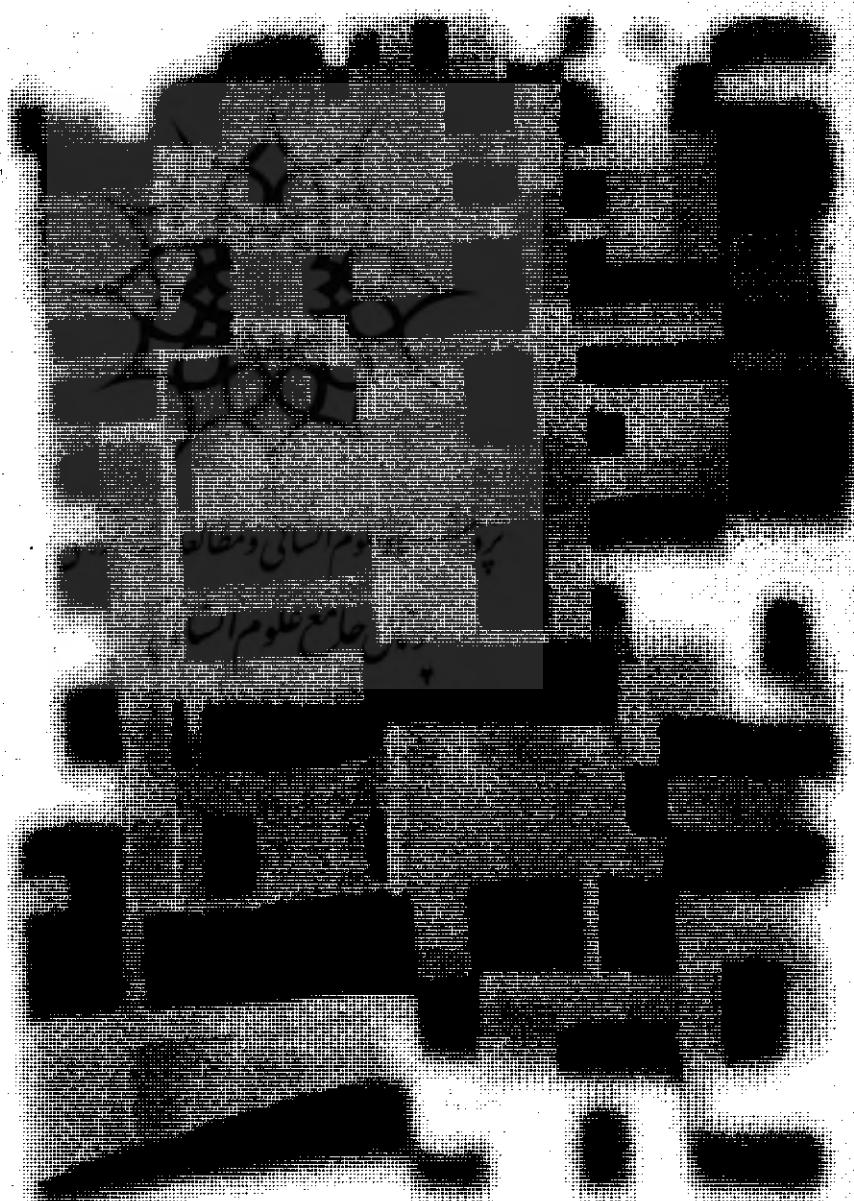

دشواری مدرن آرٹ

• نوربرت لینتون
• ترجمه: رویا ابراهیمی

THE DIFFICULTY OF MODERN ART

● نقاشان شیوه انتزاعی

از همان آغاز بدین گواه توسل جسته
و آثار خود را بر پایه یافته های مربوطه قرار دادند:
نوعی از هنر که به سختی قابل درک باشد
بیش از دیگر هنرها
مناسب برای مطالعه و
بررسی علمی هوش افراد است.

THE DIFFICULTY OF MODERN ART

هدف از ارائه آنها چه بوده. علت آن نیز سختی و خشونت موجود در رنگ های بکار رفته و فقدان شرح کامل جزئیات در تصویر بود. اماً اکنون به همین تصاویر بعنوان تصاویری زنده و پویا که بیانگر صحنه های آشنا، دلهمیر، و خوشایندی می باشند دلیستگی نشان می دهند. برخی چنان استنباط اشتباہی از سبک امپرسیونیسم دارند که این شیوه هنری را تجربه ای صرفاً بصری می دانند که با قراردادن بوم نقاشی در مقابل منظره ای مطلوب و دلهمیر و ثبت فوری آن حاصل می شود.

اماً هنر هماره شکلی از گفتار، و نیز اپزاری جبتو تعلیم و آموزش و شادمانی و شعف بوده است. مضمون و محتوای یک اثر هنری معمولاً از بیش تعیین گردیده و همچون متنی است که از سوی هنرمند نقاش به نمایش درآمده و به شکلی مؤثر بیان شده باشد. خواندن چنین متنی که از ذهن نقاش برخاسته، و غلیقه تماشاگری است که می باید اشیام به نمایش درآمده را بخوبی از یکدیگر تشخیص دهد. چنین امری مستلزم وجود جامعه ای فرهیخته و نسبتاً آن دیشمند است که قادر به درک صحنه های آفریده شده از سوی نویسنده کان کلاسیک بوده و در حدی گسترش تر افرادی را شامل شود که تعالیم مذهبی را به خوبی آموخته باشند. هر دو گروه یادشده، از آشکال گوناگون هنر که شاید چندان آموزنده هم نباشند به میزان زیادی لذت می برند. شکل های مختلف هنر شامل نقاشی ژانر (واقع نما)، طبیعت بی جان، و نقاشی

تا زمانیکه هنر امری تقلیدی باشد (بدین معنا که بر بازنمایی اشیا و مناظر بنا شده باشد) شیوه های خوش آیندی جب شناخت آن فراموشی گردد. حتی با وجود بکارگیری از شیوه سمبولیسم و یا الیام در توصیف یک تصویر، و یا بی توجهی نسبت به شرح آن نیز امر شناخت با مهیا نمودن شیوه هایی خاص امکان پذیر بوده و دیگرگونی های مفترض که در شیوه بیان تصویر ایجاد شده چندان تاثیر گذار نخواهد بود. می توان این موضوع را به هنگام بیان رشتی های نیز مشاهده نمود: بازدیدکنندگان از نگارخانه ها، صحنه های خشونت بار را براحتی می پذیرند و این در حالیست که نمایش خشونت هیچگونه هدف آرمان گرایی را به دنبال نداشته است. نمونه های آن را در آثار کویا (۱۸۲۸-۱۷۴۸) و برخی هنرمندان نقاش معاصر وی می بینیم. شهرت و آوازه نقاشی های دالی، بدليل وجود رمز و رازی است که در آثارش بهشم می خورد و چنانچه این شیوه به حد کافی مشروح و بیانگر باشد به آسانی مورد پذیرش واقع می شود. غلبه و نفوذ نقاشی امپرسیونیسم از آن هنگام که آماج حملات منتقدین و عموم واقع شد تا هنگامی که از دیگر شکل های تصویرسازی پر طرفدارتر گشت ثابت می کند که هنر می تواند تا حد بسیار زیادی قابلیت خواندن و لذت بردن از آنچه که ارائه شده را در جامعه شکل داده و یا دیگرگون سازد. سابقاً اشیاء بی روحی که با بی مهارتی رنگ آمیزی شده بودند موضوع اغلب تصاویر را تشکیل می دادند. بسختی می شد تشخیص داد که

موته در حال کار در باع منزلش.
اثر رنوار. رنگ و روغن بر روی بوم.
۵۰×۶۱ cm

۱۸۷۳

این اثر سندی امپرسیونیسم از
یک نقاش امپرسیونیست در حال کار است.
نقاش که مستقیماً بر روی بوم کوچک کار می‌کند
در حال ثبت بخشی از دنیای بصری است.
او اغلب اوقات مر هوای آزاد و بدون توصل
به طرح‌های مقدماتی از بخشای اصلی موضوع
و یا کل ترکیب بندی کارش را انجام می‌دهد.
این تابلو که بعنوان عملکرد عادی و طبیعی یک هنرمند نقاش
بر نظر گرفته می‌شود
دو حقیقت بازگوئنده
غیرطبیعی ترین نقش و شیوه می‌باشد.

غیرمعمولی که از سوی مکتب رمانتیک ابراز می‌شد
بسرعت به عرف جامعه پیوست، بطوریکه ادامه
آن برای کسب افتخار هنری، امری ضروری
بحساب می‌آمد. در اوآخر قرن نوزدهم موج دیگری
از مکتب رمانتیسم با سمبلیسم و پست
امپرسیونیسم و زاده آن دو یعنی «مدرنیسم»

از طبیعت است که مدت‌های مديدة بعنوان ابزاری
جهت تزئین و نیز نوعی نمایش و تفریح در نظر
گرفته می‌شدند. (این در حالی است که کاه
کاربردی تعدادی نیز داشتند).

پس از گذشت یک قرن که طی آن هدف اصلی
هنر بدلیل توژم و سنتی شدن خوار و بی‌ارزش
شده بود بسیاری از هنرمندان قرن بیست و یکم
خود دیدند که بار دیگر به اهمیت هنر بیفزایند.
شیوه رمانتیک‌گرایی، هنرمندان را دعوت نمود تا
شخصی تر احساسات خود را بیان نمایند،
موضوعات خود را بدلخواه انتخاب نموده، و شیوه
و سبکی خاص برای خود بیابند. شکل جدید واسطه
یا میانجی که منتقد نام داشت، آماده بود تا به
شرح مضامین دشوار پرداخته و به جامعه‌ای که
با وجود حس کنگاواری نسبت به هنر بیشتر و
بیشتر از آن دود می‌شد و پیزگی‌های تک‌تک نقاشانی
را که آثار خود را برای نمایش عموم در بازارهای
علمی رقابت آن هنگام عرضه می‌کردند خاطرنشان
نماید. موضوعات نامرسم و شیوه‌های بیانی

برای مطالعه و بررسی علمی هوش افراد است. هنرمندان امیدوارند تا از طریق ارائه هنر انتزاعی موافق از فهم و ادراک را که با تفاوت هایی در سطوح آموزشی و فرهنگی همراهند پشت سر نهند. هنر انتزاعی آنان شکلی از هنر است که دنیا را تنها از طریق شکل و رنگ مورد ملاحظه قرار می دهد و قادر است با تمام افراد بشر ارتباط برقرار نماید. آنان بدبانی جلب توجه به مُحادبای افرادند بطوریکه تابه امروز بذرثت چنین توجهی از سوی افراد مشاهده شده است. دسترسی به

Suprematist Painting

اثر مالویج.

رنگ روغن بر روی بوم

۸۸×۷۹ cm

بعداز سال ۱۹۲۰

نقاشی انتزاعی مالویج

تحت عنوان «بدور از تهی بودن از معنا»، نخستین بار بر دسامبر سال ۱۹۱۵ ابه نمایش درآمد و توجه عموم را به دنیایی روحانی جلب نموده که نمایهای دیپنی قابل تشخیص با عنصری از بیرونی که همیشه همیشه می توانند. او آرزو داشت تا هنر و نیز پیش از آن وابستگی های زیینی آزاد نماید. هنرمندان دیگر و نیز نویسندهای آنکسازان هم نسل وی نیز در این بلندپروازی و جاه طلبی با وی شریک شدند. تا هنر خود را برای راه به کار اندازند.

پیوند یافت. نقاشان و منتقدان هوادار آنان بعنوان توجیهی ضروری برای هنر تاکید بر بنیادگرایی، نوظهوری، و خلق آثار بدیع نمودند، چنانکه کوبی عناصر سنت گرایی ضرورت چندانی در ایجاد ارتباط نداشتند. همچنین این افراد بر آن شدند تا توجه عموم را به معنایی جلب نمایند که در پس ظاهر آثار قرار داشت. آنان بطور روزافزون از مردم می خواستند تا شیوه بکار رفته در خلق آن اثر هنری را نیز مورد توجه قرار دهند و در پی آن بودند تا افراد عادی را مجاب نمایند که آثار هنری را واقعیتی فانی و محدود نهند. اشتبه باشند. آنها را آثاری بدانند که از مواد و شیوه های منتخب حاصل شده اند. بار دیگر منتقدان و مورخان هنری به توضیع این مطلب پرداختند که این آثار صرفاً وسیله ای جهت فعالیت نقاش به روش دلخواهش نمی باشند.

دشوار بمنظور می رسد. مطمئناً هدف و منظور نقاش واقعی خلق یک اثر هنری صرف آذینا، سرگرم کننده، و اطمینان بخش نمی باشد بلکه وی خواستار همان توجه و دققت است که به هنگام تماشای یک فیلم، یا یک مسابقه لوتیال، و یا به هنگام دیدن یک ماشین، موتورسیکلت، یا حتی زن یا مردی، بی درنگ از خود بروز می دهیم. وجود بی محظایی در شیوه ضد سنت گرایی موجب هجوم عناصر گنگی و ابیهام به آثار هنری گردید که این نیز خود نوعی بی محظایی در مقابل ضد سنت گرایی بود. اما نقاشان مدرن بیش از هر زمان دیگر در پی آن بودند که درکشان کنند.

در دشوارترین عرصه های هنری یعنی هنر انتزاعی نیز چنین امری مشبود است. اغلب اوقات مدافعین هنر انتزاعی (آبستره) موسیقی را همچون هنری می بندارند که عاری از اهداف و عملکردهای نمایشی قابل فهم برای عموم است. آنان چنین استدلال می کنند که شکل های بصری نیز می توانند حواس و ادراک ما را مخاطب قرار داده و به قوه ادراک شهودی یا درون یافتنی ما دست یابند. تحقیقات روانشناسان ادراکی در خصوص ویژگی ها و خصوصیات اثرگذار شکل و رنگ گواه بر این مدعاست. نقاشان شیوه انتزاعی از همان آغاز بین گواه توسل جسته و آثار خود را بر پایه یافته های مربوطه قرار دادند: نوعی از هنر که به سختی قابل درک باشد بیش از دیگر هنرها مناسب

سوررئالیسم می‌باشد ترکیب بندی‌های مالویع، بیانی نیمه مذهبی از هستی بشر در جهانی گسترده‌اند، آثار موندریان نیز بیان کننده روح برادری و حاکمیت نظم و ترتیب در محیطی پیشنهادی می‌باشد، ترکیب بندی‌های پولک بازگوکننده رویارویی افراد با جامعه‌ای بشدت استبدادی و تک‌حزنی و نیز مواجهه آنان با تمایلات شدید مخرب و ویرانگر درونی شان است، ترکیب بندی‌های روتکو (Rothko) از شکفتی در مقابل جهان و قطعیت مرگ می‌گردید، و... هیچیک از اینها برای ما امری دور از ذهن و تازه نیست. همکی این آثار هنری از اهرام مصر و تراژدی‌های یونان گرفته تا رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، و فیلم‌های مستند و ارزشمند عصر حاضر دارای مضامینی

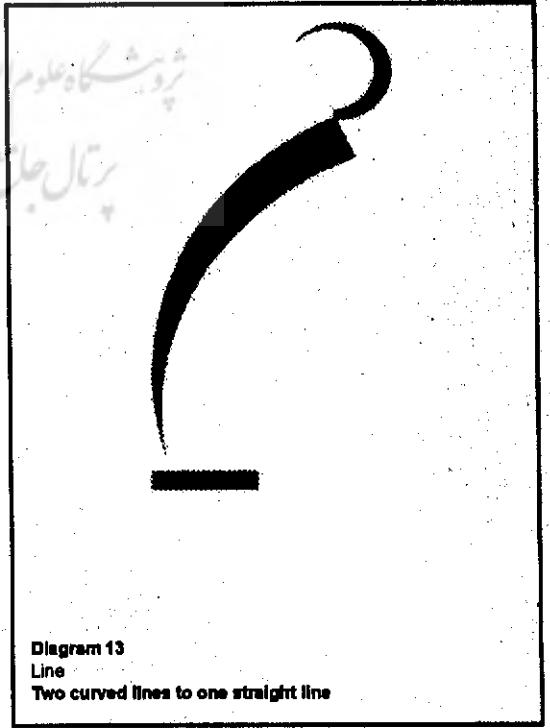
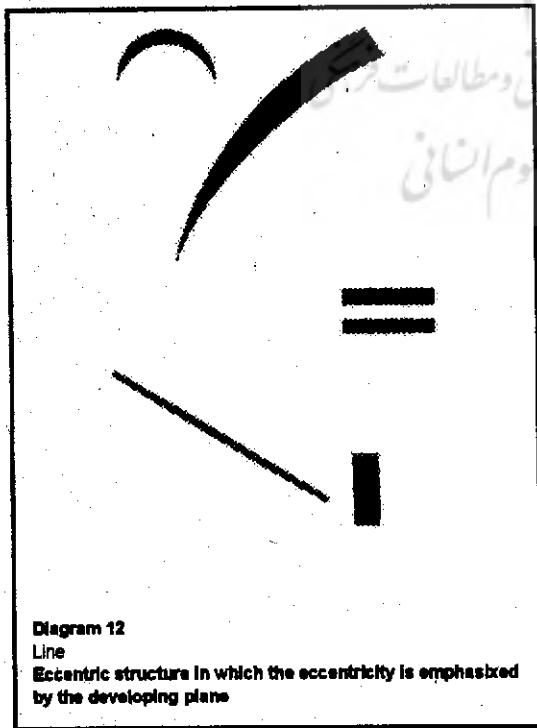
این مهم از طریق فهم و ادراک امری غیرمحبت بنظر می‌رسد. هنر انتزاعی به عوض موسیقی، افراد را بسوی سکوت رهمنون می‌سازد. دامنه توجه بی‌محابایی که خواهان آن است نامشخص است زیرا آثار هنری اغلب با یک نگاه اجمالی مورد قضایت قرار می‌گیرند.

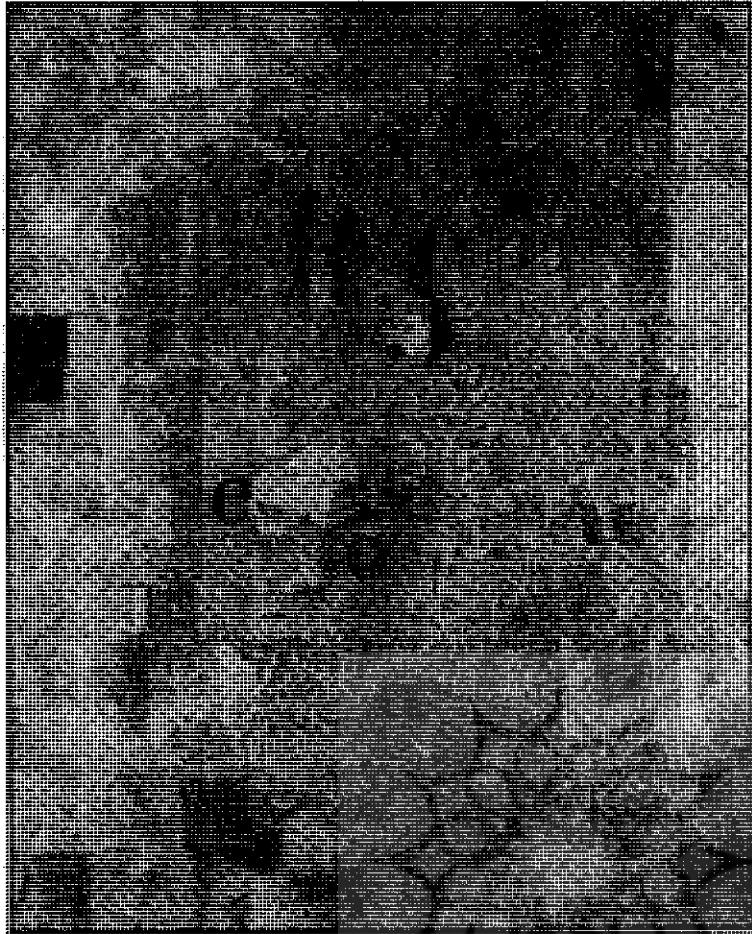
با این وجود موسیقی و نیز هنر انتزاعی، هیچیک، بی‌محتوانی و مضامین هنر انتزاعی دارای معنا و جاذبه بسیار گسترده‌ای می‌باشد، شرح لفظی آنها موجب کوچک شمردن و پست و حقیر نمودن آنها من کردد و موجب می‌شود تا با دیده تردید بدانها نگریسته شود. اما در حالیکه ترکیب بندی‌های کاندینسکی تقریباً تجربیات و تخیلات شخصی وی و بسیار شبیه به

دو شکل مصور از

خط و نقطه بر روی سطح مستوی
اثر کاندینسکی

این آثار اولین بار در سال ۱۹۲۶ و بعد از آن کتاب با هاووس انتشار یافتند، بیشتر نوشته‌ها و تعالیم کاندینسکی در ارتباط با معنا و مفہوم (یا یقوق خویش، طنیز...) شکل و رنگ، و آمیزه آنها در نقاشی و گرافیک بود. آثار کاندینسکی همکی مستلزم به این موضوع ارتباط داشتند، او در روانشناسی در مین زمینه مطالعات علمی بسیار نمود و آنرا از طریق مشاهدات خود و اطلاعاتی که از همکاران و شاگردانش در مسکو و نیز در مدرسه با هاووس در آلمان اندوخته بود بسط و گسترش داد. کتاب وی شامل مطالعی است که می‌تواند بعد از کتاب فرهنگ مبسوطی از شکل‌ها، رنگ‌ها، و ترکیب بندی‌هایی تلقی شود که دارای اهمیتی جهانی موده و فراتراز تفاوت‌های زبانی، فرهنگی، و فلزدی است.

ساختار پرطین رزا سیپر خواننده.

اثرپل کلی

کواش و کج ببروی کاغذ

، ۵۲×۴۸cm

۱۹۶۶

حرف اول نام خواننده

و حروف صداداری که از حنجره وی

بر می آید

همچون اصواتی هستند که

در ابیری از بافت‌های فیزیکی و بصری

شناسورند

این تجربه شنیداری از طریق

ابزار بصری

و بدون نمایش صحنه‌ای بصری

منتقل می‌گردند

کلی اظهار می‌دارد که

عملکرد هنر

نمایش قابل رویت هانیست.

بلکه

قابل رویت نمودن

غیرقابل رویت هاست.

گرفته شدند، بطوریکه چنین امری شیوه قراردادی هنرمنکاری بشمار رفت. روندی که بر آن تاکید نمودند روندی نبود که تنها شامل معنای شبودی شود بلکه عملأ و به معنایی واقعی از رسانه‌ها و شیوه‌های جعلی و ساختکی سخن می‌گفت. ما با استفاده از برعی نام‌ها می‌توانیم به رده‌بندی هنرمندانی بهدازیم که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در این امر تاکید ورزیدند. این نام‌ها عبارتند از: فوویسم، کوبیسم، اکسپرسیونیسم، کانستراکتیویسم، Constructivism، لند آرت art، هنر نمایشی Performance art، بادی آرت Land art، Body art، هنر جنبشی Kinetic art. یعنی عنوانی که به ویژگی ظاهری اثر هنری و شیوه‌ها و مواد بکار رفته در آنها اشاره دارند. ندرتاً هر یک از این نام‌ها دربردارنده محتوا هستند. اگرچه که شاید فوتوریسم، سوررئالیسم، و پاپ آرت اشاره بر ایده‌آل‌ها و حوزه‌های تجربی داشته باشند اما

ابدی و جاودائی هستند تا وظیفه هنر والا را به ما یادآوری نمایند.

بخشی از جامعه که به هدف قراردادن هنر جهت چیرگی بر مشکلات و دستیابی به نوعی آرامش و آسایش از آن طریق معتقدند برای نیل به این مقصود روبه سوی نویسنده‌گان (منتقدان و تاریخ هنرنویسان) و هنرمندان می‌آورند. اما باید گفته شود که تاکنون به آنچه که انتظارش را داشتند دست نیافته‌اند. هنرمندان و نویسنده‌گان هر دو موجب بروز مشکلاتی شده‌اند. برای پاسخ به نیاز افراد و برای بیان آشکار و معتبر حالات شخصی بر توازنی، ابتکار، و بنیادگرایی تاکید نمودند. (یعنی سنتی و قراردادی شدن از زمان رمانیک گرایی به بعد). بدین ترتیب بود که به امکان درک و شناخت و خدشه وارد شد. آنان همچنین طبق عادت، چنان تاکیدی بر این روند نمودند که دیگر موارد بکلی حذف شده و نادیده

هنر بعنوان نوعی تجمل
 که در انحصار تعداد محدودی
 افراد با موقعیت اجتماعی خاص
 و بدون هیچگونه تعهد واقعی
 نسبت به آن قرار دارد
 هنرمندان بسیاری را
 مایل و مشتاق می‌سازد تا
 آثار خود را هم‌هاهنگ با
 وابستگی‌های کم دوام و گذرا
 خلق نمایند
 تا موجبات ارتباط آنان
 با افراد عادی را نیز
 فراهم آورد.

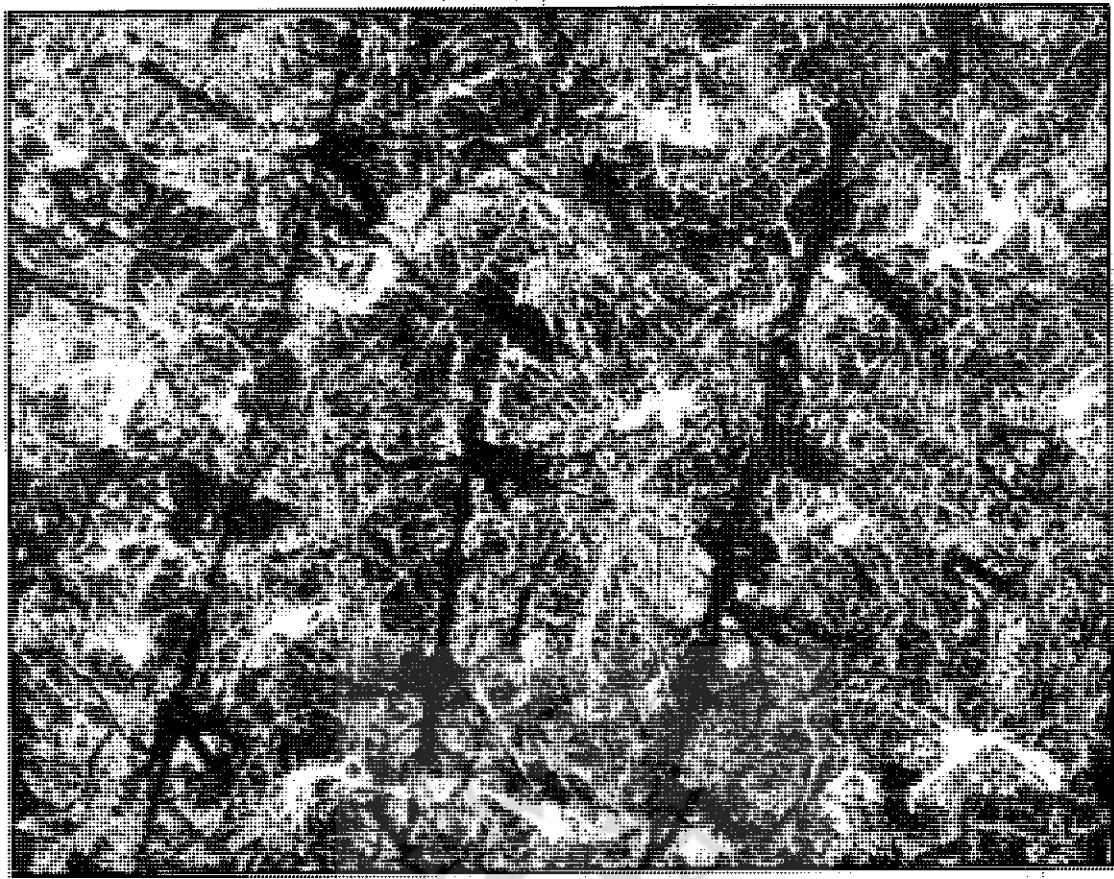
THE DIFFICULTY OF MODERN ART

شود ارتباط خود را برقرار نماید، بطوریکه حتی از هنر بصری که هیچگونه مانع نظریک و اژه یا تجربیات کذشته شخصی در آن وجود ندارد نیز واقعی‌تر بنظر رسد. در هر صورت قلمرو هنر آنقدر وسیع است که هر دو منتسب‌الیه و نیز بسیاری از گونه‌های میانی را نیز در خود جای می‌دهد. اشتیاق برای توجه به اصل مطلب ما را به مسیری طولانی و حتی بسوی مشکل‌ترین آثار خواهد کشاند. بدین ترتیب قادر خواهیم بود که ارزش‌بای جاودانی و پایدار را در قطعه‌یا اثری بحث‌انگیز دریابیم.

اکنون دو مشکل باقی می‌ماند. یکی از آنها در کنه هنر مدرن وجود دارد و دیگری بر آن تعیین می‌گردد. در حالی که تغییر و دگرگونی یکی از شروط ارزش هنری بشمار می‌رود ممکن است از خواست نوآوری محض اپراز پژوهی‌مانی نمائیم، اما باید بعذریم که پیشرفت و توسعه، و خلاقیت و ابداع لازمه هنر سالم است و هنر فرسوده و بیانات و بدون هیچگونه تازگی بدترین نوع هنر است که به غذایی مانده و فاسد می‌ماند. این بدان معناست که مردم جامعه باید دگرگونی در هنر را بعنوان تغییری اساسی بهندازند نه اینکه آنرا بعنوان وظیفه‌ای در نظر گیرند که بر عده هنر کذاشته شده تا از معیارهای موجود در شیوه‌های قدیمی

آنها را بعنوان پیوندی ظاهری و سطحی بکار برد. و نسبت به معنای ضمنی آنها بسیار کم توجهیم. بطور خلاصه می‌توان گفت که مدت‌های مديدة است که مردم از کشف محتوا نومید شده و نمی‌دانند چگونه آنرا جستجو نمایند. حتی مطعن نیستند که آیا این جستجو امری است شایسته یا خیر. البته این امر به استثنای پیش‌با افتاده ترین آثار هنری است که بعنوان نوعی ابراز وجود تلقی می‌گردند. چنانکه کویی هنر صرف‌نماشی از حالات سطحی و گذرا است.

این مشکل از سوی بخش نسبتاً کوچکی از هنر مدرن که مضمون و محتوا را علنی و هویدا می‌سازد و نشانی از هنر در خدمت اعتقادات سیاسی دارد تشدید می‌گردد. بسیاری افراد بر این باورند که اگر هنر در دنیای ما از اهمیتی بسزا برخوردار است پس می‌بایست مشکلاتی که ما را به خود مشغول نموده را نیز شامل شود. مردم هنر را با اهداف غیرمستقیم پیوند داده و نسبت به تمایلی آثاری که طی قرن‌های بحث در مورد یک لحظه خاص اختصاص یافته‌اند بی‌میلند. تجربه نشان می‌دهد که هنر قادر است بشکلی مؤثر، اهدافی پایدار و مهم را ارائه دهد بدون آنکه در بی‌آن باشد تا اخبار نایابیار و گذرا، و البته نه از گونه محلی و خاص و نه با بیان محلی و خاص را عرضه نماید. مضمون و محتوا در هنر با هر موضوعی که بیان شود چنانچه تاءثیرگذار باشد از ویژگی جامع و کسترده و فراگیری برخوردار خواهد بود. هنر بعنوان نوعی تجمل که در انحصار تعداد محدودی افراد با موقعیت اجتماعی خاص و بدون هیچگونه تعهد واقعی نسبت به آن قرار دارد هنرمندان بسیاری را مایل و مشتاق می‌سازد تا آثار خود را هم‌هاهنگ با وابستگی‌های کم دوام و گذرا خلق نمایند تا موجبات ارتباط آنان با افراد عادی را نیز فراهم آورد. امّا در منتسب‌الیه دیگر، ملیف هنر افرادی قرار دارند که بر این اعتقادند که حرفة آنان توجه به مشکلاتی را ایجاب می‌کند که از سوی خود هنر برآمده و ارتباطی با مخصوصیات عادی و متدالون ندارد بلکه بعنوان مثال با یافته‌هایی در زمینه ریاضیات و زبانشناسی مرتبط می‌گردد تا فراتر از درک کلیه افراد واقع شود. به گفته‌تی - ایس - الیوت شاعر که زاده سمبولیسم است شعر می‌تواند قبل از اینکه درک

جکسون بولاك، ۱۹۵۲، مجموعه شخصی (بخشی از اثر).

بدانیم. بتایراین خود مائیم که برای ایجاد ارتباط باید این انزوا را بشکنیم. چنین امری ممکن است در مورد هنر دوران گذشته که تعداد محدودی از ما آنرا خارج از موزه هادیده ایم نیز اعمال شده است. موزه همان مکانی است که عملکرد اصلی اثر هنری در آن محل نادیده انگاشته شده و یا به حداقل می رسد. این در حالیست که تمام توجه بر شیوه بکار رفته در آن اثر و دیدگاه های آن روزگار معطوف شده و ابدأ توجهی به محتوا نمی شود. سنت گرایی و نیز تاکید موزه ها بر سنت های مشترک چیز پاسخی سبل و سطحی به آنچه که به نمایش درآمده کلیه موانع را از میان بر می دارد. آنجا که به بررسی هنر مدرن می پردازیم این سنت گرایی را مورد بحث قرار نمی دهیم و ناجاریم که در هر برخورد تازه ای از هیچ شروع کنیم. علتی وجود ندارد. با این وجود، چرا باید دلسرب شویم در حالیکه هر یک از آثار هنری لزوماً نوعی وسیله ارتباطی بسیار هر معنا بشمار می روند که ساخته و پرداخته دست یکی از همنوعانمان می باشند.

حمایت نماید. ما نباید از خالقان آثار هنری چیزی بیش از سازندگان اتومبیل که از ساخت مدل‌های اخیر شان بسیار جرسندند انتظار داشته باشیم. اما برای جوابگویی به تقاضاهای جدید باید آمیزه‌ای از یک پاسخ مثبت، نوعی حس ماجراجویی، و اشتیاق به پذیرفتن حتی عدم قطعیت را بعنوان عنصری فعال و پویا در نظر گیریم. تلقین، ابهام و تناقض، و نامحدودی و آزادی کامل را می‌توان اغلب اوقات در هنر مدرن مشاهده نمود. با توجه به این مطلب که هنر دوران گذشته محدودتر بوده است این موضوع نمی‌تواند خطر و تهدیدی برای ما بشمار آید اماً محترمانه از ما دعوت می‌کند تا هوش و ادراک خود را با هوش و ادراک هنرمندان پیوندد. آنچه که این دو را مشکلتر و مخاطره آمیزتر می‌سازد خود مشکل دیگری است. مشکلی اساسی که موجب می‌شود تا هنر را صرفاً بعنوان هنر دریافت کرده و آنرا از شرایط و عملکردهایی که در مکان‌های هنری خاص و بدون هیچگونه ارتباط با دنیای خارج محبوس شده است جدا