سقف شیشه‌یی می‌لرزد. باران پیاده‌روها را شسته است» در آثار متافیزیکی دکیریکو، مجسمه‌های شکسته یونان و رم باستان نماد کمال و بی‌نقضی‌های آرمانی از دست رفته است. در خیابان‌ها و میدان‌های پر موزاز شهر، بشکونی موج می‌زند و انتظار فاجعه‌یی نااشنا حضور سنگین خود را به رخ می‌کشد. تماشاگر تجسم کابوس‌های خود را در خواب و رویاهای دیگر می‌بیند و می‌پنداشد که به قلمرو رویاهای دیگران گام نهاده است. دکیریکو درباره نقاشی متافیزیکی می‌گفت: «هر چیز دارای دو جنبه است. یکی وجه عادی و منتفعی است که هر انسان عادی آن را می‌بیند و دیگری وجه متافیزیکی است که شمار معددی از انسان‌ها در لحظات خاص نهان‌بینی و انتزاع متافیزیکی قادر به دیدن آن هستند. اثر هنری باید روابتگر چیزی باشد که از محدوده قاب و چارچوب نقاشی فراتر می‌رود. فیگورها و اشیای بازنمایی شده در پرده نقاشی باید به شکلی شعارانه راوی چیزهایی باشد که از چشم‌ها پنهان مانده است. متألسگی که کوربه نقاشی کرده مانند افسانه یک شکار رمانیک و شاعرانه به نظر می‌آید».

دکیریکو این مرحله از هنر خود را که دوران نقاشی‌های متافیزیکی می‌نامید تا ۱۹۱۸ ادامه داد و این تاریخ آن را یکسره کنار گذاشت. دکیریکو در واقع در سال ۱۹۱۹ به نوعی خودکشی هنری فست زد، از آن پس اصرار داشت که هنرخود را به شکلی دیالکتیکی نفی کند و پنجاه سال دیگر صمر را به

دکیریکو: پرتره گیوم آپولینر / ۱۹۱۴

تاریخ می‌کشاند. دکیریکو با پشت کردن به هنر خود به شکلی آشکار راه رسیدن به شهرت و موقوفت خود را هم مسدود کرد. در زلزله‌نامه شبه حمله‌ی خود (۱۹۲۹) تصویری از درگیری‌های دروغ‌باش را به نسبت می‌دهد و کتابش گواهی است بر این که تغییر لاهه‌های سبک، به سبب از نسبت دادن توان تصویرات بوده بلکه به علت احساس ناتوانی در برپای تاریخ بوده است از همین زمان هم هست که محرومیت‌های تاریخ چهره خود ر در آثار دکیریکو آشکار می‌کند. دکیریکو مدام از شیوه نقاشی خود انتقاد می‌کرد و در پی این بروزی‌ها ناخشنودی‌هایی که در بی‌نشست، دائم به شهرهای ایتالیا و پاریس سفر می‌کرد سر در بی‌چیزی ناشست آ خودش هم نمی‌دانست چهیست. در پلیس؛ آندره هرتوں و گروهی از سوررالیست‌ها آشنا شد و ۱۹۲۵ عی‌آنکه با آن‌ها بخوشد و توانی داشته باشد

نمونه سیاست‌های فرهنگی موسولینی را در کل مسالمت آمیز و شکیبا می‌دانست، فقط در یک مورد با آن توافق نداشت. بر آن بود که: «فلاشیست‌ها هرگز مردم را از چیزی که می‌خواهند نقاشی کنند نهی نمی‌کنند اما اشکال این جاست که سلسه مراتب هنری آنان برگرفته از روش‌های مدرنیستی پاریس است و در آن شیفتگی نسبت به پاریس دیده می‌شود». دکیریکو موسولینی و حکومت فاشیستی او را محکوم می‌کرد و آن را ضد یهود می‌دانست. زن دومش یهودی بود و وظیفه خود می‌دانست که از یهودیان دفاع کند اما هنگامی که حکومت موسولینی از دکیریکو تحمل کرد و سالی را در نمایشگاه ۱۹۳۵ به آثار او اختصاص داد سخت شادمان شد و فقط از آن که او را ضد فاشیست دانستند و جایزه‌یی به او ندادند آفریده شد. موسولینی و دوست به اصطلاح هنرشناس‌اش مارینی، از هر چه بیو گذشته و نوستالژی و رمز و راز می‌داد متنفر بودند و دکیریکو شیفتگی گذشته و رمز و راز آن بود و همین کیفیت‌ها را نقاشی می‌کرد. با این همه، دکیریکو در ایتالیا ماند و دعوت حکومت برای شرکت در نمایشگاه ۱۹۴۲ را هم پذیرفت.

دکیریکو از نیمه‌های دهه ۱۹۲۰ به صورت تولید انسبوه نقاشی می‌کرد. روزی‌روز دایرۀ مضمون نقاشی‌هایش را تنگتر می‌کرد و اکثر تابلوهایی که می‌کشید کپی و تقلیدی از آثار دوران رنسانس و پاروک بود. بیشتر این نقاشی‌های تکراری را G.d. Chirico، Pictor Optimus (جي. دي. كيريكو، بهترین نقاش) امضا می‌کرد. در برخی از این نقاشی‌ها از همان شیوه نقاشی متفاوت‌یکی سود می‌جست اما اثرش را به شکلی تزئینی درآورد. مضمون این آثار بیشتر اسب، دریا، گلادیاتورها و نقش‌های برگرفته از دیوارنگارهای پمپی بود. شیوه تولید اینو و نقاشی پراکنی بی جساب، خود دکیریکو را هم سرگردان کرده بود و سبب شد تا هنگام برپایی نمایشگاهی از مجموعه آثارش در ۱۹۴۸، رسوایی برپا کند و برخی از آثار به نمایش گذاشته شده را تقلیبی بداند. دکیریکو از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۲ یکی از تابلوهای خود، یعنی الهام نگران‌کننده را به همجه روایت تکرار کرد و بسیاری از کارهای تازه خود را با آثار پیشین در آمیخت. در افکار مالیخولیانی خود می‌انگاشت به همان نسبت که پا به سن می‌گذرد؛ کارش هم پخته‌تر می‌شود. نمی‌خواست به هیچ قیمتی بپذیرد که در جوانی بهتر و هنرمندانه‌تر نقاشی می‌کرده است و به همین علت هم بود که هنرپیشین خود را نفی می‌کرد و با هرچه درباره هنر دوران جوانی او گفته و نوشته می‌شد مخالفت می‌کرد. می‌خواست با مطرح کردن بازگشت به گذشته و بهره‌جویی از گوهای کلاسیک، مدرنیست‌ها را تحریر کند. از تمثیل‌ها و نماینده‌ها و شماهیل‌های کلاسیک تقلید می‌کرد و

مکتب و مشرب دیگر را داشت. در مفهوم فعالیت، سبب شد تا پیکاسو موقتاً به شکلی از نقاشی ملهم از هنر کلاسیک روی آورد و ماتیس به گوهای رمانیکها و حرم‌سرای دلاکروا سرک بکشد. اما در مفهوم گذرا بودن، همین همگامی و همزبانی با سنت‌های پیشین نقاشی، به نوعی شکاندیشی تردید در معصومیت و خطاطان‌پذیری هنر آوانگارد تعییر می‌شد.

چند اثرش را همراه آثار سورئالیست‌ها به نمایش گذاشت. در همین روزها بود که با همسر اولش رایسا کلارا ازدواج کرد. این ازدواج دیر نپایید و دکیریکو در سال ۱۹۳۲ ۱ بار دیگر ازدواج کرد. همسر دومش ایزاپلا پاکسور بود که چندین مقاله در باب هنر دکیریکو نوشت اما گفته‌اند که این مقاله‌ها را خود دکیریکو دیگته می‌کرد و زنش با نام مستعار ایزاپلانار در اختیار جراید می‌گذاشت.

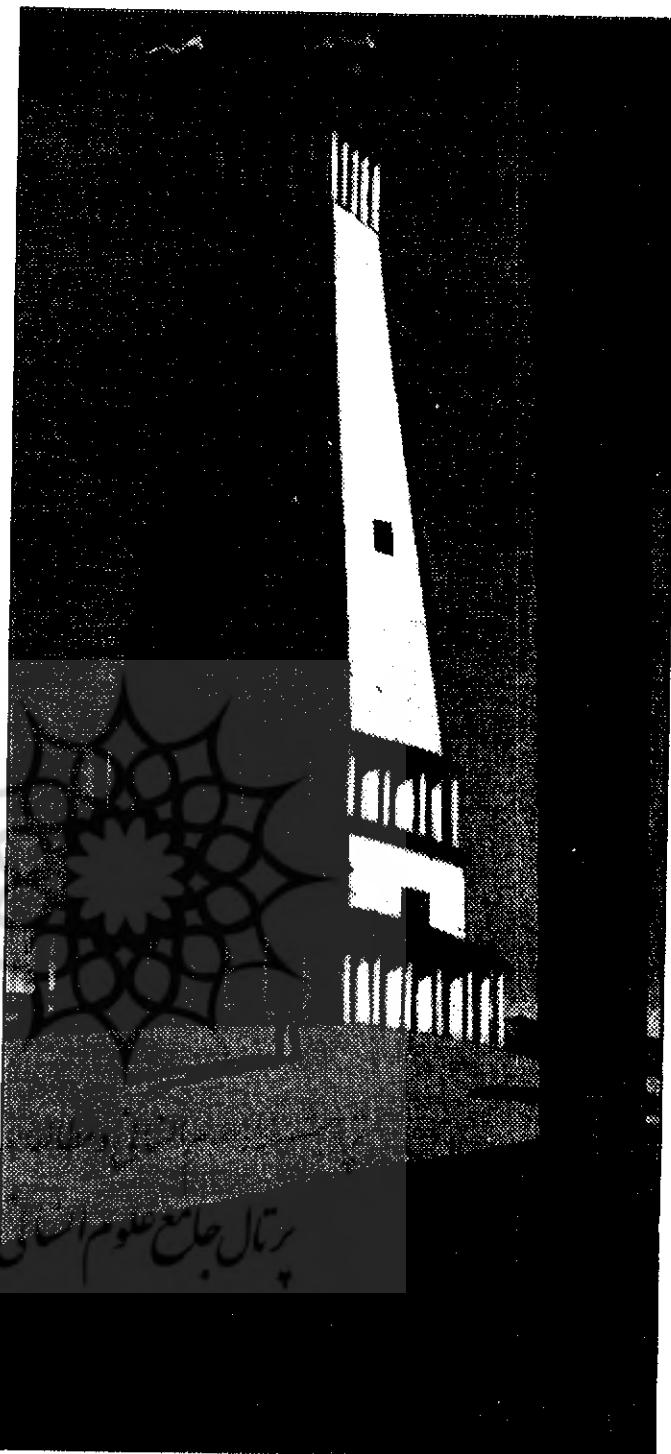
تنهای دکیریکو نبود که در محدوده ۱۹۲۰ از سبک و سیاق فردی خود جدا شد، در این سال کوبیسم و فوتوریسم و ماتیس هم که به نوعی دوام واستحکام دست یافته بودند از سبک خود دوری گرفتند. این دوری گرفتن‌ها، از یک طرف سبب ساز فعالیت‌های بیشتر و گسترده‌تر بود و از طرف دیگر شکلی از گذر به

دکیریکو: لذuron متفاوت‌یکی / ۱۹۲۹

برخورداری از عشق سوزان نسبت به حقیقت نیز
هست.

دکیریکو تا پایان عمر در همین عالم زیست و
بخشی از ادامهای خود را در جلد دوم زندگینامه خود
(۱۹۶۰) هم منتشر کرد. دکیریکو در سال ۱۹۷۸ در
لود سالگی درگذشت.

دکیریکو؛ نوستالژی ابدیت / ۱۹۱۳ یا ۱۹۱۴

روند هنر من خواهد شد. یک حرکت پایا و صعود به
سوی رفیع ترین مراتب استادی و کمال در هنر من
دیده می شود که فقط شمار اندکی از هنرمندان گلشنده
به آن دست یافته اند. البته لازمه گفت و نمایاندن
این ها، افزون بر هوش و ذکاوت استثنایی که من از آن
برخوردارم، داشتن شخصیتی توانا و با شهامت و نیز
می خواست آن ها را کپی کند اما توان و مهارت لازم
برای این کار را نداشت. دکیریکو نه تنها با نقاشی ها
بلکه با نوشتتهای خود هم برجیت مردم می افزود.
نمایاندن: «اگر مجموعه آثار ما از ۱۹۱۸ به این سود
نظر بگیرید، بی تردید متوجه یک پیشرفت دانسی در