

امپریا لیسم

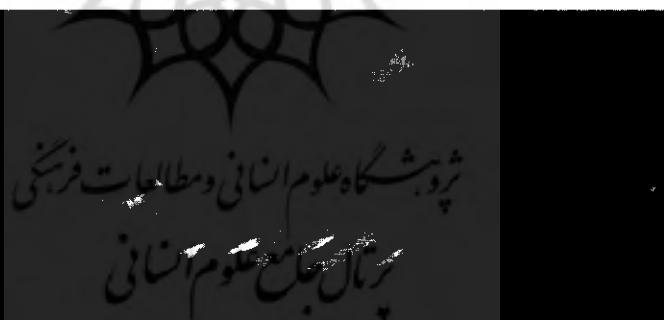
امپریا لیسم فرق دارد

• رحمن احمدی ملکی

■ یادآوری و پیشگفتار

روزی در یکی از کلاس‌های تربیت معلم (ضمن خدمت) رشته هنر، یکی از آقایان دانشجو معلم (سال دوم کاردانی)، پرسشی درباره نقاشی‌های نگارخانه‌ها کرد. از قرار معلوم به دین نمایشگاهی رفته بود و نتوانسته بود از نقاشی‌های روی دیوار، چیزی بفهمد یا با آن‌ها ارتباط برقرار کند. با برخورد طعنه‌آمیزی، نقاشی‌ها را مورد انتقاد قرار داده و آن‌ها را بی‌مورد و نامفهوم می‌خواند. از من پرسید: «منظور نقاشان از این کارها چیست؟»

۱۶
سینما
و تئاتر

EDOUARD MANET (1832-1883)
Claude Monet dans son atelier, 1874, toile, 0,82x1,04 m

لازم است بدایم که برای صحبت کردن درباره هر موضوعی از جمله نقاشی، باید آدم چند کتاب خوب درباره آن موضوع بخواند یا در مجلات مطالعه کند، (در صورت امکان) هر هفته یا لاقل هر ماه چند اثر هنری و تابلوی نقاشی ببیند و درباره آن‌ها فکر کند. درباره مکتب‌های مختلف هنری اطلاعات و آگاهی‌هایی کسب کند و همه اینها نیاز به همت، تلاش و همچنین زمان دارد. صحبت کردن بدون آگاهی و مطالعه درباره هنر، مثل آن است که فردی بدون تحصیل علم پژوهشی و بدون

رفتن به دانشگاه ادعای پژوهش بودن داشته باشد یا بدون خواندن کتاب درباره فلسفه (مثل) آن را به پاد انتقاد و مسخره بکیرد. اما هنر با علوم و فنون یک تفاوت کلی هم دارد و آن اینکه مثل همه شاخه‌های فرهنگی، جنبه حسی نیز دارد و افراد غیرمتخصص نیز می‌توانند (و حتی لازم است) که آن را مورد مطالعه قرار داده و از همه آثار هنری لذت فکری پرند.

همه این صحبت‌ها را برای آن دوست دانشجو گفتم اما او همچنان معتقد بود که: «آقا باید نقاشی در حد فهم ما باشد، یا لاقل روی کاغذی توضیحی بنویسد و کتابش بچسباند»!!!

کمک خسته شده بودم و جمله آخر ایشان خستگی ام را بیشتر کرد. دیدم توضیح در مورد هنر پیش رو (هنری که به مردم خط فکری نشان می‌دهد و آن‌ها را به تکر و آگاهی می‌رساند) و هنرپیشو (هنری که بر مبنای سلیقه مردم کوچه و بازار و برای خوش ظاهري آن‌ها به وجود بیاید) و بحث درباره زیان تصویری (زیانی که به طریق تصویر و ارتباط رنگ‌ها و نقش‌ها حرف می‌زند) و زیان روایی (صحبت و روایت یا متن نوشتاری کتاب) فایده‌ای نخواهد داشت. پرسیدم: «شما درباره نقاشی و مکتب‌های هنری، مطلبی خواهید؟ و می‌توانی چند مورد از آن سبک‌ها و مکتب‌های را نام ببری؟» با غروری عجیب گفت: «چشم آقا، کوییسم، امپریالیسم...!!

محبوب بودم حرفش را قطع کنم چون اگر مجال می‌دانم کمونیسم و فاشیسم و هزار جور مکتب‌های سیاسی را قاطی سبک‌ها و مکتب‌های هنری می‌کرد. (دانشجو معلم سال دوم، که به گفته خودش سه سالی هم بر شهرش دیر هنر بوده است). تنها اصطلاح و مکتب هنری که ایشان یاد

ALFRED SISLEY (1839-1899),
Senier sur les roches, 1881, toile, 0.54x0.73 m

کردند، «کوییسم» بود که آن را هم (که به خاطر عجیب و غریب بودن تصاویرش در دهان مردم افتاده) از این و آن شنیده بود و مثل همه واگوکتندگان آن اصطلاح، اصلاً از جریان و گیفت آن خبر نداشت.

درباره عدم آگاهی مردم و به خصوص این معلمان هنر!! ما، دلایل زیادی کارساز است. مناسباً نه آگاهی ایشان از هنر ایران نیز به همان حد آگاهی‌شان از مکتب هنری جهان بود و باز بدختانه بیشتر دانشجو معلمان نیز اطلاعاتشان چندان بیشتر از آقای یاد شده نبود و نیسته یکی از استادان فعل و دلسوز دانشگاه که به نقاشی ایران نیز عشق و اشتیاق فراوان داشته و کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی در این باره نوشته است، در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گفت: «کارت‌هایی که از نگارخانه‌ها برای دعوت به بازدید، به خانه ما می‌آید، عده‌ای از تصاویر روحی کارت، به تدریج خوب و معنی دار است که روی طبقات کتابخانه یا اتالچه می‌گذارم که هر روز آن‌ها را بینم؛ ولی عده‌ای به قدری بی‌محتوا و سطحی هستند که همان لحظه اول پاره شان می‌کنم تا چشم بدآموز نشود. اما با نهایت تعجب نقاشی‌هایی مثل آن‌ها را (به تعداد زیاد) در کتاب هنر دوره راهنمایی فرزندم می‌بینم».

علت اساسی این کار این است که تدوین‌کنندگان کتاب‌های درسی رشته هر مار، خود لغاش نیستند و معمولاً وقت مطالعه در هنرها مختلف را ندارند و بعد نیست که معلمان این کتاب «امپریالیسم» و «فاشیسم» را جزو مکتب هنری بدانند و «سلطان محمد» را (که نقاش چیره‌دست مکتب تبریز در دوران صفوی بوده) جزو پادشاهان سلجوقی حساب کنند و «میرزا بابا» یا «میرزا ابوالقاسم» (هر دو از هنرمندان پرتوان دوران قاجار) را با

زیاد مقصود نیستند، ما رویهم رفته هیچ کتاب ساده و روان درباره نقاشی و بخصوص نقاشی نوین نداریم که بتواند مطالب هنری را با زبانی قابل فهم مثلاً در حد داش آموزان راهنمایی و دیبرستان بازگو کند و تاریخ مختصر یا متن چکیده‌ای از مکتب‌های هنری ایران و جهان ارائه بدهد. بعضی از نشریات و مجله‌ها هم (از جمله رشد و سروش) تلاش‌هایی در این باره کرده‌اند اما یاروش ارائه‌شان نارسا بوده یا بستر فکری و نهضت مردم و دانش آموزان و معلمان، آماده‌سازی پیشتری می‌خواهد و یا اینکه تعداد و مقدار آن نشریات خیلی اندک بوده و به دست خیلی از علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان نرسیده است و شاید هر سه علت پادشاهه کارساز بوده که نتایج چشمگیری بدست نیامده است. در ضمن نقش صدا و سیما نیز در این میان خیلی مؤثر است که خود نیاز به بحث مفصل دارد که جای آن در این فرضت اندک نیست.

به هر ترتیب مجموعه مقاله‌های «با هنرمندان ایران و جهان آشنا شویم» شرح مختصری از نقاشان و هنرمندان کشور و جهان محل زندگی مان است که به نیت جیران اندک و در حد توان کمبودهای یاد شده، توشه و عرضه می‌شوند تلاش براین است که در این متن‌ها، روش ساده و تقریباً همه فهمی پیش گرفته و اطلاعات لازم کتف شود. شاید برای عده‌ای این فکر پیش آید که شناختن هنرمندان مثلاً اروپا یا قاره‌ها و مناطق دیگر، چه دردی از ما را بتواند کند؟ باید گفت: نخست اینکه این شخصیت‌های برجسته، همانگونه که افرادی چون حافظ، مولوی و ابن سینا یا ادبیان و فلسفه‌دان بزرگ ما فقط به ایران تعلق ندارند و بلکه شخصیتی جهانی‌اند، هنرمندان و بزرگان کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب به شخصیتی جهانی تبدیل شده‌اند و هر کس بهتر است بزرگان و سرآمدان جهان خود را بشناسد و به فرهنگ ملت‌های دیگر آشناشی پیدا کند. دوم اینکه، کمترین مزیت این مطالعه و شناخت این است که آنم فرق بین «امپرسیونیسم» (سبک و مکتب هنری نیمه دوم قرن نوزده اروپا) و «امپریالیسم» (نظام زورگویی، بهره‌کشی و جهانخواری ابرقدرت‌هایی مثل نظام سیاسی انگلیس و امریکا) را می‌فهمد و در یک جمع بیست سی نفری (یا شاید بیشتر) خرابکاری و احساس خفت نمی‌کند. و بالاخره سوم اینکه در زندگی که هر کس به میزان آگاهی‌ها و اطلاعات، از رمزها و مسائل پیچیده جهان باخبر می‌شود، خوب است که هر فرد بتواند با آگاهی‌های پیشتر و نگاهی بهتر زندگی کند. بر ضمん لازم به یادآوری است که از شخصیت‌ها و تاریخ هنر تصویری ایران نیز مقاله‌ها و مطالعه عرضه خواهد شد که همکام با کسب آگاهی‌هایی از هنر جهان، در جریان هنر و هنرمندان کشورمان نیز قرار گیرند.

■ مکتب نقاشی «امپرسیونیسم»

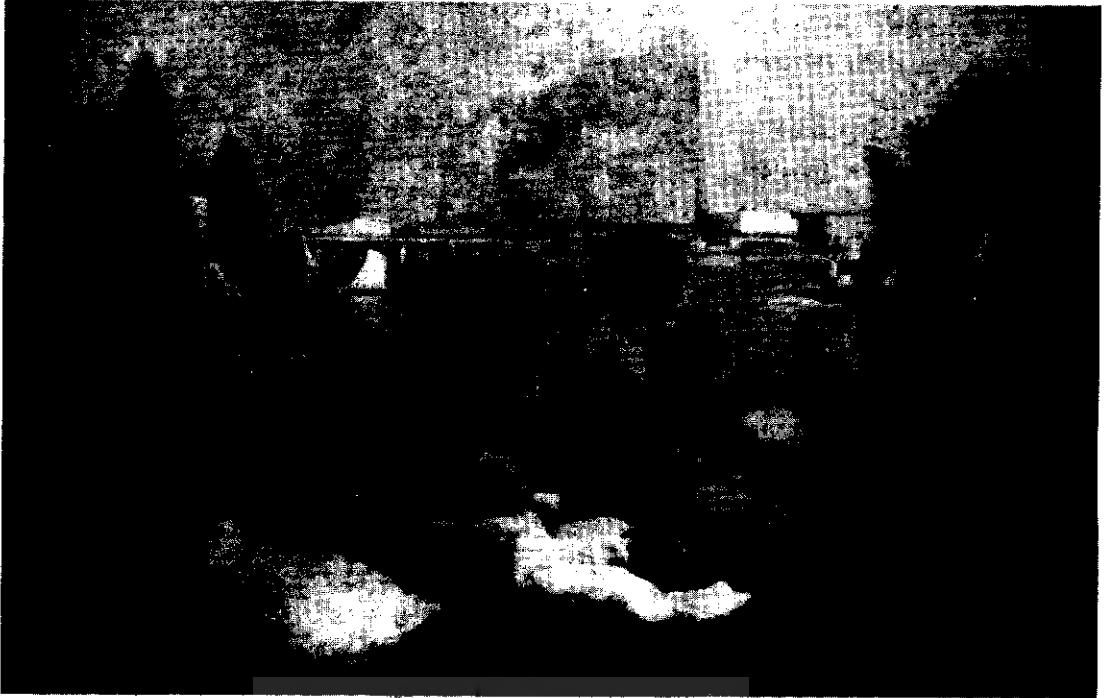
در سال ۱۸۷۴ میلادی، تعدادی از نقاشان مقیم پاریس

بقال سر محل یا عریضه نویس سر خیابان اشتباہ بگیرند. دانش آموزان و نوجوانان ما (بخصوص در شهرستان‌ها که جمعیت زیادی را شامل می‌شوند) هیچ منع اطلاعات و نقطه ارتباطی، غیر از کتاب درسی با عالم هنرمندان در کتاب درسی هم که خیلی چیزها، چیکی و وارونه است حتی وقت همین کتاب را هم مدیران خوش‌نوق به دیبران زبان و ریاضی می‌دهند که عقب افتادگی‌هایشان را جیران کنند. البته ما هم می‌پذیریم که قرار نیست همه هنرمند شوند ولی همه می‌توانند (و این حق قانونی و انسانی را دارند) که هنرمندان کشور و جهانشان را بشناسند و هنرمندانه زندگی کنند. دید ناذر هنری یا اطلاعات فرهنگی و ادبی، حتی به یک فروشنده، مهندس یا دکتر، اطمینان خاطر و آگاهی می‌دهد و این آگاهی می‌تواند بر روی اعمال، رفتار و کردارهای او تأثیر مثبت و خوبی بگذارد می‌گویند در کشورهایی مثل زاین، حتی ریاضی نیز در قالب هنر تدریس می‌شود و از تأثیر رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در جهت‌های گوناگون زندگی استفاده می‌کنند و نتیجه‌های خوبی هم می‌گیرند.

صرف نظر از شغل‌های دیگر، یک معلم، بخصوص معلم هنر باید مطالب لازم و متوسط هنر را بداند تا بتواند مسئولیت خود را بجا بیاورد یا لااقل وقتی به جمع افراد آگاه‌تری وارد شد، خرابکاری بار نیاورد. البته آن‌ها نیز

AUGUST
RENOIR
(1841-1919),
La Promenade,
1874-75, oille,
1.71x1.7 m

GEORGES SERURAT (1859-1891), *Une baignade, Asnières*, 1883-84, toile, 2x3 m

نقاشان، در سال‌های بعد هنرمندان بزرگی شدند و روی (که پیشتر شان از شهرهای دور فرانسه و گاه کشورهای دیگر به آنجا آمده بودند) در سالانی نقاشی‌های خود را به نمایش گذاشتند. این سالان رویه روی سالان رسمی دولتی قرار داشت و در مقایسه با آن از فضای امکانات خلیلی کم برخوردار بود. «سالان رسمی» هرچند سال یکبار، از طرف دولت فرانسه، در مکانی بسیار وسیع و با صدها تابلو از نقاشی‌های هنرمندان با سابقه‌تر برگزار می‌شد و عموماً در انتخاب تابلوها برای نمایشگاه سالان رسمی، سلیقه‌ها و شرایطی را اعمال می‌کردند از جمله اینکه نقاشی‌ها باید بر مبنای اصول هنر رسمی و به روش استادان و پیشوaran قبلی کشیده شده و موضوعات تاریخی یا مسائل کلیسا را عرضه می‌کردند. اما هنرمندان جوان نمی‌توانستند به این شرایط تن دهند، آن‌ها روش کار خودشان را که شامل تحولات جدید بود، ادامه می‌دادند و موضوع پیشتر نقاشی‌هایشان از فضای شهر، طبیعت یا اتفاقات روزمره زندگی مردم ریشه می‌گرفت که در فضای آزاد و در همان مکان منظره شهر یا طبیعت کشیده شده بودند. بنابراین کارهای آن‌ها در نمایشگاه رسمی پذیرفته نمی‌شد و به ناچار، تعدادی از آن‌ها بر سال ۱۸۷۴ میلادی، سالانی را رویه روی سالان رسمی تدارک دیده و آثار خود را به دیوارهای آن زندگی و در بیرون در آن پارچه، کاغذ و نوشته چسباندند تا جلب نظر کند و مردم به تماشی آثار آن‌ها نیز بیایند. عده‌ای نام آنچه را «سالان مردیوین» گذاشتند چون آن آثار از نمایشگاه دولتی مردود شده و به همراه تعدادی دیگر از نقاشی هنرمندان، آنچه زده شده بودند. از هنرمندان این نمایشگاه می‌توان به «اووارد مانه»، «کلود مونه» و «کامیل پیسارو» اشاره کرد. هر کدام از این نوع دیگری نگاه کرده و مقتاوت از روال همیشگی نقاشی

گروه، یعنی علاقه و اشتیاق آن‌ها به منظره‌های آفتابی و نقاشی در فضای آزاد را نشان می‌داد.

نقاشان گروه امپرسیونیسم که تعدادی شان به حدود ده نفر می‌رسید، در سال‌های بعد نیز نمایشگاه نسخه جمعی برگزار کردند. آن‌ها در طول دوازده سال دوران فعالیتشان، هشت نمایشگاه گروهی به راه آنداخته و به فعالیت خود ادامه دادند. البته اعضاء شرکت کننده در این نمایشگاه‌ها، ثابت نبود. تعدادی از آن‌ها که در نمایشگاه‌های اویله بودند، بعدها به دلایلی، در نمایشگاه شرکت نکردند و عددی از نقاشان جوانتر نیز در نمایشگاه‌های بعدی، به جمع آن‌ها پیوستند. البته هر یک از نقاشان گروه، با روش و سبک خاص خودش نقاشی می‌کرد آن‌ها گرچه بر اصول کلی نکرش امپرسیونیسم هم نظر بودند ولی در نحوه عرضه این اصول و شیوه کار، تفاوت‌های زیادی داشتند؛ اما همه بر پی آن بودند که دریافت حسی و احساس دیداری خود را از یک صحنه (خصوصاً منظره طبیعی)، در کوتاه‌ترین زمان روی بوم (زمینه، بستر یا سطحی) که روی آن نقاشی می‌کنند.

منتقل کنند. آن‌ها البته عینیت‌سازی (کهی) از طبیعت نمی‌کردند بلکه از طبیعت آن چیزی را می‌گرفتند که نظرشان بود و تأثیر نور و سایه در چشم‌اندازها، و ارتباط‌های رنگی تیره و روشن را احساس کردند. با رنگ‌های روش و شفاف می‌کشیدند. به خاطر حرکت خط سایه‌ها و روشنایی‌ها در مناظر طبیعی، سرعت عمل برای آن‌ها خیلی مهم بود. از نظری دیگر، می‌توان امپرسیونیسم را انعکاس لحظه‌ای نقاش دربرابر جلوه‌های نورانی طبیعت دانست. نقاش باید آن لحظه را با نگاه خودشکار کرده و با رنگ و قلم موروی بوم منتقل می‌کرد.

عکس العمل و رفتار مردم نسبت به نقاشی‌های هنرمندان امپرسیونیست، کم‌کم عوض شد و آن‌ها توансند بدون پیش ذهنی و با چشم پوشیدن از عادت‌ها و انتظارهای گذشته‌شان، به آثار هنرمندان نگاه کنند. دریارة ویژگی‌ها و برتری‌هایشان یادنیشند و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. پیسارو، مونه، مانه و دیگران، سال‌های زیادی را با فقر و تنگدستی و در میان تمسخر و مجادله‌های مردم کار کردند و خواسته و دیدگاه خود را با نقاشی‌هایشان بر همکان عرضه کرده و دست از راه و شیوه خود نکشیدند. چون به درستی و برتریت آن ایمان داشتند. البته تغییری در شیوه کار بعضی از هنرمندان به وجود آمد ولی این

PAUL GAUGUIN (1848-1903),
Bonjour, monsieur Gauguin, 1889, toile, 1.13x0.92 m

کرده بودند. مردم عادت داشتند که همیشه موضوعات تاریخی یا تقصیه‌های مذهبی را در تابلوها بیینند که نقاشان قدیم آن‌ها را از خیال و تصور خود و در داخل کارگاه با رنگ‌های تیره و قهوه‌ای و با نور مصنوعی (نور چراغ) می‌کشیدند. اما این نقاشان، تابلوها و نقاشی‌هایی از چند میوه، چند آدم در یارک‌ها، یا کشتن‌های اطراف شهر، رختشویان و کارگران، و غروب یا طلوع آفتاب کشیده بودند. یکی از متفقین (کسانی که به دیدن تابلوها می‌آمدند و مطالبی دریارة آن‌ها در روزنامه‌ها و مجلات چاپ می‌کردند) و روزنامه‌نگاران، در مقابل تابلوی از مونه که از غروب آفتاب و انعکاس نور خورشید بر روی آب کشیده بود به تمسخر و تحقیر گفت: «امپرسیون آفتاب». امپرسیون به زبان فرانسه یعنی احساس یا تأثیر، یا به عبارت دقیق‌تر به معنی تحت تأثیر چیزی بودن یا از چیزی تأثیر گرفتن است، و اصطلاح امپرسیون آفتاب، در حقیقت نوعی دست انداختن آن‌ها بود. مثل اینکه به یکی بگویند: «آفتاب زده‌ها»، یا «آفتاب نشین‌ها». این نام روی گروه آن‌ها ماند و گروه نقاشان را «امپرسیونیست»‌ها و مکتب آن‌ها را «امپرسیونیسم» نامیدند و هنرمندان گروه این نام را پذیرفتد. چون این نام گرچه در ابتدا کمی تحقیرآمیز بود ولی یکی از خصلت‌های مهم

تغییر در جهت تکامل هرچه بیشتر اصول اولیه نهضت و مکتب شان بود.

بالاخره اقبال به آن‌ها روی آورد، عده‌ای از مجموعه‌داران (عده‌ای که آثار بعضی از هنرمندان را می‌خرد و نگه می‌دارند) و بازگانان آثار هنری، تابلوهای آن‌ها را خریدند و زندگی خیلی از آن‌ها، تحول و رونق چشمگیری گرفت. پس از آخرین نمایشگاه گروهی آن‌ها در سال ۱۸۸۶ که تقریباً جمع آن‌ها پراکنده شده و هر کس بنیال راه و کار خود می‌رفت امپرسیونیسم از مرز فرانسه گذشت و در کشورهای دیگر اروپا و جهان گسترش پیدا کرد.

در سال‌های بعد از ۱۸۹۰، دامنه‌های این نهضت، سراسر اروپا را گرفت. سپس به امریکا راه یافت. اما همزمان با گسترش جهانی امپرسیونیسم، جمع همکاری آن‌ها پاشیده و پراکنده شد و عده‌ای از ایپریون و هنرمندان جوانتر آن‌ها، در تغییر بعضی از اصول آن، پاپیش گذاشتند و متفاوت از هنرمندان نسل اول (پیسارو، مونه، مانه و...) کار کردند. به روش کار این هنرمندان، «امپرسیونیسم نو» یا «پُست امپرسیونیسم» گفته می‌شد. پست امپرسیونیست‌ها، به مطالعه بیشتر درباره نور و رنگ پرداختند و با استفاده از اصول جدید و قوانین علمی (از جمله قوانین تجزیه نور و رنگ) به تلاش‌ها و آفرینش‌هایی دست زدند. ازین این هنرمندان «ژر سورا» از شهرت و پرجستگی بیشتری برخوردار بود و در طول عمر کوتاه و پریارش، تلاش‌ها و اقدام‌های زیادی در عرصه نقاشی انجام داد و به نتایج چشمگیری رسید.

امپرسیونیست‌های نسل اول، این تغییرها و تلاش‌های می‌دیدند و در خیلی از موارد آن‌ها را می‌پذیرفتند، حتی پیسارو با فروتنی و تواضع، چند تابلو را همراه سورا و به روش او کار کرد هرچند به خاطر این کار مورد انتقاد شدید دوستان و هم پیشگان خود قرار گرفت. اما او به خاطر بزرگواری و تجربه‌های زیادش، تولد و پرورش روش‌ها و سبک‌های بعد از امپرسیونیسم را می‌پذیرفت و حتی در جهت حمایت و تشویق آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد. او می‌دید که جریان نقاشی نوین چون رودخانه جوشانی به راه افتاده و نیاز به بسترها و زمینه‌های تازه‌ای دارد.

امپرسیونیسم در بالین خود فرزندانی را پرورش داده بود که اصول ثابت و اقدام‌های تکراری قانع شان نمی‌گرد و در فکر گشودن درهای جدیدی بودند که به سبک‌ها، نگرش‌ها و تحول‌های تازه‌تری می‌انجامید. امپرسیونیسم مثل هر نظام فرهنگی و اجتماعی دیگر، در بطن خود رقیب‌ها و تغییرهای نویای خود را بیار آورده بود که با آغاز قرن جدید (۱۹۰۰) در عرصه نقاشی، تقریباً جای خود را به سبک‌ها و روش‌های دیگری می‌داد هرچند در عرصه‌های دیگری چون ادبیات و سینما در حال گسترش روزافزون بود.

نی و مطالعات فرهنگی علوم انسانی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران