

گفتگو پیرامون فرم در هنر تجسمی نو

موندریان کویسم را هنگام اقامتش در پاریس پیش از جنگ جهانی دوم فراگرفت و در بازگشت به کشورش هند در ۱۹۱۴ تلاش کرد هنر انتزاعی (آستره) نو و اصول ظری نهفته در آن را تکامل بخشد. یکی از سخت قرین نایشهای اویل او برای تین اصول هنر نو در شکل گفتگویی با یک متقد شکاک نوشته شد و با تمهدی که سنت خوانده است. موندریان موفق شده استفاده از تابهات مویستایری به تین مناهیم ظری هنر آستره بسازد. این نوشته در ابتدا به عنوان گفتگوی درباره فرم در هنر تجسمی در دوره شماره نشریه هندی دو استیگل انتشار یافت و زیرجه انگلیسی آن توسط نری مولر فان در منتشرن آثاری به موندریان یا نام هنر نو. زندگی نو در ۱۹۸۶ در بیوگرافی شد.

خواستنده: من آثار پیشین شما را به این دلیل تحسین می‌کنم که برایم بسیار با ارزش است. ولی مایلم شیوه امروزین شما را در نقاشی بفهمم از این مستطیل و راست گونه‌ها پیزی دستگیرم نمی‌شود به راست شما چه هدف را دنبال می‌کنید؟

نقاش: نقاشی‌های جدید من مانند فرم را دنبال می‌کنند که قبلی‌ها هر دو دلای یک هدف و قصد و منظور یکسان هستند، لاما کارهای اخیر من این هدف و منظور را شفاقت‌زنیان می‌دهد.

خواستنده: چگونه؟

پیه موندریان مجید مددی

نقاش: نمایش رنگ و خط به گونه‌ای تجسمی به معنای ایجاد تقابل از راه رنگ و خط است؛ و این تقابل پیوند تجسمی را نشان می‌دهد. ارتباط یا پیوند همان چیزی است که من پیوسته در جستجوی آن بوده‌ام؛ و این چیزی است که هنوز آثار نقاشی در صد نشان دادن آن هستند.

خواسته: اما نقاش همراه طبیعت را برای نمایش و بیان تجسمی مورد استفاده قرار داد است و از طریق زیبایی طبیعت به کمال مطلوب ارتقاء یافته است.

نقاش: اُری، از طریق زیبایی طبیعت به کمال مطلوب برآمده است: اما در بیان تجسمی کمال مطلوب یا ایده‌آل چیزی غیر از صرف بازنبایی جلوه طبیعی است.

خواسته: اول! ای کمال مطلوب تنها در وجود ما نیست؟

نقاش: چرا! ایده‌آل هم در وجود ما است، و هم بیرون از ما. مردم باستان می‌گفتند ایده‌آل در همه جا و همه چیز هست. در صورت ایده‌آل از لحظات زیبایی شناختی به متابه زیبایی به نمایش درمی‌آید. اما منظور تو از عبارت «زیبایی طبیعت» که لحظه‌ای پیش گفتی، چیست؟

خواسته: منظوم این بود که، برای مثال، یک اثر قدیمی، یک تصویری یا انگاره گفته می‌شد که همه زیبایی فرم انسانی را در بردارد.

نقاش: خب، اکنون برای لحظه‌ای شاهکارهای مکتب به اصطلاح واقع‌گرایانه در نظر مجسم کن که هر چند هیچ یک از این

نقاش: نشان دادن پیوندها، به گونه‌ای تجسمی از رله تقابل رنگ و خط.

خواسته: آیا آثار پیشین شما طبیعت را باز نمی‌نمود؟

نقاش: در گذشته من خودم را به وسیله طبیعت بیان می‌کردم؛ ولی اگر با دقیق توالی و زنجیره اثمار من بنگری، در خواهی یافت که آنها به تدریج جلوه طبیعت گرایانه خود را از چیزها و هاگرده و به طور فزاینده‌ای بر بیان تجسمی پیوندها تأکید می‌کنند.

خواسته: پس، دریافت‌هایی که جلوه طبیعی مانع بیان تجسمی پیوندها می‌شود؟

نقاش: تو باید این را بپذیری که اگر دو ترانه با قدرت و تأکید یکسان (همزمان) خواهند شوند. هر یک دیگری را تقصیف می‌کنند.

شخص نمی‌تواند ۲ جلوه طبیعی را چنان که مشاهدهش می‌کنیم، و هم پیوندهای تجسمی را با همان قطبیت نشان دهد. در شکل و رنگ و خط طبیعت‌گرایانه پیوندهای تجسمی پنهان می‌شوند. برای نشان دادن [چیزها] به شکل تجسمی و به شیوه‌ای قطعنی، پیوندها بایستی تنها از طریق رنگ و خط باز نمایی شوند. در تابایدای طبیعت، شکل و رنگ با خمیدگی و مادیت چیزها تضییف می‌شوند.

برای فراهم کردن لرزش کامل و سهیله نهایی نقاشه در آثار اولیه‌ای، به طرزی فزاینده‌ای رنگ و خط را مجاز گذاردم که حرف خودشان را بزنند.

خواسته: اما چگونه رنگ و خط می‌توانند بدون شکل که در طبیعت مشاهده می‌کنیم، چیزی را با قطبیت نشان دهند؟

من داشتند؟

خواهند: حققتاً همینطور است! به نظر من تابلوی گلها چیزی را انتقال می‌دهد و تداعی می‌کند که صیغمانه تر و زیونی تر است در حالی که منظمه نریا، تلامسه و کلیساها سر و استقر فضا را بیان می‌کنند.

نقاش: پس، به این ترتیب تو متوجه اهمیت فرم شده‌ای، یک فرم بسته، مانند یک گل چیزی دیگری به غیر از خط مستقیم در باز در نظره تلامسه و باز چیزی دیگری به غیر از خط مستقیم نقاش کلیسا و یا گلبرگهای درخششده برخی گلهای دیگری، با مقایسه، تودرونهای ریافت که یک فرم خاص بیان و نمایش خاصی را نیز به وجود می‌آورد؛ برای اینکه خط طاری قدرت تجسمی است و استکه تنبیدهای خود به ناب تبریں شکل قدرت، تغییرپذیری و وسعت و گسترگری را نشان می‌دهد.

خواهند: با وجود این من هنوز نمی‌فهم چرا تو خط راست را ترجیح می‌دهی و خط منحنی را کامل‌تر نادیده گرفته‌ای.

نقاش: جستجو برای بیان و نشان دادن گسترگری منجر به جستجویی برای یافتن بزرگ‌تر تبدیلی شد: یعنی خط راست: زیرا تمام خمیدگی که در خط راست حل و جذب می‌شوند، [بنابراین] دیگر جایی برای خط منحنی باقی نمی‌ماند.

خواهند: ای فاگاهان به این توجه رسیدی؟

نقاش: خیر، خیلی به تدریج، نخست نایابی‌دار و متغیر را نتزع کردم سپس از آنکه خمیده شده را و سرانجام به صورت ریاضی خمیده شده را.

خواهند: بنابراین از طریق این نتزع کردن‌ها و استرسه‌سازی‌ها است که سرانجام همه مضمون و بازنمایی‌های طبیعت‌گرایان را نادیده گرفتی؟

نقاش: درست است، از طریق خود اثر، نظره‌هایی مربوط به این ذوقها که اکنون به انها اشاره کردم بپدیدارد. استزعای کردنها پیگیر و هماهنگ را واطر به ذáf کامل [مضامین] قابل رویت و مشخص از بیان و نمایش تجسمی در اثام کرد در نقاشی از یک درخت من به تدریج منحنی‌ها را کم کرد؛ به طوری که متوجه می‌شوی اند درخت «خیلی کوچک باقی مانده است».

خواهند: اما آنی شود درخت را با خطوط راست بازنمایی کرد؟

نقاش: کاملاً صحیح است. اکنون می‌فهم توضیحات من پیزی کم طرد انتزاع نهان کافی نیست تا [جلوه] طبیعت‌گرایانه با انتزاع خذف شود. خط و زنگ با پیش به تحویل دیگری بز آنکه در طبیعت هست، ترکیب شود.

خواهند: پس این‌چه نقاشی‌ان را ترکیب می‌نمایی نیز تغییر می‌کند؟

نقاش: آوی، یک ترکیب کاملاً مختلف است تا بتوان به بیان و نمایش ناب تجسمی اما نمتقارن، مورد نیاز است تا بتوان به بیان و نمایش را با مشخصی

زیبائی‌های لیدهال را به نمایش نمی‌گذارند، با این همه، زیبایی را نشان می‌دهند. مقایسه این گونه هنر، به طوری که خود قابل‌متوجه آن شدی، نه تنها زیبایی طبیعت، بلکه زیستی آن نیز می‌تواند ما را برانگیزد؛ اما هنچنان که توگفتی، ما را به سوی کمال مطلوب بکشاند. هیچ یک از دو موضوع، نه بازنمایی [طبیعت] زیبایی نقاشی را به وجود می‌آورد و نه خود طبیعت. آنها صرفاً نوع زیبایی را با مشخص کردن ترکیب، رنگ و فرم تعیین می‌کنند.

خواهند: اما این پیزی نیست که یک فرد عادی درباره اش می‌اندیشد، هر چند آنچه تو می‌گویند بذریغیتی به نظر می‌رسد. مع‌هذا نمی‌توان تصویر کنم که بیوندها جز از طریق به کارگری برخی مضمون یا بازنمایی‌ها بتوانند تهیه با استفاده از ترکیب رنگ و خط نمایش داده شوند؛ همان طور که نمی‌توان صوت را بدون اهنجک (ملودی) درک کنم و لذت بپرم، مثلاً این ترکیب اصوات که به وسیله یکی از آهنگسازان مدرن ماساخته شده برای من هیچ معنا و مفهومی ندارد.

نقاش: در نقاشی پاید نخست تلاش کرد که ترکیب و رنگ و خط را دید و نه بازنمایی به عنوان بازنمایی. سپس سرانجام شخص احساس می‌کند که مضمون (پیزی جز) مانع و عامل بازنداشتهای نیست.

خواهند: هنگامی که آثار [دوره] انتقالی را باید می‌اورم، انجایی که رنگ غیرطبیعی تا اندازه‌ای موجب تباہی مضمون شده است. می‌توانستم به روشی بیینم که زیبایی می‌تواند خالق شود، حتی با قدرت و وقت بیشتری وجود واقعیت نمایی، زیرا آن نقاشی‌ها به من احساس زیبایی شناخت نیرومند تری می‌بخشد تا نقاشی‌های صرفاً طبیعت‌گرایانه مطمئناً و تدقیق هم باستی دارای فرمی باشد، این طور نیست؟

نقاش: فرم یا توهیم فرم، به هر حال، رنگ بایستی به طور قطعی محدود باشد. اگر قرار است چیزی را زال حافظ تجسمی بازنمایی کند، در چیزی که تو آن را دوره انتقال آثارمن می‌نام، تو به درستی پی بردی که مضمون به وسیله بیان و نمایش آزاد رنگ خش و بی اثر شده است، ولی باید به این نکته پیزی برده باش که بیان تجسمی این فرمی که غلوی عمدتاً خالت طبیعی خود را حفظ کرده است، تعیین شده است. برای هماهنگ ساختن رنگ و فرم، مضمون و محتوای نقاشی، و بنابراین فرم، با دقت انتخاب شده است؛ مثلاً اگر منظور من، بیان و نمایش گسترگری و وسعت بود، مضمون با توجه به این نکته انتخاب شده است. طرح تجسمی بسته به اینکه مضمون چه باشد، خواهد چشم‌اندازی شدی یا دروازه، یا کلیسايی که مضمون را ساخته است، بیان‌های متفاوتی به خود می‌گیرد تو تابلوی گلهای مراءه خاطر می‌آوری؛ آنها نیز از میان بسیاری گونه‌های مختلف «انتخاب» شده است. آیا تو متوجه نشدمی، که آنها بیان و حالت «دیگری» از تابلوهای منظمه نریا، تلامسه و کلیساها

از پیوند و ارتباط متعادل دست یافت. صرف بیان و نمایش (جلوه) طبیعی با خواسته هنر طبیعت گردانی باقی می‌ماند به رغم اینکه تأثیر آن هم اکنون نیز بسیار نیرومندتر است.

خواسته: ولی آیا یک چنین انتزاع کردن و تحریک تغییر شکل یافته‌ای موجب نمی‌شود همه چیز یکسان و شبیه به هم جلوه کنند؟

نقاش: این یک ضرورت است تا مانع، اگر بخواهیم اینچه در چیزها مشترک است را، به جای اینچه موجب اختلاف آنها است به گفته‌ای تجسس به نمایش در او ریزی. به این ترتیب جزوی که ما از کل و اساس متصرف هم سازدنا باید می‌شد و تنها چیزی که باقی می‌ماند کلی و عام است. تصویر و توصیف اشیاء جای خود را به بیان ناب تجسسی پیوندند می‌دهد.

خواسته: گفتگوی دیروز ما به من نشان داد که نقاش اینسته لز نقاش طبیعت گرا سر بر زده است. این برای من بیشتر محجز است که با آثار قبلی تو آشنا هستم. پس نقاشی اینسته تنها فعالیتی روشنگری‌اند نیست بلکه محصول احساس نیز است؟

نقاش: هر دو احساس ژرف‌تر و خرد ژرف‌تر. هنگامی که احساس ژرف‌تر می‌شود در نظر بسیاری از مردم ناید می‌شود به همین دلیل است که احساس عیقق تر در هنر تجسسی نوکمتر فهمیده می‌شود اما شخص باید بیاموزد تا موقق به ترک و دریافت آثار نقاشی دقیق آبرسْت بشود. همان طور که نقاشی هم باید بیاموزد تا موقق به خلق اثر به شیوه واقعی اینسته بشود و این بازنمایی فرازینه زندگی است که در بیان و نمایش تجسسی هست بازتاب می‌پابد. بسیار اتفاقی می‌افتد که مردم یک اثر هنری را به عنوان کالایی تجھیلی در نظر می‌گیرند، چیزی که صرفاً خواسته و دلایلی است: حتی به عنوان شیوه تزئینی و چیزی که بیرون از زندگی در حالی که هنر و زندگی هردو بیکی است: هنر و زندگی هر دو بیان و نمایش حقیقت هستند. اگر برای مثال، بینینم که بیوندها و روابط متعادل و متوязی در جامعه دلالات پر وجود عدالت دارد آن وقت شخص می‌فهمد که در هنر نیز نیازهای زندگی، هنگامی که روح زمان آماده و مساعد است، به جلو و آنده می‌شوند.

خواسته: من بسیار با وحدت میان زندگی و هنر موافقم: با این همه براین گمانم که زندگی مساله اصلی است!

نقاش: همه جلوه‌ها و تعبیرهای زندگی - مذهب، زندگی اجتماعی، هنر... و همواره انسان مشترکی داشته‌اند. باید در آنها ژرف نگریست: در این مورد سخن بسیار است. برخی عیقق انسان‌کردانه و همین سبب شد که یکی از ما به تاسیس De Stijl همت گمارد.

خواسته: من De Stijl را خواندم ولی فهم آن برایم دشوار بود.

نقاش: سفارش می‌کنم آن را دوباره بخوان. اما عقایدی را که De Stijl تشریح و توضیح می‌کند چیزی بیشتر از مفهوم ماهیت هنر

تجسسی نو و پیوند آن با زندگی نیست: محتواهی هنر تجسسی نو تنها در خود اثر قابل مشاهده است. تنها از راه احساس درونی (شهودی) و تأمل دواز مدت و مقایسه انسان می‌تواند به درک کامل [هنر] هنر موقع شود.

خواسته: شاید این طور است، اما من هنوز احساس می‌کنم که هنر، در صورت حذف [عامل] اطبیعی بسیار بی‌مایه و ضعیف خواهد شد.

نقاش: اگر اثر هنری بتواند شفاقت‌ترو و باتفاق بیشتری ازچه را که برای هنر مهم و ضروری است به نمایش بگذارد و بیان کند چگونه ممکن است بی‌مایه و ضعیف باشد؟

خواسته: ولی خط راست به تهایی نمی‌تواند چیز زیادی به ما بگوید.

نقاش: خط راست حقیقت را می‌گوید؛ و معنایی که تدریجی آنی ارزش برای نقاش ندارد چنین معنایی مربوط به ادبیات است و از پیش پذاشته. نقاش با بیان کمالاً تجسسی باشد، و برای اینکه موفق به انجام آن شود باید از لبزار تجسسی استفاده کند که آن هم فرد را بیان نمی‌کند. و این توجیهی است برای استفاده و به کارگیری سطوح مستقطیل شکل و زنگ.

خواسته: ایا این توجیهی برای نقاش کلاسیک هم هست. یعنی در واقع برای همه نقاشی‌های قبلي که همواره جلوه‌ Zahraei را بازنمایی می‌کردند؟

نقاش: به واسطه چنین است: اگر کسی حقیقتاً بفهمد که تمام آثار نقاشی ناب و سره به قصد اینکه کاملاً تجسسی باشد و بوجود امدادهای، آن وقت بیامد کاربرست این عقیده نه تنها [استفاده] افرادی از لبزار تجسسی را توجیه می‌کند بلکه تیازی به آن رانیز مطرّح من سازد! نقاشی طبیعت گوایه طبلو تاریخ است، اهمیت زیاد و مفرط به جزئیات می‌دهد. ادر حالی که [اکل] و چرامیت آن چیزی است که همه هنرها در بین بیان و نمایش آن هستند؛ بنابراین، هنر تجسسی نو در رابطه با همه آثار نقاشی توجیه پذیر و موجه است.

خواسته: ولی آیا هنر تجسسی نو در رابطه با طبیعت نیز توجیه پذیر است؟

نقاش: اگر انسان بفهمد که هنر تجسسی تو انسان هر چیزی را بیان می‌کند، دیگر چنین برسنی را مطرح نخواهد کرد. به علاوه هنر کیفیتی است از طبیعت - و انسان و نه طبیعت به تهایی و انسان طبیعت را پرجسم تصور و لذگاره خود دگرگون می‌کند؛ هنگامی که انسان ژرف‌ترین [ایله] هستی خود را بیان می‌کند، بدین ترتیب باطن و معنویت خود را به نمایش می‌گذارد، بنابراین دو بیانی چلوه طبیعی را درون بود کند.

خواسته: پس طبیعت مورد نظرت تو نیست؟

نقاش: برعکس، برای هنر تجسسی نو نیز، طبیعت آن تجلی و مظہر فوق الماد و بی‌نظیر است که از طریق آن ژرف‌ترین [ایله]

هستن ما آشکار شده و جلوه و ظاهر ملموس و مشخصی به خود می‌گیرد

خواننده: با وجود این، راه درست به نظر من، نظر به طبیعت داشتن و پیروزی از آن است.

نقاش: جلوه طبیعت بسیار نیرومندتر و زیباتر از هر تقليدی است که تاکنون از آن شده است؛ اگر بخواهیم طبیعت را به طور کامل منعکس کنیم و مجهویم هر تجسمی دیگری باییم، و دقیقاً به خاطر طبیعت واقعیت است که ما از [تشان دادن و بیان] جلوه طبیعی اجتناب می‌کنیم.

خواننده: لام طبیعت خود را به اشکال مختلف به نمایش می‌گذارد ایا تو این نوع چیزی شناس نمی‌دهی؟

نقاش: من واقعیت را در وحدت می‌بینم؛ آنچه در تمام جلوه‌هاش به نمایش در می‌آید یکی و همان است؛ ثابت و تغیرپذیر، و ماتلاش می‌کنیم آن را در راه هر تجسمی به کامل ترین شکل معکن نشان دهیم.

خواننده: این منطقی به نظر من رسکد که ثابت و تغیرپذیر را به مثابه اساس و شالاوه در نظر بگیرید؛ [زیرا] متغير و نایابیاد چیزی محکم و استوار فراهم نمی‌آورد. ولی به راستی تو چه چیزی را ثابت و تغیرپذیر می‌نامی؟

نقاش: یاد تجسمی پوند و ارتباط ثابت؛ ارتباط دو خط راست عمود بر هم.

خواننده: ایا یک چنین بیان و نمایش دائمی [جلوه] و ثابت، تغیرپذیر یک خطری بکواختی را دربر ندارد؟

نقاش: چرخ خطر وجود دارد، اما این هنرمند است و نه شیوه تجسمی، که آن را به وجود می‌آورد. هر تجسمی نو، تضادها و تقابلها خود را ندارست، خوب اهلگ، تکنیک و ترکیب، و اینها نه تنها لمه و میدان دیگری برای بیان تجسمی زندگی فراهم می‌کنند، و همین طور حرکت، که گنجایش تعداد زیادی از [جلوهای] متغير را نیز دارد. هنوز برای هنرمند دشوار است که بیان خالص و ناب تجسمی برای ثابت و تغیرپذیر یابد.

خواننده: اگنون هر چه بیشتر متوجه می‌شوم که من نقاشی را به عنوان یازنشایی جلوه قابل رویت و اشکار در نظر می‌گرفتم، در صورتی که نقاشی ممکن بود زیبایی را به شیوه کاملاً متفاوت دیگری بیان کرد و تشان دل شاید یک روز من هم بتوانم هر تجسمی نورا مانند تو دوست بدارم و شیفتگی آن شویم، اما تا این جاکه...

نقاش: اگر تو هم نقاشی طبیعت‌گرا و هم تجسمی نورا را منظر صرفاً هر تجسمی بینی، یعنی متفاوت از موضوع با این رایانگر، ان وقت تو تنها یک چیز را در هو خواهی یافت؛ بیان تجسمی نسبت و ارتباط اگر از دیدگاه نقاشی به این ترتیب بتوانی زیبایی را در یک شیوه بیان دریابی، قادر خواهی بود که در دیگری نیز آن را بازیابی [...]