

پدیدارشناسی تصویر هنری در نقاشی معاصر

(شناخت نقاشی معاصر بر مبنای نظریهٔ تصویر شعری گاستون باشلا)

آتوسا اعظم کثیری^{*}، نبراس وفاء البدری[†]

^۱ استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدهٔ معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

^۲ استادیار دانشکده آموزش هنر، پردیس پژوهش [آموزش] علوم انسانی، دانشگاه تکریت، صلاح الدین، عراق.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۲/۱۲، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۶/۳/۲۷)

چکیده

این تحقیق به مطالعهٔ پدیدارشناسی تصویر هنری در نقاشی معاصر براساس نظریهٔ تصویر شعری گاستون باشلار می‌پردازد. هدف پژوهش، تبیین پدیدارشناسی تصویر هنری معاصر در آفرینش، وجود و تعالی آن است و مبنی بر سه محور می‌باشد؛ نخست به آفرینش تصویر هنری، به عنوان ترکیبی از عینیت و ذاتیت، می‌پردازد. سپس تصویر هنری را کوششی برای هستی‌شناسی مستقیم می‌پنداشد، سپس به بررسی وجود آن به عنوان کوششی برای پدیدارشناسی روح می‌پردازد. نتایج بحث چنین است: ۱. پیدایش تصویر هنری حاصل تبادل و ظایف بین ماده و اندیشه (عینیت و ذاتیت) است؛ یعنی پدیدارگرایی و تصویر هنری معاصر، هم ذات‌پنداشی بین تعبیر و معنا است. ۲. تصویر هنری معاصر، اتفاق لحظه‌ای و اوج آگاهی و کوشش در جهت هستی‌شناسی مستقیم است؛ مستقل از قانون علیت؛ ارتباط بین تصویر هنری جدید و صورت مثالی ناخودآگاه آن، علی نیست؛ نه جای‌گزین ساده‌ای برای واقعیت عینی است و نه نماد آن؛ تصویر هنری تبیین می‌کند، زیرا بدون تاریخ است؛ اما نمادگرایی تأکید می‌کند، زیرا مملو از تاریخ است. ۳. نقاشی معاصر، بیشتر پدیدارگرایی روح تمرکز می‌کند تا بر پدیدارگرایی عقل؛ زیرا ناخودآگاه، منشأ آگاهی و مقدم بر آگاهی و نیزداری ماهیتی پدیدارشناسختی است؛ یعنی ماده اثر هنری در آن واحد همان علت مادی و صوری است.

واژه‌های کلیدی

پدیدارشناسی، تصویر هنری، تصویر شعری، نقاشی معاصر.

مقدمه

است و این پیوند را، که کاملاً مبتنی بر طبیعت بشر است، اساس و پایه تحقیق علمی می‌داند؛ بدین‌گونه این نظریه، که بر مبنای فلسفهٔ عقلی قرار دارد، از لحظه‌بودگی زمان، آیین آفرینش‌گری، پدیدارشناسی و تحلیل روان‌شناسانه در هنر آغاز می‌شود و با نقاشی معاصر پیوند می‌یابد؛ از این نظر که نقاشی معاصر به عنوان یک هنر کنش‌گر از طریق عمل و تجربه، در حوزه‌های تخیلی و ترکیبی و تأویلی، با ماده مرتبط است. این تحقیق در پی آن است که به بررسی مسئلهٔ پدیدارشناسی تصویر هنری در نقاشی معاصر پردازد و ابعاد آن را در سه ساحت آفرینش، هستی و تعالی کشف کند؛ اهمیت و ضرورت این مطالعه در آن است که نخستین پژوهش در زمینهٔ نظریهٔ تصویر شعری گاستون باشلار در پیوند با زیبایی‌شناسی نقاشی معاصر می‌باشد.

هنر مشتمل بر سطوح مختلفی از ساختارهای شناختی است که به دلیل کثرت ماده (واقعیت محسوس)، از جریبه و آزمایش آغاز می‌شوند و درجهٔ دست یابی به آن چه که منطق افتراضی نامیده می‌شود، به تأویل عقلی منتہی می‌گردد؛ یعنی اندیشه‌ای که سطح بالایی از تحلیل، مکاشفه و منطق تحقیق علمی را در عرصهٔ هنر به نمایش می‌گذارد؛ بنابراین هنرمی تواند از یک کنش ساده به سوی یک کنش اندیشمندانه و تأویل پذیر فلسفی حرکت کند و بدین ترتیب از سطح فنی و اجرایی خود، به سوی استدلال عقلی پیش رود.

تصویر هنری در نقاشی معاصر با نظریهٔ «تصویر شعری» فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی «گاستون باشلار»^۱ (۱۸۸۲-۱۹۶۲م)، قرابت آشکاری دارد؛ این نظریه بر مبنای فلسفه‌ای است که به پیوند دو عنصر خیال و عقل در آثار هنری و شناختی معتقد

۱- آفرینش تصویر هنری

بردارد؛ پس از طریق این فعالیت صوری، شخصیتی متولد می‌شود که با شخصیت جوهری فرق دارد؛ زیرا این شخصیت از ماده و آگاهی عمدی پدیدارشناختی (آگاهی از چیز) جدا می‌شود؛ «یک موجود در حدی که نسبت به فعالیت صوری و مرتبهٔ فکری خود، آگاهی یابد و به میزانی که کوچیتوی مرکب خود را- که منشأ گسترش آزادی است- نشان دهد، روحانیت می‌یابد» (باشلار، ۲۰۱۰، ۱۱۹؛)؛ و این دگرگونی صوری، که از صیروت مادی جدا است، به واسطهٔ این صعود (حرکت عمودی) بر صورت اندیشه تأکید می‌کند؛ به گونه‌ای که اندیشه کاملاً قائم به ذات می‌گردد؛ (فکر می‌کنم که من فکر می‌کنم= من به آگاهی خود فکر می‌کنم = من خود هستم)= اکنون (لحظه). از این جا است که اشکال و تصاویر ظاهری می‌شود و زندگی معنوی به صورت زیبایی ناب درمی‌آید؛ «زیرا اگر به دنبال ساختن اندیشهٔ زیبایی ناب هستیم، باید از طریق اشکال و فراخوان آنها و از طریق فعل کردن دیالکتیک زمان عمل کنیم» (باشلار، ۲۰۱۰، ۱۲۲). این فعال‌سازی زیبایی ناب، ناقص و عرضی است؛ «حيات نفسانی هر چه بیش تر نقصان یابد، آشکارتر می‌شود و هر اندازه که خواسته‌های آن کمتر باشد، نیزمندر می‌گردد؛ زیرا زمان‌های حقیقی اثربخش همان زمان‌های تهی است که حداقل شروط اجرایی را نشان می‌دهند» (باشلار، ۲۰۱۰، ۱۳۱). براین اساس، باشلار معتقد است که «کوچیتو به توان سه» همان ناحیهٔ راستین آسایش صوری است. «کوچیتو به توان سه»، همان حالت نخستین کاملاً سبکی است که آگاهی زندگی صوری، سعادت ناب را در آن عرضه می‌دارد» (باشلار، ۲۰۱۰، ۱۲۰).

بنابر آن چه که گذشت، صورت به معنای مرگ (نیستی) است؛ هم‌چنان که باشلار در کتاب «خاک و رؤیاهای بیداری و آسایش»

باشلار بر اساس الهامات برخاسته از اندیشهٔ تغییرات مکانی، دربارهٔ ضرب آهنگ‌های بلند، کمیاب و ناب در زندگی معنوی تحقیق کرده است؛ «رشد معنوی مشتمل بر نسبیت‌های چندی است که چندگانگی هم‌آهنگی معنوی را نشان می‌دهند و با نسبیت فیزیکی که در جریان اتفاقات مادی رخ می‌دهد، فرق دارند» (باشلار، ۲۰۱۰، ۱۳۳). براین اساس، او از منظر ایدهٔ الیسیم محض، می‌پنداشد که محور زمانی عمود (اندیشه) بر زمان گذرا (افقی)، همان محوری است که برای «من» انجام یک فعالیت صوری را ممکن می‌سازد؛ بنابراین، علت صوری در نهایت خلوص خود در «کوچیتو به توان سه» ظاهر می‌شود؛ پس در «کوچیتو» که موجود در علت فاعلی است، یقینیت وجود از طریق اندیشه اثبات می‌شود (فکر می‌کنم پس هستم)؛ وجودی ظاهری که وابسته به اثبات و تأکید پیوند بین من وجود است (اتصال). به وسیلهٔ «کوچیتو به توان دو» که وابسته به علت غایی است و در عبارت «فکر می‌کنم که من فکر می‌کنم، پس هستم» متحقق می‌شود، از توصیف پدیداری رهایی یافته و به وجودی دست می‌یابیم که از وجود مستتر در اندیشهٔ ناب (کوچیتو) شکلی تراست. وجود من عبارت است از تکرار (مبدأ هویت= تکرار)؛ با ارتقاء به «کوچیتو به توان سه» که در عبارت «من فکر می‌کنم که من فکر می‌کنم که من فکر می‌کنم» محقق می‌شود، موجوداتی در نهایت قدرت صوری پدیدار می‌شوند. «ما ملزم به آنیم که ظاهر شیء بذاته را توصیف کنیم. این وصف که با اندکی تجربه ظاهر می‌شود، تماماً با روش پیش رو شباهت دارد و به واسطهٔ تناسیبات شکلی ناب، تصویر نخستین زمان عمودی را ترسیم می‌کند» (باشلار، ۲۰۱۰، ۱۱۹)؛ «کوچیتو به توان سه»، یک مقولهٔ پیوسته است، اما در بطن خود، انسانی افصال و اختلاف را نیز در

بدین‌گونه باشلار عینیت و ذاتیت (اتصال و انفصل) را در عرصه آفرینش تصویر هنری به هم می‌پیوندد. آن جا که می‌گوید: «خیال و حافظه و تفکر با یکدیگر هم‌کاری می‌کنند. زیرا تصویر از خال هم‌کاری بین واقعی و غیرواقعی و با کمک تعامل آن دو آفریده شده است» (باشلار، ۲۰۰۶، ۷۶). این یعنی تصویر هنری در نتیجه هم‌کاری بین ماده و اندیشه پدید می‌آید؛ «تصویر به مانند گیاهی است که به زمین و آسمان، ماهیت و شکل - هردو - نیاز دارد» (باشلار، ۲۰۰۷، ۱۵-۱۶). او هم‌چنین برآن است که برای تعیین محدوده هستی تصویر باید در زمان و مکان آن زیست؛ در این مورد می‌گوید: «برای این که محدوده وجود تصویر را مشخص سازیم، باید به سبک پدیدارشناسی مینکوفسکی^۵ در ارتعاشات آن زندگی کنیم» (باشلار، ۲۰۰۶، ۱۸).

۲- هستی‌شناسی تصویر هنری

باشلار در کتاب «زیبایی‌های مکان» می‌کوشد به هستی‌شناسی مستقیم (آنی) تصویر دست یابد؛ او در این باره می‌گوید: «اگر برای شعر فلسفه‌ای وجود داشته باشد، باید آن را از طریق شعری معنادار و تعهد کامل به تصویری مجزا، پیدا و باز پیدا کرد. دقیق‌تر آن که این فرآیند باید در لحظه انتشار تصویری تازه انجام شود» (باشلار، ۲۰۰۶، ۱۷)؛ به این معنا که فلسفه شعر باید به پدیدارشناسی تصویر شعری متعهد باشد. برای شناخت تصویر شعری، که پدیداری جدا شده است، باید آن را تخلیل کرد. «برای شناخت جدا شدگی، باید آن را تخلیل کرد؛ چه برای دوست داشتن آن و چه برای اجتناب از آن؛ بدین وسیله است که انسان به آرامش و شجاعت دست می‌یابد» (باشلار، ۱۹۹۵، ۶۴). براین اساس، پدیدارشناسی می‌تواند با تصویر شعری، در حالتی که مجزا است، ارتباط برقرار کند؛ هم‌چنان که باشلار می‌گوید: «درک جوهر تصویری که از طریق ذات آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد، صرفاً از طریق احالة به ذات، مقدور نیست. تنها پدیدارشناسی - یعنی مطالعه سراغاز تصویر در آگاهی فردی - می‌تواند ما را یاری کند تا ذاتیت تصویر را بازگردانیم و کمال و نیروی آن را از طریق ذاتیت ارزیابی کنیم. زیرا تصویر شعری تغییرپذیر و متنوع است و به مانند مفهوم، قطعی نیست» (باشلار، ۲۰۰۶، ۱۹). براین اساس، آگاهی فردی پندارگ، که در برابر یک تصویر ذاتی مجزاً گشوده است، یک آگاهی اولیه (بدوی) است گشوده در برابر تجارب بی‌شمار.

باشلار براین عقیده است که هر نوع آگاهی از چیزی، رشد هستی (وجود) آن را در پی دارد؛ «هر نوع آگاهی از چیزی به معنی رشد آگاهی، افزایش روشنی و تقویت انسجام روانی است؛ اما سرعت وقوع این آگاهی، ممکن است رشد آن را زما مخفی نگه دارد، در حالی که در هر نوع از آگاهی از چیزی، یک رشد وجودی هست» (باشلار، ۱۹۹۱، ۸). بدین ترتیب، پدیدارشناسی خیال شعری وظیفه دارد که اصالت تصاویر شعری را کشف کند؛ هم‌چنان که باشلار می‌گوید: «تارگی تصویر شعری مسئله نوآوری موجود سخن‌گو (انسان) را مطرح می‌کند. آگاهی پندارگ را طریق این نوآوری، به

می‌گوید: «مرگ، نحس و پیش از هر چیز، صورت است و پیوسته بر این شکل باقی خواهد ماند» (به نقل از: دوبیری، ۲۰۰۲، ۲۰)؛ باشلار با فوارفتن به جانب «کوجیتو به توان چهار»^۶، که در آن ارتباط بین زندگی و اندیشه حفظ می‌شود، زندگی (هستی) را باز می‌گرداند؛ یعنی به وسیله انصال از مفهوم (عدم)، تعادل روحی را محقق می‌سازد. این مسأله با اندیشه نقاش امریکایی، بارت نیومن^۷ (۱۹۰۵-۱۹۷۰) هم‌آهنگ است، آن جا که مخاطب خود را به گرایش به تعالی و توجه به عواطف آزاد فرامی‌خواند و می‌گوید: «برخی از ما که از سنگینی و بار فرهنگ اروپایی رها هستیم، پاسخ خود را در رد کامل این نظریه دانسته‌ایم که هنر را توجه به زیبایی می‌داند... ما آرزوی راستین انسان- تعالی - را در توجه به پیوندمان با احساسات ناب، باز یافته‌ایم... ما خود را بند خاطرات، گروه‌گرایی، تعلق خاطر به گذشته، خرافه‌پرستی و اسطوره و مانند آنها، که مواد و مصالح نقاشی اروپایی بودند، رها کرده و به جای طراحی کلیساها را بزرگ دور از مسیح و انسان و زندگی، کلیساها را به دور از خود و احساسات و عواطف خاص خود، بنا می‌کنیم» (Honour, 2009, 839).

ناخودآگاه استعلایی در مرتبه «کوجیتو به توان چهار» از انحراف احساس به سوی عینیت جلوگیری می‌کند، اما این احساس هنگامی که با عینیت هم‌ذات گردد، استعلای خود را زدست می‌دهد؛ و این یعنی آگاهی، از طریق ارتباط خود آگاهی نهفته در ناخودآگاهی با آگاهی، مفهوم از طریق ارتباط خود آگاهی نهفته در ناخودآگاهی با آگاهی، حسی می‌گردد؛ یعنی تصویر، «شعری»^۸ می‌شود و به این ترتیب از هم‌پوشانی زمانی رها می‌شود؛ بدین معنا که تصویر، واقعیت عینی را رها می‌کند و به عالم خیال نقل مکان می‌کند؛ «صوت حقیقی»، آن صورتی است که حیات تازه خود را در عالم خیال آغاز می‌کند و جهان حقیقی را به قصد جهان خیالین ترک می‌گوید» (باشلار، ۱۹۹۵، ۶). براین اساس، تصویر شعری حامل خیال است و این، همان چیزی است که شعر را پویا و متحرک می‌سازد؛ نه به مانند زبان مفهومی، متمرکز؛ «شعر با تصاویر جوشان و بی‌پایان خود می‌ایستد و این همان صوری است که خیال خلاق در قلمرو خاص خود درونشان به سر می‌برد» (باشلار، ۲۰۰۶).

تصویر - بارت نیومن: (تصویر آتش، ۱۹۶۷)،
اکریلیک روی بوم بوم × ۲۴۳,۸ × ۵۴۳,۶ سانتیمتر،
مالکیت: National Gallery of Canada, Ottawa،
ماخذ: (Thompson, 2008, 317).

تغییر ریشه‌ای بوده است، زیرا نقاشی در طول تاریخ خود، هرگز بر معیار زیبایی تکیه نداشته است. این در حالی است که نقاشی معاصر هم به دلیل نیروی گریز از مرکزان، یعنی جداسازی و واسازی مکان (ناخودآگاه)، نمی‌تواند یک مرجع روایت‌گر باشد؛ اثر هنری به وسیله مواد و مصالحی شکل می‌گیرد که در اشکال مختلفی، از قبیل تجرید، ایهام، ایهام، غربت، عدم کمال و انفجار خطوط ظاهر می‌شوند؛ «هنرمند می‌باشد که راه حل‌های لازم را در انواع مختلف اجرا به صورت‌های گوناگون ارائه دهد، آن چنان که مخاطب در برابر شنیدن خاصه گردد و آن را اجتناب ناپذیر می‌باشد» (هویغ، ۱۹۷۸، ۳۵۷).

براین اساس، تصویر شعری و یا هنری یک پدیدار روحی ناچیز و در عین حال لحظه‌ای آکنده از آگاهی است. هم چنان که باشلار می‌گوید: «ارتعاشات پدیدارشناسی حتی در سطح یک تصویر شعری مجزا و از خلال پیوستگی تعابیر موجود در یک قصیده، امکان ظهور می‌یابند؛ ما از طریق سادگی محض این ارتعاشات، بر زبان خود سیطره می‌یابیم. ما در اینجا در حضور پدیدار کوچکی از آگاهی درخشان هستیم» (باشلار، ۲۰۰۶، ۲۵). سپس درباره هنر نقاشی این‌گونه می‌گوید: «لحظه شاگالی را به چنگ آورید تا به نیروهای ترکیب شده در یک رویای واحد، دست یابید؛ زیرا شاگال انباسته است» (باشلار، ۲۰۰۶، الف، ۱۱۴). او در ادامه می‌گوید: «آسمان شاگال هرگز یک فضای خالی نیست، آسمان شاگال همیشه چیزی در خود دارد و یا اتفاقی در آن می‌افتد. شاگال مملو است» (باشلار، ۲۰۰۶، الف، ۱۱۵) (تصویر ۲).

تصویر ۲- مارک شاگال^۱: (یک دسته گل با دو عاشق پرنده، ۱۹۳۷م).

رنگ روغن روی بوم (۹۷,۵ × ۱۳۰,۵ سانتی‌متر).
مالکیت: Tate Gallery, London.
مأخذ: The 20th Century Art Book, 2001, 86.

روشی ساده و خالصانه، خود را به عنوان اصل و منشأ نخستین اثبات می‌کند. براین اساس، پدیدارشناسی خیال شعری باید در پی کشف صفت اصالت در تصاویر گوناگون شعری باشد» (باشلار، ۲۳، ۲۰۰۶). مقوله‌های مرتبط با شعرو تصاویر شعری، بر هنر و تصویرهای هنری نیز قابل انتباط است. باشلار مخاطب خود را به سخن روان‌شناس پدیدارشناس هلندی، فان دن برگ^۲ (۱۹۱۴-۲۰۱۲م)، فرامی‌خواند که گفته است: «شاعران و نقاشان به طور فطری پدیدارشناس هستند» (باشلار، ۲۰۰۶، ۲۶).

براین اساس تصویر، منفک و جدا از علیت است، زیرا ارتباط بین تصویر شعری جدید و کهن‌الگوی^۳ موجود در اعماق ناخودآگاه، علی نیست. هم چنان که باشلار می‌گوید: «تصویر شعری برخاسته از هجوم انگیزش‌های درونی و پژواکی از گذشته نیست، بلکه برعکس؛ پژواک گذشته دور، از خلال تابش تصاویر بازمی‌گردد و برای ما دشوار است که در یابیم این پژواک‌ها از چه ژرفایی بازمی‌تابد و به کجا منتهی می‌شود. تصویر شعری به سبب تازگی و اثرگذاری خود، از هویت و پویایی خاصی برخوردار است، و کوششی است در جهت هستی‌شناسی آنی» (باشلار، ۲۰۰۶، ۱۷-۱۸).

باشلار براین عقیده است که شعر تاریخ ندارد، چون تصویر را جهشی ناگهانی بر روی سطح روان می‌پندرد؛ بدین ترتیب، تصویر شعری را می‌توان در هر دو حالت آماده‌سازی و ارائه آن دید؛ «آگاهی شعری به واسطه تصویری که در زبان شعر ظاهر می‌شود، مجذوب می‌گردد و از زبان طبیعی فراتر می‌رود؛ پس زبان به واسطه تصویر شعری تازه سخن می‌گوید، آن گونه که روابط میان گذشته و حال در هم می‌ریزد» (باشلار، ۲۰۰۶، ۲۷). باشلار، با تکیه براین مسئله، بین تصویر و نماد فرق می‌گذارد، آن جا که می‌گوید: «تصویر تبیین می‌کند، در حالی که نماد تأکید می‌کند. اما پدیده‌ای که به سادگی در آن تأمل می‌کنیم، یک نماد نیست؛ زیرا نماد سنگین از بار تاریخ است؛ در حقیقت، نماد حاصل اقتران سenn منشعب از منابع گوناگون است و تمام این منابع خارج از محدوده اکنون اند؛ زمان حال قوی تراز گذشته فرهنگ است» (باشلار، ۱۹۹۵، ۳۸). در مورد نقاشی نیز مسئله چنین است؛ هم چنان که نقاش فرانسوی، آندره ماسون^۴ (۱۸۹۶-۱۸۹۷م)، می‌گوید: «قلیان ناگهانی یک تصویر، تعمدی نیست، بلکه کاملاً اتفاقی است اگر تصویری یادآور یک نماد مشخص و یا پهلوان اسطوره‌ای و یا قهرمانی ادبی باشد» (به نقل از مولر، ۱۹۸۸، ۲۴۷). پس نمی‌توان یک نقاشی را در حد یک منطق جدلی یا ارتیاطی (استمراری) یا عینی، تقلیل داد، بلکه «هنر هر قدر کمتر متأثر از فرهنگ باشد، اصلیل تر خواهد بود. هرگاه انسان لباسی را که فرهنگ و تمدن بر او پوشانده است، از تن درآورد، خود را بکر و جدید و به انگیزش‌های ناب خود نزدیک ترمی سازد» (هویغ، ۱۹۷۸، ۳۱۷ و ۳۲۲).

بنابراین نقاشی تاریخ ندارد، زیرا «تاریخ نقاشی برایه دو اصل بنا شده است؛ اول برقراری پیوند میان نقاشی و خود مختاری ذاتی و دوم اثبات هنر به عنوان تمرینی که نمی‌توان آن را در یک معنای عقلی واحد خلاصه کرد» (تریکی، ۱۹۹۲، ۹۶). تمام انقلاب‌های تصویری که در عرصه نقاشی رخ داده است، حاصل یک انقطع و

عین حال بر ماهیت غیرقابل پیش بینی گفتار تأکید می کند؛ اگر گفتار را دارای طبیعتی غیرقابل پیش بینی بدانیم، آیا این تمدنی برای آزادی نیست؟ آیا همان لذتی نیست که خیال هنگام بازی با نگهبانان ذهن- فنون شعری- احساس می کند؟ ولی شعر معاصر آزادی را در پیکر خود زبان وارد کرده است و بدین خاطراست که شعر پدیدار آزادی به نظر می رسد» (باشlar, ۲۰۰۶). این بدان معنا است که هنر تحت سلطه فکر درنمی آید، بلکه پدیدار آزادی است وابسته به ذات و زمان ناپیوسته ماده (لحظه) و نه زمان پیوسته تفکر (جاودانگی). باشlar در این زمینه، یعنی عرصه نقاشی، مخاطب خود را به سوی بازی- به عنوان سرچشمۀ آزادی- دعوت می کند، آن جا که می گوید: «چه بسیار نقاش- شاعرانی که به وسیله ایجاد رخنه ای از دیوارهای زندان خود، عبور کردد! و چه بسیارها، در حالی که به ترسیم رؤیاهای خود می پرداختند، از طریق ایجاد منفذی در آن دیوارها، گریختند! تمام ابزارها برای کمک به خروج از زندان، خوب به نظر می رستند و در صورت نیاز تنها بازی می تواند منبعی برای آزادی باشد» (باشlar, ۲۰۰۶، ۱۴۵).

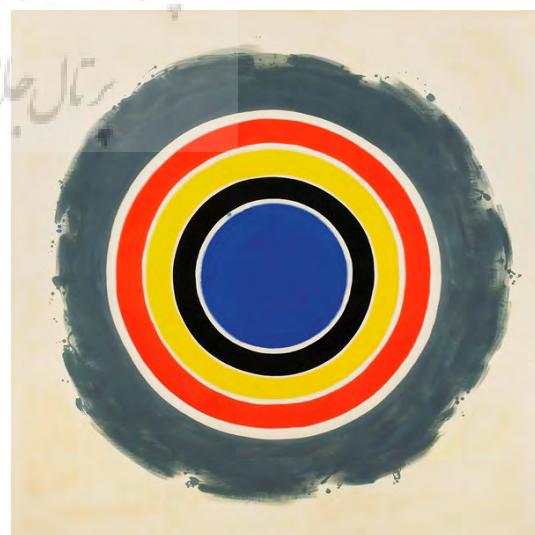
۳- تصویر هنری کیهانی

باشlar به تحلیل نقطه اوج تصویر رؤیاهای بیداری می پردازد، رؤیاهایی که همواره در معرض وسوسه تضاد میان خویشتن مضطرب و عالم بزرگ قرار می گیرند: «خواستم به تصاویری بیروندم که جهان را روشن می کند و آن را بزرگ می سازد. تصویرهای کیهانی به اندازه ای بزرگ است که فلاسفه آنها را به مثابه اندیشه انگاشته اند» (باشlar, ۱۹۹۱، ۲۴). تصویر، آن زمان که ارزش کیهانی پیدا کند، به اندیشه تبدیل می شود. این تصاویر کیهانی به روح منزوی و گوشنه نشین تعلق دارند؛ این تصویر کیهانی یک حقیقت و یک پدیدار است. هم چنان که نقاش آمریکایی، پیتر هالی^۳ (۱۹۵۳) می گوید: «برای این که به روحانی بودن یک اثر هنری حکم کنیم، باید به آن ارزش کیهانی و ابدی بدھیم. هم چنان که جامعه ارزش گذار و حمایت گر آثار هنری نیز چنین فرضی دارد؛ از طریق چنین انتسابی خود آن جامعه نیز ابدی و تاثیرگذار می گردد» (Ruhrberg, 2005, 390).

نیرویی پنهان در صور ماده وجود دارد که از زمان جنگ جهانی دوم نقاشان را به خود مجدوب ساخته و آنها را از واقعیت عینی به دورداشته است، «برخی از نقاشان در آخرین تجارب غیرشکلی خود، با حضور برانگیراندۀ آن رویارو شدند، در حالی که آن نیرو هنوز در حال گذاختن بود؛ پس آنها از طبیعت، یعنی واقعیت مألوف از ازل، فاصله گرفتند و خود را به قصد نایین ساختند تا حرارت، نیرو و منبع تابش را لمس کنند و به حای کلمۀ «طبیعت» که در نظر ایشان مرده بود، واژه «کیهان» را برای نام‌گذاری واقعیت جدیدی برگزیدند که تنها در هسته خود قابل درک است؛ آن جا که آتش بنیادی سرچشمۀ می گیرد و پیوسته خود را می شکافد؛ و تلاش کردند به نیروی نخستین و تابش بکری که در درون روح و در ماده خام حس می شود، پناه بیرون» (هویغ، ۱۹۷۸، ۳۴۹).

نقاش اسپانیایی، خوان میرو^۱ (۱۸۹۳- ۱۸۹۳) در همین زمینه می گوید: «تابلوی نقاشی باید غنی باشد و هستی را بازیابی کند. هر قدر در آن گل و انسان و حیوان بینی، و هر اندازه که جهان و موجودات زنده را نشان دهد، باز کم است» (-Thompson, 2008, 177)؛ نقاش آمریکایی فرانک استلا^۲ (۱۹۳۶) براین باور است که اساس هنر حقیقی حضور یک آگاهی پربار است؛ او می گوید: «هنر حقیقی را دوست دارم... تعریف حقیقت سخت و دشوار است، اما بهترین کلمه است برای توصیف آن چیزی که استخراجش از هنر ناب و محتوای آن، برای خوشایند است. هنر حقیقی می تواند تورا قانع کند آن چنان که گویی حاضر است؛ آن جا است. می توانی بگویی حقیقی است ... اما عجالتاً حقیقی بهترین کلمه است و شاید در برخی موارد روشن و واضح باشد» (Thompson, 2008, 260). از دیدگاه باشlar، تصویر هنری برای نقاشان معاصر جایگزین ساده‌ای به جای واقعیت ملموس نیست؛ هم چنان که نقاش آمریکایی کینیث نولاند^۱ (۱۹۲۴) می گوید: «من به نقاشی فارغ از یک موضوع مادی می اندیشم، هم چنان که به موسیقی بدون کلام؛ نقاشی اعماق وجود ما را به عنوان یک فضا، فضاهای و یا هوا به کار می گیرد» (Thompson, 2008, 335) (تصویر ۳).

باشlar براین عقیده است که نمی توان تصویر شعری را، به طریق مجاز، به دریچه‌ای برای رهاسازی غاییز سرکوب شده تشییه کرد، بلکه تصویر شعری به مثابه یک هستی جدید برای زبان، نوعی دیگر از تکامل زبان را در برابر ما به نمایش می گذارد، «همانًا تصویر شعری در بازیابی خود، به سوی آینده زبان راه می گشاید» (باشlar, ۱۹۹۱، ۷). از این رو است که تصویر شعری یک تجلی از زبان است که از سطح زبان ارتباطی رایج فراتر می رود. این تجلی پیوسته تکرار می شود، به گونه‌ای که شعر، زبان را در حالت فیضان قرار می دهد و زندگی از خلال پویایی و زنده بودن زبان، می جوشد و آشکار می شود. به طوری که باشlar می گوید: «شعر گران مایه تاثیر بزرگی بر روح زبان دارد، زیرا تصویرهایی محو شده را بیدار می سازد و در

تصویر ۳- کینیث نولاند: (که ۱۹۵۹- ۱۹۵۸)، اکریلیک روی بوم: ×۲۰۶,۵ × ۲۰۷,۵ سانتیمتر.
مالکیت: Private collection
مأخذ: (Thompson, 2008, 334)

از اين نظر که پدیدارشناسی گذشته را الغومی کند و با جدي روبه رو می شود؛ اغلب دستاوردهای مهم هنری، حتی در عرصه نقاشی که به مهارت نياز دارد، به دوراز مهارت شکل گرفته است» (باشlar، ۲۰۰۶، ۲۹). از اين جاست که فطرت پدیدارشناس نقاش او را به احساس نياز به آغاز نود چار می سازد، «هنرمند به راستی از کاريکواخت روزمره می گيريد و گهگاه احساس می کند که باید تمام آن چه را که از راه دانش و تجربه به دست آورده است، فداکندا تا از سلط فني دست خود بکاهد. کوتاه سخن آن که، او احساس می کند به نوعی آغاز تاب نيازمند است» (مولر، ۱۹۸۸، ۲۵۰).

برايin اساس، باشlar بين تعبيرو معنا پيوند و هم ذات پنداري برقرار می کند. تعبيركه عَرَض و در عين حال اصل است، به طور كامل جدا از معنی نمی باشد. زان بودريار^۴ (۱۹۲۹-۲۰۰۷) در توافق با باشlar می گويد: «در عالم اعراض نه اختلال در عملکرد وجود دارد و نه انحراف؛ عَرَض به مانند مرگ است، نه از جنس روان نژندی، و اپس رانی، و زياده روی و سرکشی، بلکه برانگيزاننده راه تازه ای در لذت جويی و بازساماندهی راهبردی است برای يك زندگی که از لذت آغاز می شود» (بودريار، ۲۰۰۸، ۱۸۶)؛ و اين بدان معنی است مرگ آغاز می شود (بودريار، ۲۰۰۸، ۱۸۶)؛ و اين بدان معنی است که تعبيربه مانند يك معنا است؛ يعني هنر مانند علم (وجود به مانند عدم) است و ذاتيت (هنر) از عينيت (علم) سرچشم می گيرد. براساس آن چه گذشت، ناخودآگاهی که مقدم بر خودآگاهی است، دارای ماهيتي پدیدارشنختی می باشد؛ يعني ماده اثر هنری در آن واحد هم علت مادي و هم علت صوري است (تعبيرو شكل). هم چنان که باشlar در توصيف آثار نقاش فرانسوی جرج راول^{۱۵} (۱۸۷۱-۱۹۵۸) که آن را پدیدارشناسي روح - يعني پدیدارشناسي تصوير هنری - می داند، می گويد: «همانا روح، آن گونه که آثار راول مبين آن است، نور و درخششی درونی در خود دارد، و کسی که در پی درک اين نقاشیها است، باید در نور درون غرق شود. پس اين جا سخن گو، همان نقاش است که مولد انوار است؛ او منبع حرارتی اين نور را می داند. او خود در معنای مأنوس قرمز، در شور سرخ زندگی می کند؛ در درون اين نقاشی روح نزع و کشمکش در غليان است. رها شدن از سنت و خشونتی درونی است؛ و برایn اساس يك نقاشی مانند اين، همان پدیدارشناسي روح است» (باشlar، ۲۰۰۶، ۲۱) (تصویر ۴).

تصویر ۴- جرج راول: (پادشاه قدیم، ۱۹۳۷)، رنگ روغن روی بوم (۷۶/۸x۵۴ سانتيمتر)، مالکیت: The Carnegie Museum of Art , Pittsburgh (P A ماخذ، (Ruhberg, 2005, 47)

بنابرایin، پدیدارشناسي تصوير شعری (کيهانيت و ماديت آن) ما را به سوي يك دنيا اي ثيري سوق می دهد؛ يك دنيا معنوی دور از واقعیت عینی. «پدیدارشناسي نماهدهای شعری رؤیای پدیداري از طریق هم آهنگی کیهانی با عالم و پیوند قلبی صمیمانه با ما همراه می شود، به گونه ای که فرشته جبران روحی را بیدار می کند تا در يك نورانیت قدسی با ما هم سفر شود؛ در آن جا که گذشت، مجموعه ای از امور انتزاعی محض نیست، بلکه متشکل از گرامی خورشیدی است که کودکی پرنگ و بورا، هم چون آشپزخانه ای اشتها انگیز، گرما می بخشد» (دوازن، ۱۹۹۴، ۸۱). برایin اساس، باشlar معتقد است که تصوير شعری به بررسی آکادمیک نیاز ندارد، زیرا در تعبيرات خود - که از نوع آگاهی ساده می باشد - زبانی است جوان؛ و همواره شاعر از طریق تارگی تصاویر خود، سرچشم زبان است؛ يعني در واقع ناخودآگاهی منشأ آگاهی است. بدین ترتیب، تصوير به سبب سادگی خود، از اندیشه (مفهوم) پیشی می گيرد و اين همان چیزی است که شعر را بیش تر به پدیدارشناسي روح نزدیک می سازد تا پدیدارشناسي عقل؛ باشlar می گويد: «احساس به روح تعلق دارد و آگاهی پیوندیافتہ با روح، آرام تر و خودکارتر از آگاهی پیوسته با پدیدار عقل است؛ نیروهایی در اشعار وجود دارند که ازدواج پیچیده شناخت علمی عبور نمی کنند. هم چنان که تضاد میان الهام واستعداد با در نظر گرفتن دو قطب روح و عقل، آشکارتر می شود. به نظر من برای بررسی پدیدار تصوير شعری در دقیق ترین سایه روشن های متنوع آن، پیش از هر چیز به روح و عقل نیازمندیم تا توانیم سیر تکامل صورت های شعری را ز حالت آرامش اولیه تا زمان تحقق ردیابی کنیم» (باشlar، ۲۱، ۲۰۰۶).

برایin اساس، باشlar روح و عقل (اتصال و انفصل) را در فرایند آفريش تصوير شعری به هم پیوند می دهد. روح نیرویي بزرگ و کرامتی انساني است که شکل را می گشاید تا در آن زندگی کند و ازان لذت ببرد. اين بدان معنا است که تصوير شعری، روح و عقل، ماده و فکر، تعبيرو شکل، يعني پدیدارشناسي است. هم چنان که باشlar می گويد: «عقل برای سرودن يك قصيدة کامل با ساختاري زiba، باید نخست پیش طرح آن را بسازد؛ امادر مورد تصوير شعری ساده، نيازبه پیش طرح نیست. تمام آن چه تصوير می طلبد يك لمحه درخشش روح است» (باشlar، ۲۱، ۲۰۰۶). خلق تصوير شعری در عرصه شعر با آفريش تصوير هنری در عرصه نقاشی هیچ تفاوتی ندارد. در اين مورد باشlar می گويد: «پدیدارشناسي روح در عرصه نقاشی، که در آن خلق تصوير بر مبنای تصميم های عقل با توجه به مقتضيات عالم خیال، شکل می گيرد، تعهدی اولیه را مبني بر اجرای يك مجموعه کار هنری آشکار می سازد» (باشlar، ۲۰، ۲۰۰۶). و اين به معنای آن است که ناخودآگاهی مقدم برآگاهی است و اينکه دومی ملتزم به اولی است؛ اين به معنی تقدم روح بر عقل، تقدم ماده بر شکل و تعبيربه معنا است. عينيت که هدف باشlar در عرصه معرفت شناختی است، در عرصه هنر و سيله ای می شود که ذات خود را معدوم می سازد، تا بدین وسيلي به لحظه صفو و اتفاق دست يابد. او در اين باره می گويد: «هنر وقتی به حد اشاعر برسد، به سوي يك آغاز جديد باز همی گردد. برایin اساس می توانیم اين شروع را نوعی پدیدارشناسي در نظر بگيريم؛

زیباشناسی تکیه نداشته است و نقاشی معاصر بنا بر نیروی گریز از مرکز خود، یک مرجع روایت‌گرنیست؛ یعنی چیزی نیست مگر گوشه‌گیری و جداسازی مکان (ناخودآگاه).

۴. هر تحت تسلط اندیشه در نمی‌آید، بلکه پدیداری آزاد، وابسته به ذات و زمان متنابع ماده (لحظه) است و نه زمان مدام اندیشه (ابدیت)؛ و بازی، سرچشمۀ این آزادی است.

۵. تصویر هنری در نقاشی معاصر، ترکیبی است میان روح و عقل؛ و هنگامی که ارزش کیهانی پیدامی کند، به اندیشه تبدیل می‌شود؛ و این تصویر کیهانی وابسته به روح منزوی گوشه‌نشین است. این یک حقیقت و پدیدار است؛ براین اساس، پدیدارهای آن (هستی و ماده) با ما همراه می‌شود و ما را به یک دنیای اثیری سوق می‌دهد؛ دنیای معنوی که از واقعیت عینی و حقیقی به دور است.

۶. نقاشی معاصر بیش از این‌که پدیدارشناسی عقل باشد، پدیدارشناسی روح است؛ زیرا ناخودآگاه سرچشمۀ خودآگاهی است. و این ناخودآگاهی که مقدم بر خودآگاهی است، دارای ماهیتی پدیدارشناسی است؛ یعنی ماده اثر هنری در آن واحد هم علت مادی و هم علت صوری است (تعبیر و شکل)؛ و براین اساس، تصویر هنری (به عنوان یک آگاهی ساده) مقدم بر اندیشه (مفهوم) است؛ این به معنی تقدم روح بر عقل، تقدم ماده بر شکل و نیز تعبیر بر علاوه است. براین اساس، فطرت پدیدارشناس نقاش، همان عاملی است که او را وامی دارد تا به آغازی نواحیس نیاز کند. عینیت در هنر، به وسیله‌ای برای نابود کردن آن مبدل می‌گردد، تا این که آن را به نقطه اتفاق و درجهٔ صفر برساند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش دربارهٔ تصویر هنری در نقاشی معاصر بر مبنای نظریهٔ تصویر شعری گاستون باشlar، شامل موارد زیر است:

۱. تصویر هنری در نتیجهٔ تبادل وظایف بین ماده و اندیشه پدید می‌آید و ترکیبی است میان عینیت و ذاتیت (اتصال و انفال)؛ این به معنای پدیدارشناسی است؛ و تصویر هنری در نقاشی معاصر ترکیب و تفکیک بین تعبر و معنا است. عرض (به عنوان یک مبدأ) یعنی تعبر (انفال) به طور کامل از معنا جدا نمی‌شود؛ یعنی هنر به مانند علم است (وجود به مانند عدم است) و ذاتیت (هنر) از عینیت (علم) نشأت می‌گیرد.

۲. تصویر هنری پدیداری است از انزوا که حامل خیال می‌باشد؛ زیرا راهی جز تخييل برای شناخت آن وجود ندارد. خودآگاهی پندرارگری که با تصویر ذاتی منزوی آشنا می‌شود، همان آگاهی اولیه (ابتدايی) است که بر تجارب بی‌شماری گشوده است؛ براین اساس تصویر هنری اصیل شمرده می‌شود.

۳. تصویر هنری در نقاشی معاصر، یک لحظه‌آکنده از آگاهی و احساس و کوششی برای رسیدن به هستی شناسی مستقیم است، زیرا مستقل از قانون علیت است؛ پس ارتباط بین تصویر هنری جدید و کهن الگوی نخستین موجود در اعماق ناخودآگاه، علی نیست. براین اساس، تصویر هنری نه جایگرین ساده‌ای برای واقعیت ملموس است و نه نماد آن؛ زیرا به تبیین و روش‌گری می‌پردازد؛ ولی رمزیت تأکید می‌کند، چون مملو از تاریخ است؛ بدین ترتیب نقاشی تاریخ ندارد؛ زیرا در طول تاریخ خود به معیار

پی‌نوشت‌ها

۲ «کوچیتو به توان چهار» تمام شعرو هنر را به نمایش می‌گذارد. براین اساس، هیچ نقاوتی بین تصویر شعری و هنری وجود ندارد؛ همچنان که در سخن از هنر نقاشی از عبارت «تصویر هنری» استفاده می‌کیم.

3 Barnet Newman.

۴ اصطلاح «شعریت» نزد باشlar مملو از دلالت‌های حسی تخييلی است که عموماً به خلاقیت مربوط می‌شود. زیرا شعریت که مشتمل بر زیبایی و خیال و حالت و دریافت است، از متن ادبی فراتر فرهنه و به عناصر زیبایی در هستی و طبیعت و زندگی می‌رسد. یعنی یک مقولهٔ زیبایی‌شناسی متصف به شمولیت است. زیرا چارچوب خود را به طور یکسانی از شعرو شاعر و طبیعت و اشیاء اخذ می‌کند و براین اساس، باشlar در پژوهش‌های زیبایی‌شناختی خود بین فضا (مکان) و رؤیاهای پیداری و تصویر، هم‌ذات‌پنداری برقرار می‌کند. شعریت به عنوان یک مقولهٔ عام زیباشناسانه، یک گرایش تطبیقی از ابعاد مختلف - شعریت شعر، شعریت نثر (شعریت نقل) و شعریت زیبایی - است.

۵ هرمان مینکوفسکی (Hermann Minkowski) (۱۸۶۴-۱۹۰۹) ریاضی دان آلمانی تباری است که در روسیه متولد شد. او استاد انسیستین است. در علم فیزیک و ریاضیات، فضای مینکوفسکی و یا فضا-زمان مینکوفسکی، یک ساختار ریاضی است که نظریهٔ نسبیت خاص انسیستین به آن بر می‌گردد.

۱ گاستون باشlar (Gaston Bachelard) یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان مدرنیتیه فکری است. زیرا اوعقانیت را به سمتی سوق داد که پژوهشگران تکرر معاصران را فوق عقلانیت می‌نامند. علاوه براین، او به دلیل پژوهش‌های نوینی که بیانیهٔ تازه‌ای را رایه کرد، و به برخورد با صورات پیشین دریارهٔ تاریخ و ساختار شناخت علمی انجام دید، و به سبب سادگی و دقیق علمی و اشتیاقش بر تطبیق افکار در سطح معرفتی در دو ساختار عملی و تأملی و ارزش‌گزاردن به اندیشهٔ متافیزیکی، یکی از مهم‌ترین فیلسوفان قرن بیستم به شمار می‌رود. همچنین او به سبب جامعیت در ملاحظات تکرر عملی در زمینه‌های پدیدارشناسی و اگریستان‌سیالیسم و سریالیسم و روان‌شناسی و رومانتیک شاعرانه و تکامل‌گرایی نسی و چندگانه، مرکز ثقلی در اندیشهٔ معاصر محسوب می‌شود. زیرا براین باور است که برای حقق ساختن منطق معرفتی محکم، نیازمند پیوند با رؤیاهای متعدد هستیم و مفاهیم اجرایی جدید او در نظریهٔ شناخت علمی و تفکر خیالی (عقیله و انفال دیالکتیک، تاریخ رو به عقب) درهای گستردگی را برای اندیشمندان عرصه‌های متعدد علمی گشوده است. کوشش‌های او تأثیر مشهودی را در فلسفهٔ معاصرش و بر شخصیت‌های اصلی حرکت‌ساز بعدی و نسل مابعد جنگ جهانی دوم بر جای گذاشت.

- باشلار، غاستون (۲۰۱۰)، *جدلية الزمن*، ترجمه: خليل أحمد خليل، مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، بيروت.
- بودريار، جان (۲۰۰۸)، *المصطنع والاصطنان*، ترجمه: جوزيف عبد الله، مراجعه: سعود المولى، المنظمه العربيه للترجمه، ط١، بيروت.
- تربيكي، رشيد (۱۹۹۲)، *الحداثه والاختلاف فى الرسم*، ترجمة محمد على الكسي، التريكي، فتحى ورشيد التريكي، فلسفة الحداثه، مركز الانماء القومى، بيروت.
- دوارن، جيلبير (۱۹۹۴)، *الخيال الرمزي*، ترجمه: على المصرى، مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع، ط٢، بيروت.
- دوري، ريجيس (۲۰۰۲)، *حياه الصوره وموتها*، ترجمه: فريد زاهي، افريقيا الشرق، المغرب.
- مولر، جوزيف أميل (۱۹۸۸)، *الفن في القرن العشرين*، ترجمه: مهاد فرج الخوري، دار طلاس للدراسات والترجمه والنشر، ط١، دمشق.
- هويغ، رينيه (۱۹۷۸)، *الفن تأويله وسبيله - ج ۲ من الفن القوطي إلى القرن العشرين*، ترجمه: صلاح مصطفى، منشورات وزارة الثقافه والإرشاد القومى، دمشق.
- Honour, Hugh & John Fleming (2009), *A World History of Art*, Lawrence King Publishing Ltd, Reversed seventh edition, UK.
- Ruhrberg, Karl (2005), *Art of the 20th Century*, Volume I – Painting, Edited by Ingo F. Walther, TASCHEN, USA.
- The 20th Century Art Book (2001), PHAIDON, First published 1996, London – New York.
- Thompson, Jon (2008), *How to Read a Modern Painting – Understanding and Enjoying the Modern Masters*, Thames & Hudson Ltd , First published in the United Kingdom in 2006.

- 6 Jan Henrik Van Den Berg.
- 7 Archetype.
- 8 Andre Masson.
- 9 Marc Chagall.
- 10 Joan Miro.
- 11 Frank Stella.
- 12 Kenneth Noland.
- 13 Peter Halley.
- 14 Jean Baudrillard.
- 15 Georges Rouault.

فهرست منابع

- باشلار، غاستون (۱۹۹۱)، *شاعرية أحلام اليقظة - علم شاعرية التأملات الشارده*، ترجمه: جورج سعد، مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، بيروت.
- باشلار، غاستون (۱۹۹۵)، *شعله قنديل*، ترجمه: خليل أحمد خليل، مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، بيروت.
- باشلار، غاستون (۲۰۰۶الف)، *الحق في الحلم*، ترجمه: سلام عيد، غاستون باشلار-مقالات، منشورات وزارة الثقافه في الجمهوريه العربيه السوريه، ط١، دمشق.
- باشلار، غاستون (۲۰۰۶)، *جماليات المكان*، ترجمه: غالب هلسا، مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع، ط٤، بيروت.
- باشلار، غاستون (۲۰۰۷)، *الماء والأحلام - دارسه عن الخيال والماده*، ترجمه: على نجيب إبراهيم، تقديم: أدونيس، المنظمه العربيه للترجمه، ط١، بيروت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی