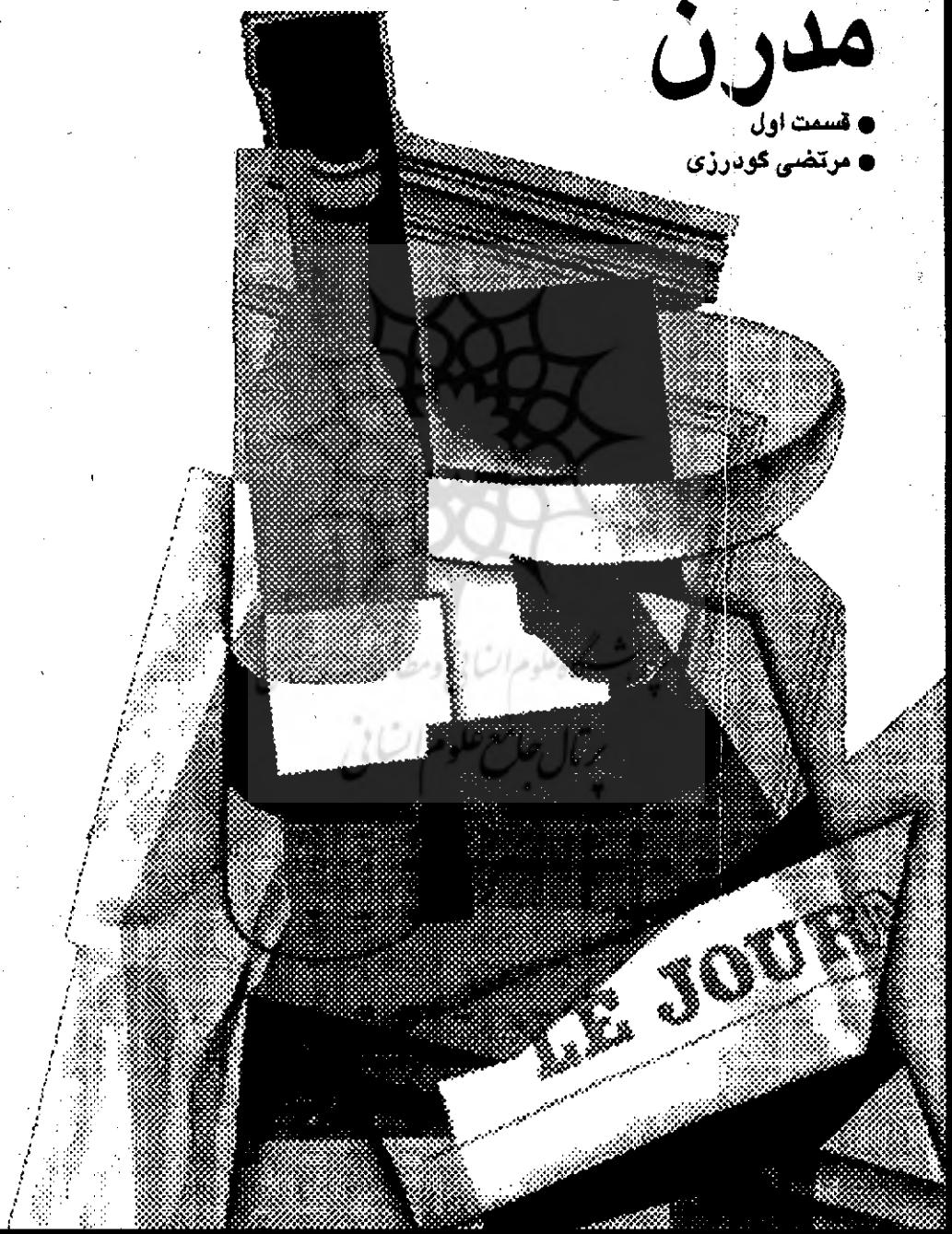

ظهور نقاشی مدرن

- قسمت اول
- مرتضی گودرزی

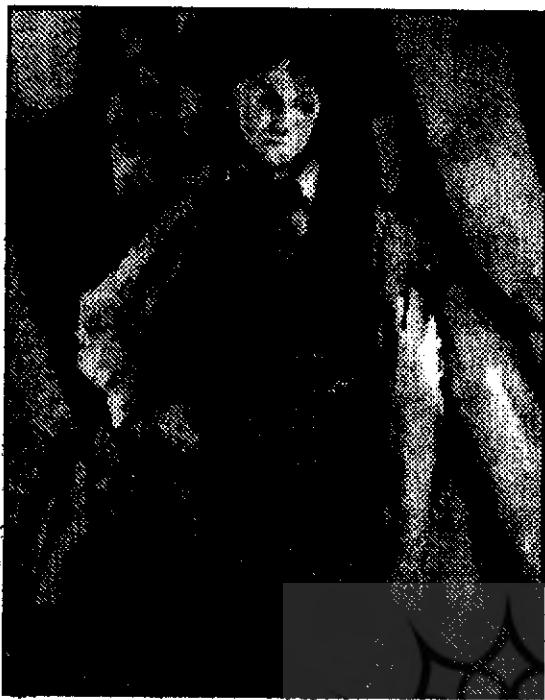

● زمینه‌های بروز

هربرت رید می‌گوید: «هنر همواره پرسشی زنده است که توسط حس بصری، از جهان مرئی پرسیده می‌شود و هنرمند فقط شخصی است که توانایی و علاقه آن را دارد که ادراک بصری خود را بصورتی مادی مبدل کند. نخستین بخش عمل [در انجام این امر] ادارکی است و دومین بخش آن، بیانگرانه، اما در عمل ممکن نیست که بتوان این دو فرایند را از یکدیگر تفکیک کرد: هنرمند آنچه را که ادراک می‌کند بیان می‌دارد، آنچه را که بیان می‌کند، ادراک می‌نماید»^(۱)

ما معمولاً آن چیزی را می‌بینیم که قبلاً یاد گرفته‌ایم «چگونه» ببینیم. این گونه عادت به دیدن، منجر به گزینش و انتخاب قسمتی از «کلی» است که می‌توان رؤیت کرد. در جریان تحولات مختلف تاریخ هنر، کوشش‌های زیادی برای «تقلیدی» کردن آن صورت گرفته است. این تلاش دُر روم، یونان و حتی در اروپای متحول شده عصر رنسانس، بصورت علاقه به بازنمایی جهان هستی به صورتی که واقعاً وجود دارد، متجلی شده است و هنرمندان دوره‌های مختلف، خصوصاً عصر رنسانس، سعی خود را بر آن داشتند که نیروی خود را جهت بازنمایی هرجه بهتر طبیعت بکار بینندند.

اما شاید بتوان گفت که در عصر جدید، «بودلر»، متنقد و شاعر فرانسوی، نخستین کسی بود که در نقدهای مختلف آدبي و هنري خود، اين سوال را در اذهان

طرح ساخت که بالاتر از واقعیت عینی و محسوس، واقعیتی دیگر و فراغیتی ممکن است وجود داشته باشد که چشم و دست، قادر توانایی درک و دریافت آنند. گرچه وی همچنین براین بلور بود که اثری که خارج از اختیار هنرمند بوجود می‌آید، اثر هنری نیست. می‌توان گفت که این دیدگاه، نخستین بذر نهال نگرش خاصی بود که کاشته شد و کم رشد کرده و سرانجام در نخستین دهه‌های قرن حاضر به ثمر نشست.

اما آنچه که مدرنیسم در عالم هنر نقاشی نام گرفته شده است با حرکت آکاها نه «پل سزان»، نقاش جستجوگر

99 سزان می‌گفت: با طبیعت باید با استوانه، کره و مخروط، برخورد داشت. هر چیزی باید جای درست خودش باشد... ۶۶

گرچه بیشتر عمر پل سزان، متولد ۱۸۳۹ «اکس آن پروانس» فرانسه، به تاریخ امپرسیونیسم تعلق دارد، اما آنچه که در مورد این هنرمند قابل توجه است، کسیتن تدریجی پیوندهایش از امپرسیونیست‌ها است. تصمیم به کناره گیری از آنها با شرکت نکردن او در نمایشگاه سال ۱۸۷۹ این کروه، عملی شد.

علاقه وافر امپرسیونیستها به نور و اثرات آن از گرایشات اساسی بود که سزان در مقابل آن، اصل «ساختمان» در نقاشی را مطرح نمود. وی خواستار شیوه‌ای بود که در طبیعت اشیاء ثابت باشد نه در احساسات ذهنی نقاش. زیرا او معتقد بود که احساسات ذهنی فرد، همواره دچار آشفتگی است و بدون سازمان بندی خطوط و رنگها که به اثر، وضوح و ثبات

فرانسوی، شکل می‌گیرد. رویت جهان و نگاه دوباره به آن به صورتی عینی، بدون مداخله ذهن سامان نایافته یا عواطف آشفته، هدف او بود. تحقیقاً، قبل از او و نیز دیکترین دیدگاه ماقبل او، امپرسیونیستها بودند که جهان را تا حدودی، به صورت ذهنی دیده بودند. یعنی به صورتی که اشیاء، در نورهای گوناگون و زوایای مختلف، دیده می‌شوند. این زوایای متنوع، تاثیرات متفاوتی نیز بر حواس آنها گذاشته بود. صورتهای مختلفی که تغییرات لحظه‌ای رنگ، می‌توانست اساس آن باشد. اما سزان بر آن بود که سطح پر تلالو و نایابدار اشیاء را کنار زده و به واقعیت پنهان آنها که ثابت و غیرقابل دگرگوئی بود دست یابد.

استوانه، کره و مخروط، برخورد داشت: هر چیزی باید جای درست خودش باشد. تا هر طرف یک شی به سوی نقطه ای مرکزی جهت گیری شده باشد. در نیل به پیشرفت، فقط طبیعت است که به حساب می آید و چشم از راه تماس با طبیعت ورزیده می شود، از راه نگاه کردن و کارکردن است که چشم، هم مرکز می شود اشی را فقط یک حالت می بیند^(۲).

وی می پنداشت، چیزی که خواست نقاش است، نمایاندن نقشی است که می بینیم، بی هیچ تحریفی که زاده هیجان است، بدون هیچگونه اغراق ناشی از احساساتی گری و تعبیر رمانسیک. در واقع بدون هیچگونه صفات عرضی که حاصل آتمسفر و یا نور است. اما در عین حال، احساسات بصری، مرز مشخصی ندارند و عناصر درون این حیطه، بی نظمند. بنابراین، یک نقطه کانونی به این حیطه وارد می کنیم و تلاش می کنیم که احساس

می بخشد، نمی توان دیدن خود را به «هستی» درآورد. از دیدگاه او، حسیاتی که نقاشان امپرسیونیست، مشتاقانه در صدد بازنمایی آن بودند و تلاش برای ثبت اثرات نور متغیر، نادیده گرفتن کمال هنر بود.

مشخصه‌ای که نقاشان امپرسیونیسم بدان پایبند بودند و سزان تلاش کرد که آن را کنار بگذارد، بررسی و مطالعه نور، یعنی لمس ناپذیر ترین پدیده طبیعی بود. وقتی کل تصویر به همانگی نور و رنگ و جلوه‌های ویژه نور مبدل شود، ساختار محکم و کالبد خطی اجسام نیز از میان می‌رود. بدینکونه، از ارزش اندامختن اشیاء طبیعی، نخستین نشانه بی‌اعتباری بازنمایی جهان به شکل سنتی است و البته نخستین کام به سوی خلق صورتهای تازه. زیرا این دیدگاه امپرسیونیسم که ادراک ذهنی را به صورت برداشتی غیر جسمانی از اشیاء، پیش روی می گذارد، به روان آدمی، مجال حضور داده و فضایی را فراهم می‌آورد تا او را از تابعیت قوانین مادی، رها سازد.

سزان معتقد بود که ادارک بشر، فطرتاً آشفته است و حتی می پنداشت که این حسیات آشفته، هنکام تولد با آدمی به دنیا می آید. اما در عوض، براین عقیده بود که هنرمندی تواند و باید با پژوهش و تمرکز حواس، براین آشفتگی غلبه کرده و به آن نظم بپخشد. زیرا به اعتقاد او، «هنر» اساساً حصول یک نظم ساختاری در حوزه حسیات بصری است. از منظر او، نقاشی، عبارت از نظریه‌ای است که در تماس با طبیعت، تکوین می‌یابد و بکار گرفته می شود. سزان می گفت: «با طبیعت باید با

۹۹ امپرسیونیسم، هیچ نشانه‌ای از عامیانگی نداشت که بر جماعت بورژوا تأثیر نامطبوع کرده باشد، و بیشتر و بیشتر سبک «اشراف» بود. ۶۶

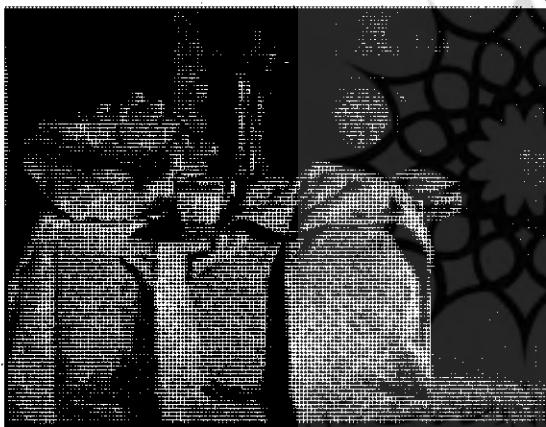
نمود ناپایدار را رفعت بخشد، «وان گوک»، تاثیر نیرو بخش عواطف را برای این هدف به خدمت گرفت. برای این نقاش، واقعیت راستین، تنها در گرمی رأفت انسانی هویدا شده و این نگرش، حتی نحوه پرداخت شکلها و رنگهای آثارش را معین می کرد. او نسبت به صورت ظاهیری اشیاء، بی اعتنا بود. وان گوک، چنانکه خود می گفت، برآن بود که با تغییر شکلها و اغراق و تحریف به بیانی مخصوص به خود دست یابد. روان‌اندیشی وان گوک تا بدانجا پیش می رود که او نکته‌های مربوط به روان را واقعی تراز امور مربوط به جهان می داند. او

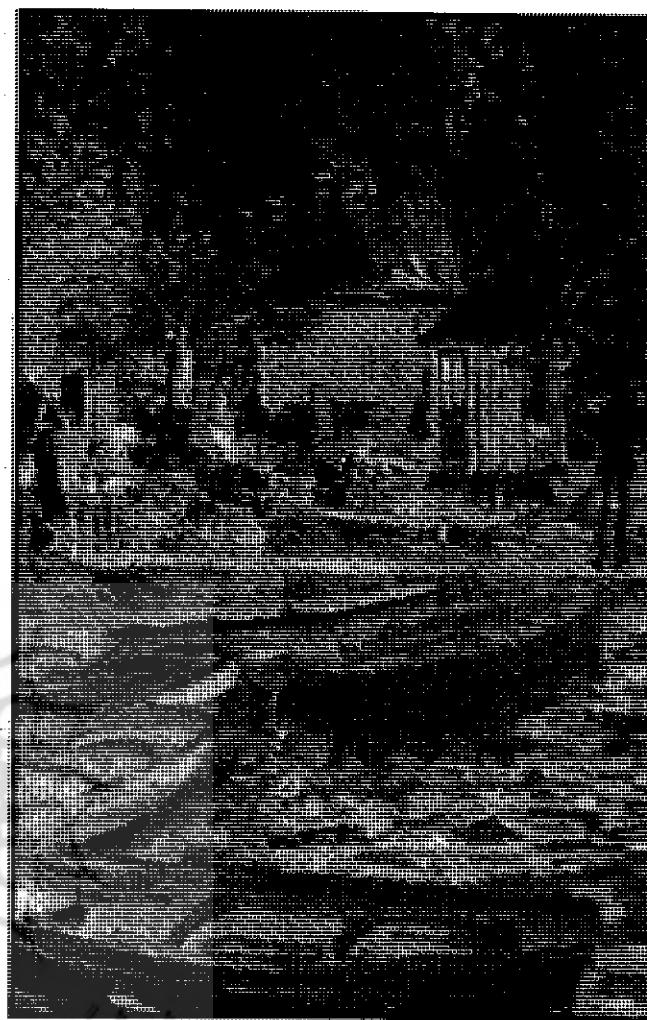
بصری خود را بر این نقطه از پیش تعیین شده مرتبط کنیم. این شیوه که سزان مبنای مطالعات خود را بر آن نهاد، ظاهراً بیش از حد، تابع ساختار و هندسی بمنظور می رسد. در واقع، سزان برای واقعیت، اقدام به تدارک ساختارها و قوانین معقول می کند و می کوشد که به واقعیت، خصلت «ماندگار» ببخشد. ابزار دستیابی به چنین برنامه ای رانیز، پیروی از نظم می داند که ذهن، امکان دریافت آنرا دارد. برای این منظور، سزان، مبنای کار خود را بر قوانین هندسه استوار می کند و صورتهای طبیعی را تا حد الکوهای احجام هندسی، ساده می کند و این روش را، «همانگی به موازات همانگی طبیعت» می نامد. گرچه بعضی از محققین، همچون «لیونللو ونتوری» (Lionello Venturi)، براین باورند که سزان، پیشگام همه گرایش‌های بعد از خود در نقاشی نیست، اما با این همه، مسیر هنر مدرن، بدون توفيق و سرمشق سزان، قابل تصور نیست، و شاید بتوان گفت که هیچ هنرمندی با نسلهای بعد از خود، اینچنین رابطه ای محکم و پرمعنا نداشته است. ظاهراً هیچ ادعایی مبنی بر وجود مکتبی به نام مکتب سزان وجود ندارد اما، به اعتقاد برخی، هیچ هنرمند قابل توجهی، در حیطه نقاشی، در قرن بیستم وجود ندارد که حداقل از یک جنبه از کار سزان تاثیر نپذیرفته باشد. گرچه این تاثیرات در پاره‌ای از موارد، سطحی بودند، حرکت و آثار مقلدین سزان و هنرمندانی که از وی تاثیر گرفتند نشان داد که نظام متناظر با طبیعت و مستقل از احساسات آشفته هنرمند که وی مطرح کرده بود، مقام و منطقی از آن خود دارد و احساسات آشفته هنرمند، امکان تجلی و تبلور به صورت نظامی روشن و واضح را دارد.

اما هرچند که سزان به مدد نظمی عقلانی، سعی در ضبط واقعیتی داشت که

بزودی، نفوذ این آثار هنری در کار بسیاری از امپرسیونیست‌ها آشکار شد. بعضی آثار مانه، وان گوگ و گوگن، نمایانگر این تأثیر است. تأثیر این باسه‌هادر استفاده این نقاشان از نقش پرپیچ و خم ترسیمی برای محصور کردن نواحی مسطح رنگی، رها کردن و عدم توجه به پرسپکتیو سه بعدی و نگریستن به نقاشی به صورت پیام دهنده، موضوعی، تمثیلی و نمادین، خود را نشان داد. با اینکه بسیاری از امپرسیونیست‌ها به نوعی هرچند سطحی از باسمه‌های ژاپنی متاثر شدند، اما تأثیر زیاد و شاید کامل این هنر فقط در کار گوگن و وان گوگ متجلی شد.

وان گوگ، خصوصاً در نسخه برداری از باسمه‌های چوبی ژاپنی از رنگ و روغن کمک گرفت و تلاش کرد که وجهه امتیاز هنری ژاپن را با این ابزار اروپایی مورد استفاده قرار دهد و حتی تا آنجا پیش رفت که در طراحی‌های خود از مرکب و قلم نی مقداول در آسیا استفاده کرد. گوگن نیز ضمن مطالعه، استفاده و تأثیر از باسمه‌های ژاپنی، می‌دانست که رنگ‌مایه را می‌توان هم به شکل بیان کننده و هم سمبلیک به کار گرفت. همچنانکه افرادی چون «سیروسیه» (Sérusier) و «امیل برنار» (Emile Bernard) با تأثیر از

تپش درونی خود را در قلم مو و ریتم و حرکت آن می‌یافت و تمامی عالم، نماد نگرشی به جهان پویا و پرشور او می‌گشت. به موازات این دو دیدگاه، عوامل دیگری روند نقاشی مدرن را تحت تأثیر قرار دادند. عواملی که بسیار متفاوت با نظرات سزان و به ظاهر، بی اهمیت بودند: با گشوده شدن باب داد و ستداروپا با ژاپن در اواسط قرن نوزدهم، تحفه‌های ژاپنی، ورود به بازار اروپا را شروع کردند. در میان این تحفه‌ها، باسمه‌های چوبی ژاپنی به خاطر ارزش‌های هنری خود، بیدرنگ مورد توجه و استقبال مردم واقع شد و

معتقد است: «سورا، آگاهانه تراز سزان، و با طیب خاطری افزون و با فراستی بیشتر از معاصران خود، سرشت علمی زمانه را پذیرا شده و آرمان عینیت آن را با صراحة تمام به عرصه بیان درآورد [...] سورا تکنیکی را که بعدها نقاشی با نقطه چینی رنگ نام گرفت بسط داد - البته نمی شود کفت که آن را کشف کرد - اگر چه خود سورا، عنوان مکتب تجزیه کاری رنگ را ترجیح می داد. این تکنیک، متضمن شکستن رنگهای موجود در طبیعت، به فامهای سازای آنها بود، انتقال این فامها به بوم، در حالت خالص یا اولیه شان به صورت نیش قلم موهای ظریف یا نقطه و وظیفه ترکیب مجدد فام ها را بصورت یک «آمیزه نوری» به عهده شبکیه چشم تماشاگر نهادن.^(۳)

سورا بدنیال مطالعات علمی،
بخصوص خواندن نوشه های «اوژن

آثار گوگن، غیر مستقیم، این ترکیب گرایی متأثر از هنر ژاپنی را پذیرفتند. گوگن، واقعیت اسطوره را با نفی تمدن اروپایی و تبعید خود خواسته اش به جزایر دوردست یافت. او با سطحهای بزرگ سامان یافته و منسجم رنگهای ناب، خصیصه بی واسطه تحریبه اش را از نوعی زندگی تبیین می کرد که جوهر حقیقی آن برای انسان غربی عصر جدید، ملموس و دست یافتنی بود.

عدهای معتقدند که بعضی از روشن ترین تغییرات و تحولاتی که نقاشی قرن بیستم را تحت تاثیر قرار داد، در آثار «ژرژ سورا» قابل مشاهده است. ژرژ سورا، متولد ۱۸۵۹، که مرگ نابهنه گاش در جوانی (۱۸۹۱)، جستجوهای موفق او را متوقف کرد، تاثیری خاص بر جنبش هنر مدرن گذاشت.

«بربرت رید» از سورا به عنوان «پیرو دلارانچسکا»ی هنر مدرن نام می برد و

۹۹ به عقیده برخی، با نهضت امپرسیونیسم، هنرمندان آثار خویش
 رانه برای مردم بلکه برای هنرمندان دیگر خلق می‌کنند،
 و هنر، به مثابه تجربه صوری جهان، محور اساسی فعالیت هنری
 می‌گردد. ۶۶

امپرسیونیسم به عنوان سبکی مستقل و جنجال برانگیز ظهور کرد. این در حالی بود که در عرصه های مختلف هنری، هنوز پیرامون طبیعت گرایی و تاکید و یارده آن، کشمکشهايی وجود داشت. در چنین شرایطی، نخستین نمایشگاه جمعی امپرسیونیستها در سال ۱۸۷۴ تشکیل می‌شود، اما تاریخ امپرسیونیسم بیست سال جلوتر آغاز شده و با هشت نمایشگاه گروهی در سال ۱۸۸۶ به پایان می‌رسد. تقریباً در حدود همین زمان، امپرسیونیسم به عنوان یک حرکت گروهی همراهی در هم می‌شکند و یک دوره «مابعد امپرسیونیستی» آغاز شده که تا حدود سال ۱۹۰۰ یعنی مرگ سزان ادامه می‌یابد.

عصر ظهور امپرسیونیسم، موجب پدید آمدن دو نوع افراطی هنرمند مدرن بیگانه از اجتماع می‌شود: کولی واره های جدید و کسانی که برای گریز از تمدن غرب، در سرزمین های دوردست، در جستجوی پناه هستند. هردو، فرآیند احساسی یگانه و ناراضی از فرهنگ می‌باشند و تنها تفاوت در این است که اولی «هجرت درونی» و دیگری «گریز واقعی» را بر می‌گزینند. هر دو به صورتهايی خود را می‌نمایانند که ناچار می‌باشد برای اکثریت جامعه، بیگانه، نامفهوم و ناشناخته باشند. هردو ریشه در ضد واقعیت دارند اما به صورت تحول یافته اند.

اما شاید بتوان شکل جدید ورود به تجربه هنرمند را بیش از همه به «بودلر» نسبت داد. رماناتیکها هنوز در جستجوی کل آبی و سرزمین رویاها و کمال مطلوب

شورول و ملاقاتهایش با «شارل هانری» داشتمند جوان عصر خود، اعلام کرد که می‌توان هماهنگی را به عناصر لحن (Tone)، رنگ و خط، تجزیه کرد و این هماهنگیها می‌توانند احساسات شادمانی، آرام یا حزن را بیان کنند. سورا، بیست سال پس از مرگ ناگهانی اش، تاثیری تعیین کننده و مهم در آثار «براک»، «پیسازو» و «خوان گری» داشت. این در حالی بود که هنر مدرن، مرحله پراهمیتی از تکامل خود را سپری می‌کرد. ظاهراً زبان کهن و سنتی هنر، دیگر برای شرایط روز انسان و عصری که در آن زندگی می‌کرد چندان گویا

بنظر نمی‌رسید. باید زبان دیگری با شرایط معاصر، به میدان آمده تا بار دیگر هنر، به عنوان یک ضرورت اجتماعی در کنار ضرورتهای فردی جایگاه واقعی خود را بیابد.

● مقاومت و تبیین دیدگاه در اروپای نیمه دوم سده نوزدهم، نقاشی، بیش از دیگر هنرها مطرح شده و

موجی است که بر بستر زمان می‌لغزد و رودخانه‌ای که دوبار نمی‌توان در آن کام گذاشت. در واقع دیدگاه امپرسیونیستی مبین این نکته است که اصولاً، واقعیت، نه «بودن»، بلکه «شدن» است، هر تصویر امپرسیونیستی، ثبت یک لحظه در حرکت دائمی زمان و بازنمایی تعادل بین ثبات و موقعی در کشاکش نیروهای متضاد است. هرچیز با ثبات به صورتهای تغییر یافته تجزیه شده و خصوصیت ناتمام و جزئی می‌یابد. بازسازی کنش ذهنی به جای واقعیت عینی و دیداری که تاریخ نقاشی معاصر با آن آغاز می‌گردد در اینجا به اوج

بودند که بودلر می‌گوید: «... ولی مسافران راستین کسانی هستند که به خاطر عزیمت، عزیمت می‌کنند...». به موازات طرح این نظریات، مراکز فرهنگی در شهرهای بزرگ به معنی جدید آن، زمینه‌ای را فراهم می‌سازند که هنر نو ریشه در آنها دارد. امپرسیونیسم یک هنر شهری است، و نه تنها بین علت که کیفیت چشم انداز شهر را می‌یابد و نقاشی را از روستا به شهر می‌کشاند، بلکه از این رو که جهان را از دیدگاه شهرنشین مشاهده می‌کند و به تاثیرات پیرونی با اعصاب تحریک شده انسان معاصر واکنش نشان می‌دهد. امپرسیونیسم مجموعاً یک هنر شهری است. چرا که تغییرپذیری، ریتم عصبی، تاثرات ناگهانی، سریع و همواره گذرا را می‌نمایاند و دقیقاً با همین کیفیت، بر گسترش عظیم مشاهده حسی، بالابردن حساسیت و تحریک پذیری نو، صحنه می‌گذارد.

امپرسیونیسم، همچون بخشی دیگر از شبکها، بر یکی از مهم ترین نقاط تحول در تاریخ هنر غرب دلالت می‌کند و در تکرار طبیعی و همیشگی تحول و تکامل، یعنی تناوب ایستاد پویا، نظم مجرد و زندگی ارگانیک تجربه فردی تقدیر می‌شود و جهان بینی ایستای قرون وسطائی را محو و به فراموشی می‌سپارد. امپرسیونیسم زمانی پای به عرصه زندگی بشر می‌گذارد که انسان مدرن، سراسر زندگی و هستی خویش را میدان مبارزه و رقابت می‌یابد و همه چیز را حرکت و تغییر سریع تعبیر می‌کند و برای او «تجربه جهان»، «تجربه زمان» معنای می‌شود.

ساده ترین فرمولی که می‌توان امپرسیونیسم را به آن تعبیر کرد، ارجحیت «لحظه» بر «ایستادی و سکون» و استمرار است و تقویت این احساس که هر پدیده، یک احساس و یک طرح تکرار ناپذیر است و

خود می‌رسد.

بازنمایی نور، فضا و هوا، تجزیه سطوح رنگی به لکه‌ها، تجزیه رنگهای شاخص به تالیته‌ها، بازی انعکاس نور و سایه روشنها، نقطه‌های مرتعش و لرزان و ضربه‌های شتاب زده، ناپایدار و تند قلم مو، مشاهده شتاب زده و بظاهر بسی دقت اشیاء و بی نظمی در خشان اجرا، در تحلیل نهایی، بیانگر آن احساس واقعیت تکان دهنده، پویا و پیوسته در حال تغییر امپرسیونیسم است.

جهانی که پدیده‌های آن در حال تغییر و کذار دائم هستند تاثیر نوعی تسلسل را

پدید می‌آورد که در آن همه چیز به هم پیوسته است و همچنین تمایز دیگری جز برداشتها و دیدگاههای متفاوت تماشاگر وجود ندارد. هنر در مطابقت با چنین جهانی، فقط بر اصالت لحظه‌ای و گذرای پدیده‌ها پافشاری نمی‌کند و انسان را مقیاس همه این پدیده‌ها نمی‌بیند بلکه معیار حقیقت را در «این جا» و «این لحظه‌ای» فرد جستجو می‌کند. چنین هنری حقیقت لحظه را دلیل بر رده‌هر حقیقت دیگر می‌انکارد و اولویت لحظه و دگرگونی از این منظر، دال بر سلطه حال و هوای گذرا بر گیفیات ثابت زندگی است. این کاهش بازنمایی مفصل و پرگفتگوی هنری به حال و هوای یک «آن»، در عین حال مبین بیانشی اساساً افعالی در باره زندگی، و تسلیم در نقش یک ناظر و بینش متأثر از ذهن منفعل و پذیرا است.

امپرسیونیسم بعنوان یک سبک دارای ویژگیهای خاص، بلکه پیچیده‌ای است. از زاویه‌ای، تکامل منطقی طبیعت گرانی را نمایش می‌دهد. چراکه اگر توجه به طبیعت و تبعیت از آن به معنی سیر و پیشرفت از نمونه نوعی به فرد، از پندار مجرد به تجربه مشخص و مشروط به زمان و مکان باشد، بنا براین بازنمایی امپرسیونیستی واقعیت، با تاکیدش بر امور لحظه‌ای و آنی، دستاوردهای مهم در مقوله طبیعت گرانی است. از زاویه دیگر، بازنمایهای امپرسیونیسم، از همین طبیعت گرانی، به مفهومی محدودتر، به تجربه حسی نزدیکتر است و شایسته‌تر از زبانهای هنری پیشین، عنصر حاصل از تجربه مستقیم حسی را جانشین چیزی می‌کند که به کمک شناخت تئوریک حاصل شده است. در عین حال، امپرسیونیسم شبیه هماهنگی عناصر صرف‌دیداری است و با جاداکردن عناصر بصری تجربه از عوامل مفهومی و تاکید بر استقلال امور

ادراک ذاتی تجربه فضا و رنگ و نور معتقد باشیم، می‌توانیم شاهد تلاشهای در هنرها نیز باشیم. در اینجاست که می‌توانیم از سبک نقاشی‌گونه «شعر و یا موسیقی، سخن به میان آوریم.

در ارتباط با موقعیت اجتماعی مردم امپرسیونیستی، نظرات متعددی بیان شده است که یکی از این دیدگاهها، نظریات «آرنولد هاوزر» است که می‌نویسد: «...امپرسیونیسم، هیچ نشانه‌ای از عامیانگی نداشت که بر جماعت بورژوا تاثیر نامطبوع کرده باشد، و بیشتر سبک «اشراف» بود. ظریف و نکته سنج، عصبی و حساس، نفسانی و اپیکوری، شیفته موضوعات نادر و نفیس، متمایل به تجربه‌های اکیدا شخصی، تجربه‌های تنها و گوشه گیری و احساسات و اعصاب سخت پالوده. با این حال، امپرسیونیسم ابداع هنرمندانی است که نه تنها بیشترشان از بخشهای پایین و میانه بورژوازی هستند، بلکه بسیار کمتر از هنرمندان نسلهای پیشین با مسائل فکری و زیبایی شناختی سروکار دارند...اما در میان آنان، اعضای بورژوازی مرتفه و حتی اشرافیت نیز وجود دارند: مانه، بازیل، برت، مورسیو و سزان،

بصری، از دیدگاههای گذشته در مقوله هنر، دور می‌شود. از این منظر، هنرمند، موضوع خاص خود را از داده‌های ساده حسی می‌سازد، زیرا امپرسیونیسم حاصل «تحلیل» است اما مکاتب پیشین، نتیجه تلفیق و آمیختگی بوده‌اند.

امپرسیونیسم در مقایسه با دیدگاههای گذشته، متنضم یک رشته کاشهایها، یک سیستم محدودیت و ساده‌کردنهاست و در این راستا، هر چیزی را که دارای سرشت غیربصري است و یا نمی‌تواند به اصطلاحات بصری ترجمه شود، حذف می‌کند. ادراک امپرسیونیستی، تا آنجایی که رنگها را نه به عنوان کیفیات مشخص وابسته به چیزی خاص، بلکه به مثابه پدیده‌های غیرجسمانی، غیرمادی و مجرد می‌نمایاند، باعث جرح و کاهش دیگری در تصویر معمولی واقعیت می‌شود، تغییری که بسیار حائز اهمیت است.

از دیگر سو، دیدگاه امپرسیونیستی به کشف احساسهای منجر می‌شود که شعر و موسیقی می‌کوشند ابراز کرده، بدانها نایل گردند، و به همین منظور، وسائل بیانی خود را با اسکال مربوط به نقاشی منطبق می‌سازند. زیرا، هنگامی که به

با هیچ تجربه پیشین در تاریخ نوآوری هنری قابل مقایسه نیست. اما با این حال، امپرسیونیسم، صرفاً یک دوره خاص که بر همه هنر تسلط دارد نیست. امپرسیونیسم همچنین، آخرین سبک اروپائی است که اعتبار عام دارد و آخرين کرایش مبتنی بر توافق مشترک ذوق است. بدین لحاظ، از پایان دوره امپرسیونیسم به بعد، طبقه‌بندی هنرهای کوناکون از نظر سبک، بسیار مشکل شده است.

خلاصه اینکه امپرسیونیسم، علاوه بر شاخص‌هایی که پیش تر به آنها اشاره شد، با انتقال حجم جسمی و شکل تجسمی به سطح، در واقع، کام زدن در راستای ساده سازی و کاهش‌هایی است که آن را به تصویر طبیعت گرایانه واقعیت، تحمل می‌کند و به همین دلیل، با گرایش‌های نوین تصویری، پیوندی غیرقابل انکار دارد.

فرزنдан والدین ثروتمند هستند. «دگا» اشراف زاده است و «تلوزلوترک» نسب از رده‌های بالای اشرافیت دارد. سبک روشن‌فکرانه پالوده و رفتار و منش فرهیخته و تربیت دیده مانه و دگا، ظرافت و نازک بینی هنری کسانی چون «تلوزلوترک»، نمایشگر اجتماع

بورژوازی اصیل امپراتوری دوم است.» دنیاپی که پارچه موئی و جامه دکولته، خدم و حشم و اسب سواری در جنگل «بولونی» از جذاب ترین جوانب آن محسوب می‌شود.^(۲)

به عقیده برخی، فلسفه زیبایی شناختی امپرسیونیسم در واقع، سرآغاز روند درون‌زاوی کامل در هنر را رقم می‌زند. هنرمندان، آثار خویش را نه برای مردم بلکه برای هنرمندان دیگر خلق می‌کنند، و هنر، به مثابه تجربه صوری جهان محور اساسی فعالیت هنری می‌گردد. با این حال، امپرسیونیسم، نمایشگر یک جهش جسورانه و متھورانه تراز هر مرحله منفرد رشد و تکامل پیشین بود و حیرتی که اولین نمایشگاه‌های امپرسیونیستی پدید آورد

۱- خلاصه تاریخ هنر

۲- همان ص ۲۴

۳- همان ص ۳۵

۴- آرنولد هاوزر، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه امین مژید، جلد ۴.

ص ۲۱۶