

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دانشگاه علوم انسانی و فرهنگی

دانشگاه علوم انسانی

پنهان عواطف انجار

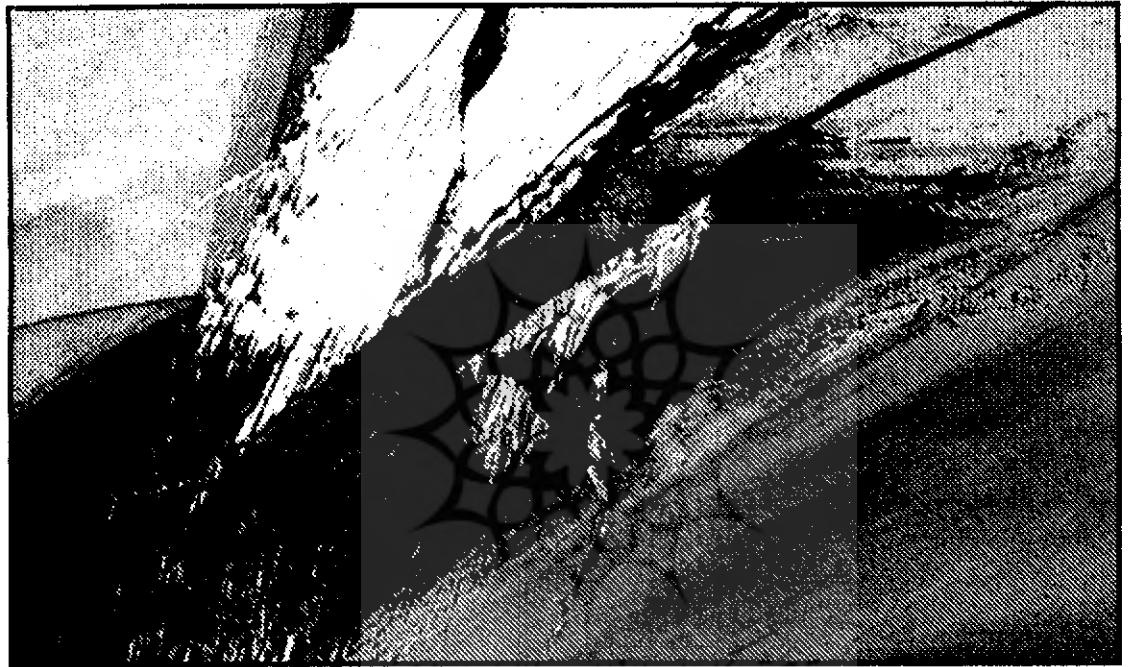
• ظهور نقاشی مدرن

• قسمت دوم

• مرتضی کودرزی

پس از ظهور سه هنرمند بزرگ و تأثیر گذار،
یعنی سزان، ون گوگ و کوکن، دو گرایش عمده در
هنر تصویری نوین آشکار شد. یکی از این دو
گرایش، «تأکید بر بیان حسی» و دیگری «تأکید بر
بیان فنی و ساختمانی» داشت. روش اول، روشی
عینی و برون گرا با تأکید بر جستجو در یافتن نظم
هیئت بصری به شکل ناب و سنجه، محاسبه و
تنظیم بود. در عین حال این دقت، بر هماهنگی‌های
بینائی توسط روابط مفروض هندسی استوار بود.
اما روش دوم، در واقع روشی درون گرا و مبتنی بر
ذهن بود که در آن علائم صریح و گاه پنهان عاطفه
توسط شکلها و خصوصاً رنگها بصورت هیجان
انگیزی متجلی می‌شدند. در این میان، ریتمهای
شدید رنگی، بدون توجه به طبیعت ناتورالیستی
می‌توانست زمینه انجار عواطف پنهان و متاثر و
جنبشاهی گوناگون روحی هنرمند را آماده سازد.
این دو خط عمده، نه تنها زمینه‌های بروز مکاتب
مختلفی را در عرصه نقاشی فراهم ساختند بلکه
خود موجب گسترش و کنکاو «شخصی» هر چه
بیشتر در حیطه این هنر تصویری شدند. بنابراین
تمایل به بریدن از جامعه بصورت عام و پناه بردن

۹۹ هنرمند
بر آن است که
دنیایی دیگر را فراسوی جهان واقعی بیافریند.

پردیس اسلامی و مطالعات انسانی
پرتابل جامع علوم انسانی

فضایی تازه را در برابر هنرمند نوجوی غربی کشود: «هرگاه بتوان درختی را که در لحظه‌ای معین به نظر ما بسیار سرخ می‌آید، بارندگ ارغوانی خالص کشید، پس چرانتوان ادراکهایی که استعاره‌های شاعر را موجه می‌نماید، به مدد اغراقهای تصویری استنساخ کرد؟ چرانایی تصرف و تحریف در انحنای شانه زیبای زنی را مورد تأکید قرار دهیم؟ چرانایی در سپیدی قابنای یک چهره اغراق کنیم؟»^(۱) این نوع نگرش توسط «موریس دُنی» (۱۸۱۰ - ۱۹۴۳) که خود با اندیشه‌های کوگن آشنا شده بود به شکل آشکارتری بیان شد: «پرده نقاشی پیش از آنکه یک

به درون خویش، آرام آرام دلنشغولی عده نقاش شد. دیگر نه تنها انکاس طبیعت و به قول کوربه «جهان مرئی محسوس» در نقاشی ارزش مطلق محسوب نمی‌شد بلکه می‌رفت تا این سخن «فیدلر» کاملاً به مرحله عمل درآید که «هنرمند بر آن است که دنیایی دیگر را فراسوی جهان واقعی بیافریند. دنیایی که از شرایط زمینی آزاد شده و تحت اختیار خود است. این قلمرو هنر با قلمرو طبیعت مقابله می‌کند...»^(۲)

پس از زیر سؤال بردن نگرهای قبلی هنرمند به طبیعت و اشیاء از سوی نقاشان امپرسیونیست، «کوگن» با طرح مسئله دیگری،

«شاكال»، «سهه ورييني» و «موديليانى»، پاريس را برای گسترش فعالیتهای خود برگزیدند. اما «مونیخ» نیز به عنوان قطب دیگری در اروپا بعد از پاریس، عده‌ای دیگر را به خود جذب کرد و حتی «ويلهم و ورینگر» با نظر به حرکتهای مدرن در عرصه هنر، رساله «انتزاع و احساس» را در آنجابه رشتة تحریر در آورد. تا مدتی نیز تحولات مختلف به موازات هم در فرانسه (پاریس) و در آلمان (مونیخ) پیش می‌رفت.

نقاشانی که بعداً «فوفوها» نام گرفتند در پاریس به سال ۱۹۰۵ و بر علیه نقاشان امپرسیونیست نمایشگاهی برپا کردند. می‌توان گفت ضمن نوگرایی و نوجویی افراطی در آثار این نقاشان، زمینه‌های بروز اکسپرسیونیست نیز در کار آنها دیده می‌شد. در آثار این نقاشان، ضمن نوگرایی و نوجویی افراطی، زمینه‌های بروز اکسپرسیونیست نیز وجود داشت. فوویسم، همانطور که «ماتیس» به عنوان رهبر این گروه اعلام می‌داشت: «به عنوان طفیانی بر علیه نشوامپرسیونیسم» بپا خاست و ماتیس خود اعلام کرد: «فوفویسم، یوغ سنتگری مکتب تجزیه کاری را شکست»^(۵) و بدنبال آن به بسط اندیشه‌های فوویسمی خود و یارانش پرداخت: «نشوامپرسیونیسم، یا درست‌تر بگوییم آن بخش از این مکتب که به آن تجزیه کاری رنگ اطلاق می‌شود، اولین سازمان بندی شیوه امپرسیونیسم بود، اما این سازمان بندی، مطلقاً فیزیکی و غالباً مکانیکی بود. در هم شکستن رنگ عبارت بود از درهم شکستن صورت و خطوط طرح (کنتور). نتیجه کار: یک سطح پر دست‌انداد. هر چیزی صرفاً به احساس شبکیه [چشم] تبدیل می‌شود، اما تمام آرامش سطح و خطوط طرح را از بین می‌برد. متفاوت کردن اشیاء فقط از راه درخشنان کردن رنگ

اسب جنگی، یک زن، یا رویدادی باشد، اساساً سطحی مستوی، پوشانده شده از رنگهایی است که تحت نظامی معین ترتیب یافته‌اند». ^(۶) اما متن این نوع نظریه پردازی برای بسیاری، هنوز هم قانونمند و طبق نظامی معین و منطقی بود. مسئله‌ای که بزوی توسعه هنرمندان دیگر کتاب گذاشته شد: «چیزی جز تطابق میان همانگی فرمها و منطق جزئی وجود دارد... تمامی هنرمندان بزرگ، آثارشان را در مطابقت با اندازه‌ها، اعداد و اوزان آفریده‌اند و در این امر به تقلید از خداوند پرداخته‌اند»^(۷) به هر حال در آغاز قرن بیستم، زمینه‌های بروز چنین هنر نوینی به صورت جدی تر نیاز به تجمع و ارتباط هر چه بیشتر نقاشان و هنرمندان و صاحب‌نظران داشت تا بتوانند آراء و اندیشه‌های خود را در تطابق و تقابل با یکدیگر اصلاح کرده و یا سامان دهند و حتی در مواردی از نظریات خود دست بردارند. در این میان، پاریس به عنوان فضایی مناسب برای ایجاد چنین محافلی، بسیار کارآمد بود. تغییرات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی سریع و چشمگیر نیز خبر از تحولاتی دیگر می‌داد. جاذبه پاریس به حدی بود که هر هنرمندی را از امریکا و اروپا به این شهر جذب می‌کرد. در همین سالهای آغازین قرن بیستم، هنرمندان جوان از هر طرف به پاریس روی آوردند. حتی هنرمندان فرانسوی نیز مانند «ولامینک»، «دون»، «پیکابیا»، «رونو»، «دلونه» و «اوتریلو» به این شهر کوچ کردند. در سال ۱۸۹۹ «نولده» از آلمان و در سال ۱۹۰۰ «براک»، «فرمان لژه»، «پانلو مدرزون بکو»، «کارا» و در سال ۱۹۰۲ «بوچیونی» و «کاندنیسکی»، در سال ۱۹۰۳ «فرانتر-مارک»، در سال ۱۹۰۴ «آرب» و «مارسل دوشان» وارد پاریس شدند. تا سال ۱۹۰۸ هنرمندان دیگری نیز چون «جان مارین»، «خوان گری»،

۹۹ پرده نقاشی

پیش از آنکه یک اسب جنگی، یک زن، یا رویدادی باشد، اساساً سطحی مستوی،

پوشانده شده از رنگهایی است که تحت نظامی معین ترتیب یافته‌اند. ^(۶)

و نشوامپرسیونیسم،
یا درست قربگوییم آن بخش از این مکتب
که به آن تجزیه کاری رنگ اطلاق می‌شود،
اولین سازمان بندی شیوه امپرسیونیسم بود. ۶۶

۹۹ سرچشمه‌های آثار مونک عبارتند از نیروهای هراس‌انگیز و موهم طبیعت و بیان روانشناسانه و تصویرانسان به عنوان نماد. ۶۶

تئئینی برای «بیان احساسات خود بکار برد». ^(۸) فووها به رهبری ماتیس همچنین بیان می‌دارند که برای بیان هر چیزی دوراه وجود دارد؛ «یک راه این، این است که آنها را زمخت نشان دهیم، و دیگری اینکه جوهر آنها را هنرمندانه بازنماییم». با اینحال ماتیس و همراهانش، از طرفی، کوشش برای بیانی نوین را سرلوحة کار خود قرار داده بودند. اما از طرف دیگر به نوعی بیان تصویری که قانونمند بوده، اعتراض و مخاطب را نیز در طرف دیگر معادله منظور می‌کردند. گرچه، این مسئله در آثار آنان (به عنوان مثال در مورد خود ماتیس) و در مرحله عمل کاملأً بروزی متفاوت دارد. همانطور که پیشتر آمد، روند شکل‌گیری نقاشی مدرن که از مدتها پیش آغاز شده بوده می‌رفت تا شرایط جدیدتری را بخود بگیرد و این مسئله که توسط نقاشانی چون سزان و گوگن و نقاشان «ترکیب کرا» با این عنوان که «اثر هنری بیان کننده نیست بلکه بازنمایاننده است و همبسته با احساس است و نه بیان احساس»، توسط فووها و ماتیس بعنوان یکی از پایه‌های شکل‌گیری نقاشی مدرن بسیار مؤثر افتاد.

از حدود سال‌های ۱۹۱۳-۱۵ به بعد، بسیاری از انقلابهای عرصه نقاشی مدرن عصر حاضر به وقوع پیوستند و فوویسم با آن «رنگ اختیاری و بیانگری و کوبیسم با سازماندهی دوباره فضای تصویری بر جای مانده از دوره رنسانس، هر دو به نخستین پیروزیهای چشمگیرشان دست یافته بودند». ^(۹) نقاشی به سرعت به سوی اکسپرسیونیسم و بدنبال آن، انواع خیال‌پردازی و انتزاع به شکلهای گوناگون حرکت می‌کرد. دهه‌های نخست قرن بیستم، سالهای آزمودن تجربه‌ها و آزمایش‌های گوناگون در عرصه‌های ساختاری با تأکید بر «بیان» بود. بیانی که هر لحظه شخصی‌تر و فردی‌تر می‌شد.

آنها حاصل می‌شود. با هر چیزی به همین روای عمل می‌شود. آخر کار هم چیزی حاصل می‌شود مگر تأثیری که از راه لمس کردن می‌توان آن را درک کرد و تأثیری شبیه ارتعاش نوای ویلن یا صورت انسان، تابلوهای «سورا»، که به مرور زمان رنگشان بیشتر به تیرگی می‌گراید، کیفیت مورد نظر آرایش رنگ (Colour arrangement) خود را از دست داده‌اند و فقط ارزش‌های خدش را پذیرشان را حفظ کرده‌اند، آن ارزش‌های انسانی صور تگرانه شان را که امروز بیش از همه عمیق جلوه می‌کنند. ^(۱۰) بدینگونه فوویستها با رهبری ماتیس، فورانی در دل جریانهای هنری نسبتاً آرام زمانه خود بودند. به شکلی که حرکتهایی را که توسط سزان و گوگن آغاز شده بود تسريع کرده، شدت بخشیدند.

بعنوان نمونه، با وجود اینکه خود ماتیس تابلویی از سزان را که مدت سی و هفت سال نزد خود داشت و حتی در یادداشت خود درباره آن نوشته بود که: «... اعتقادم را و پایداری ام را از آن گرفته‌ام»، ^(۱۱) اما هرگز مقدم و دنباله روی محض سزان نشد. او پیوسته بر این باور بود که: «هنر باید پویا (dynamic) باشد نه ایستا (static)». شاید بتوان گفت که یکی از بنیادی‌ترین اسناد تاریخ هنر مدرن، مقاله‌ای است که او بعنوان ایدئولوگ فوویستها با عنوان «یادداشت‌های یک نقاش» در مجله «la Grand Revue»، پاریس، ۲۵ دسامبر ۱۹۰۸، نوشت: «آنچه دنبالش هستم بیش از هر چیز بیان است. من نمی‌توانم بین احساسی که برای زندگی دارم و نحوه‌ای که آن را بیان می‌کنم، تمايزی قابل شوم... از دیدگاه من، بیان عبارت از خشم و هیجانی نیست که از صورت آدم ساطع می‌شود یا حرکتی شدید آن را ظاهر می‌سازد [...] ترکیب بندی، هنر آرایش دادن عناصر مختلفی است که در اختیار نقاش است تا آنها را به شیوه‌ای

نیاز انسان به جنب و جوش و تحرک که متأثر از زندگی ماشینی پر سرعت و متعدد عصر حاضر است و عدم توان تبدیل شدن این جنب و جوش به معرفت روشن واقعیات و نبودن چشم اندازی روشن و طبیعی، سرانجام به صورتی خیال پردازانه و شخصی اما ظاهراً زیانبار، متجلی می‌شود. واقعیات، که انسان معاصر نمی‌توانست به مدد معرفتی روشن بخیانه به آن حالتی طبیعی ببخشد، مقهور و مغلوب خیال پردازی عذان کسیخته شد و به صورت واقعیاتی در آمد که در ظاهر و باطن، و حتی در پارهای از موارد بصورت خوفناک، نشان داده شد. این فضای زمینه را برای ظهور جنبشها، مکاتب و گرایشات مختلف و گاه متناقضی فراهم ساخت که «اکسپرسیونیسم» یکی از مولودهای آنست. توجه به اکسپرسیونیسم در اینجا از این جهت حائز اهمیت است که این گرایش یکی از تجلیات مدرنیسم در عصر حاضر است که کرچه ریشه واقعی آن در اعصار بسیار گذشته است اما نمود بیرونی و شدید آن در قرن حاضر بشدت روبه فزوئی گرفته و حتی در سالهای اخیر، بیش از مکتبها و گرایشات دیگر نقاشی، هنرمندان بیشماری را به خود مشغول ساخته است. این مسئله شاید بخاطر نَفْسِ اکسپرسیون که مشخص ترین حالت در میان تمایلات دیگر است باشد. زیرا همچنان که به پایان قرن بیستم مزدیک می‌شویم و دایرهٔ فردیت هنرمند هرچه تنگتر می‌شود، اما همین اصالت دادن به حس در همیک گرایش دیگری همچون اکسپرسیونیسم، قابلیت متجلی شدن ندارد.

در میان اکسپرسیونیستهای شناخته شده، «ادوارد مونک»، «فریدیاند هادرلر»، «جیمز افسور» و «ونسان ون گوگ»، بخاطر این اثربری فرار ناپذیر با تمایل به پرداختن، تصویر واقعیتی قاب شده در ظاهر و حالت شبیح وار شدت یافته خود را بر پنهان تابلوهای خود به تصویر کشیدند. صرف نظر از پیشکامان اکسپرسیونیسم در دورهٔ مدرن، همچون «الکسی فون جاولنسکی»، «واسیلی کاندینسکی»، «کریستیان رولفس»، «فریدیاند هادرلر»، «جیمز افسور»، «ادوارد مونک»، «ارنست بارلاک» و «امیل

صنایع دستی، طفیلی بر ضد عصر جدید ماشینی شدن و کوششی توسط مُریس و هنرمندان دیگر [...] برای تحقق فلسفه «جان راسکین» بود که می‌گفت: هر حقیقی باید هم زیبا باشد هم مفید.^(۱۰) اما به رغم این کوششها، هنرمندانی چون مونک و چیمز انسور و حتی نویسنده‌انی نظری «کی ارکه گارد»، «ایبیسن» و «استرنید برگ»، ظرفیت ذهنی انسان غربی را برای تجربه‌های گوناگون روانی تغییر دادند. شکل پیشرفته چنین تغییری در تجربه‌های اکسپرسیونیستی و سورئالیسمی به وضوح قابل مشاهده است: فضاهایی ذهنی، غیر واقعی و مبهم که افزایش یافته و متأثر از مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر یا روان پریشی بود. گرچه در چنین دنیایی، انسان و پیرامون او از پشت فیلتری تحلیلی و انکیزه‌های روانی و دستکاری شده همچون واقعیتهای ملموس جلوه گردید. به کونه‌ای که عناصر روان پریشی، پر اهمیت‌تر از واقعیتهای زندگی به شمار آمدند.

در این میان، نکاهی به آثار و زندگی مونک به عنوان یکی از نمونه‌های این نوع گرایشات، دانسته‌های ما را کامل‌تر می‌سازد: ادوارد مونک (۱۸۶۳ - ۱۹۴۴)، نقاش نروژی را پرچمدار نقاشی اکسپرسیونیستی می‌دانند و زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی و هنری نروژ که مونک در آن رشد کرد، قادر هرگونه سنت اصیل هنری بود. گرچه نروژ، چند نقاش بزرگ به همراه حامیان خاص خود برای آثارشان داشت اما بهر صورت هر آنچه که در این کشور بود، ریشه در «رئالیسم - رمانیک باربیزون» فرانسوی و «ناتورالیسم تغزی» آلمان داشت. امپرسیونیسم نیز تدریجاً در آخرین دهه قرن نوزدهم به این کشور وارد شد. مونک در اولین فرصتی که بدست آورد یعنی بسال ۱۸۸۵، در نخستین سفر خود ابتدا به بلژیک و پس از آن

نولده»، توجه به گروه «بروکه» (Die Brucke) که در سال ۱۹۰۵ در «درزدن» آلمان شکل گرفت ضروری است. هسته مرکزی این گروه در واقع بانی آن، «ارنست لودویگ کرشنر» (۱۸۸۰ - ۱۹۲۸) بود. نخستین کسانی که به وی پیوستند «فریتز بلیل»، «اویش هگل» و «کارل اشمیت روتلوف» بودند. بدنبال آنان «امیل نولده» و «ماکس پکشتاین» در ۱۹۰۶، «وان دونگن» در ۱۹۰۷ و «اتولر» در ۱۹۱۰ به آنها ملحق شدند. گروه بروکه علی‌غم یکدستی ظاهری اش بخاطر عواملی چندان جمله رقابت‌های اقتصادی با یکدیگر در سال ۱۹۱۳ عملأ از هم کسست. اما انرژی پر جنب و جوش و قوه مشوش متأثر از بطن تصویر جهانی پر هیاهو بر روح و جان هنرمندان آن و دیگران نیز که حتی عضو این گروه نبودند بر جای ماند، واکنشی در قبال تصویر جهان. گرچه در میان آنان، به ظاهر، نوعی عرفان درون گرایانه تعریف نشده شخصی، جایگزین صورتهای ذهنی جمعی عرفان مسیحی شده بود. این نوع بیانهای تصویری و بازتاب اکسپرسیونیستی، در گروهها و دسته‌های مختلفی به ظهور رسید که از آن میان می‌توان به «آرنو» که از بطن «سمبلیسم» زاده شد و در آلمان به نام «یوگنشتیل» معروف شد اشاره کرد. این بیان جدید، سبکی قابل تعریف بود که از بطن آزمایشگری‌های نقاشان، معماران، صنعتگران و طراحان سر برآورد و در طی یک دوره ده‌ساله، نه فقط به نقاشی، پیکره سازی و معماری، بلکه به طراحی چاپی، مصورسازی کتاب و مجله، میز و صندلی، منسوجات، طراحی شیشه و سرامیک و حتی مدلهای ملزومات زنانه نیز سرایت کرد.... هنر جدید، از بطن جنبش انگلیسی هنرها و صنایع دستی که شارح و مدافع اصلی آن، «ویلیام مُریس»، نقاش و شاعر بود، سر برآورد. «جنبش هنرها و

۹۹ هرچه از سالهای آغازین قرن بیستم فاصله می‌گیریم

تمایل بسوی گریز از «موضوع معین» و تعبیر واقعیتهای عینی
بیشتر می‌شود. ۶۶

شروع شکاه نم انسانی و حالات فیزیکی
پر نال جامع تکوم این

۹۹ دو سال طول کشید تا
کاندینسکی به خود اعتماد کند که
«با هدف قبلی» به خلق یک تابلو با مشخصه‌هایی که خود می‌گفت
دست بزند. ۶۶

پاریس وارد شد. در این شهر با آثار اساتید کهن موزه لوور، و آثار «مانه» آشنا شد. وی در طول مدت اقامت خود در فرانسه، بیشتر اوقات خود را همچون یک دانشجوی تشنگ، صرف استفاده و تعمق در آثار و تجربیات گذشته و حال کرد. دیدار وی از فرانسه در یکی از هیجان انگیزترین دورانهای تاریخ نقاشی این کشور و دیدار بعدی وی از آلمان در شرایطی که هنری جدید و پویا در آن کشور شکل می‌گرفت، شخصیت هنری او را تا حدود زیادی ثابت کرده و شکل بخشید. مونک هنرمندی پرکار بود و در طول عمر هشتاد ساله‌اش با اینکه شب بیماری و مرگ هرگز از او دست برداشت، اما مجموعه رنگها و سبکهای طراحی خطی فراوانی را تجربه کرده و آزمود.

سرچشم‌های آثار مونک که تعبیراتی از نمادهای هستی می‌باشد عبارتند از نیروهای هراس‌انگیز و موهم طبیعت و بیان روانشناسانه و تصویرانسان به عنوان نماد. نمادی از واقعیت‌هایی که ریشه‌های روانشناختی دارند. «سرمشق‌های گوکن، وان گوک و تولوز - لوتراک به او جرأت داد تا کیفیت مستقل و سایل تصویری را آشکار نماید و در پرداخت خط و رنگ به جلوه‌های «موسیقی‌ای» توجه کند». (۱۱) شاید بتوان گفت که مهمترین نقش و سهمی که مونک، همچون نقاشان شمالی ژرمن در هنر قرن حاضر ادا کرد، واقعیتها و صورت‌های اهریمنی و روانشناسانه‌ای است که در پس دنیای مرئی دریافت کرده و بصورت نقاشی متجلی می‌کند.

مونک بر خلاف هنرمندان جنوبی که واقعکرا و در جستجوی ساختارهای بیانی در طبیعت بیرونی و عینی بودند، به اعمق مفهومی فرم‌ها توجه کرد و عنصر روانشناختی را بر دیگر موارد یک فرم ترجیح داد. در واقع، فرم برای او، نماد و معادل مادی جهان معنا بود.

هرچه از سالهای آغازین قرن بیستم فاصله می‌گیریم تعامل بسیار گویی از «موضوع معین» و تعبیر واقعیتها عینی بیشتر می‌شود: گسترش هنری که «کاندینسکی» از تأثیر گذاران بسیار پر اهمیت آن است و حتی به زعم برخی «آغازگرش».

پاورقی‌ها:

- ۱- در جستجوی زبان نو - روین پاکباز صفحه ۳۷۷
- ۲- همان صفحه ۲۹۰
- ۳- همان صفحه ۲۹۰
- ۴- همان صفحه ۲۹۰
- ۵- تاریخ مختصر نقاشی معاصر - هربرت رید - صفحه ۴۱
- ۶- همان صفحه ۴۲ و ۴۳
- ۷- همان صفحه ۴۵
- ۸- همان صفحه ۴۷
- ۹- در جستجوی زبان نو - روین پاکباز صفحه ۲۹۲
- ۱۰- همان صفحه ۲۹۴
- ۱۱- همان صفحه ۴۰۰
- ۱۲- تاریخ مختصر نقاشی معاصر - هربرت رید - صفحه ۱۸۶