

هنر آبستره و حذف روایت*

ویدا فرهمند**، سعید حقیر^۲

اکارشناس ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۱ استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۱۱/۱۲، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۲/۲/۱۴)

چکیده

به نظر می‌رسد در راستای دورانی که زبان‌شناسی و ادبیات تطبیقی نبض مباحث انتقادی را در دست می‌گیرند، مسیر تجسم به خلقی روایت گریز متمایل می‌شود که در خلال آن تصویر به سکوت و خلق آبستره به نوعی زبان بصری از فرم می‌گراید. تصمیم هنر آبستره به سکوت و واردسازی تجسم به قلمروی انحصاری بصری و دفاع از آن در برابر سخن و در همین راستا وسواس هنرمند مدرن برای حذف عناصر ادبی و روایی، خود معرف این گرایش در تجسم است. اما از طرف دیگر، هنرمند مدرن بیش از هر دوره‌ای وابسته به ایدئولوژی‌های مدرن و نظریات ادبی و زبان‌شناسانه حاکم بر زمانه است و این با نفس حذف روایت در تضاد است. در مقاله حاضر پس از بررسی روند حذف روایت و قیاس از تجسم و تغییر تناسب میان بازنمایی و روایت و همچنین تحلیل بار روایی در چند اثر منتخب، میزان موفقیت این گرایش در حذف عناصر روایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که براساس آن می‌توان مدعی شد که گرایش آبستره نه تنها در تلاش برای پرهیز از روایت و کمینه‌گرایی روایی در نهایت از خود اثر تهی شد، بلکه وابستگی آشکار به نظریات زمانه نیز کاملاً در تضاد با این مدعای بود.

واژه‌های کلیدی

هنر مدرن، آبستره، روایت، سکوت بصری، انتزاع، قیاس، بازنمایی.

^{*} این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان: "تحلیل بینامنی هنر آبستره" می‌باشد که به راهنمایی نگارنده دوم به انجام رسیده است.

^{**} نویسنده مسئول: تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۹۰۳۲۶ E-mail: veeda.far@gmail.com

مقدمه

باشد، همان بهتر که به مخاطب انتقال داده نشود و در خود بیانگری اثر محبوس گردد. بنابراین، همان طور که کلمات گرینبرگ آنیز معتقد است، هنر آبستره هنری خلوص گراست که بر حذف ادبیات و موضوع پاشاری می‌کند (Mitchel, 1995, 216). در مجموع مدرنیسم در هنرهای تجسمی شامل نوعی مقاومت در برابر زبان است تا هنری خالص و ساكت ارائه کند. البته حذف عنصر روایی تنها مختص رسانه نقاشی نیست، بلکه در پرهیز از روایت‌گری، هنر مدرن به جایی می‌رسد که جان کیچ^۰ معروف‌ترین قطعه موسیقی خود را با عنوان «۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه»^۱ می‌سازد که در واقع چیزی نیست جز سکوت. این اثر بدون شک یکی از جسورانه‌ترین تلاش‌ها در جهت پرهیز از روایت‌گری و خود بیان‌گری اثر هنری و نادیده گرفتن نقش مخاطب بود.

اما سوال مهمی که به ذهن می‌آید این است که حذف روایت از تجسم تا چه اندازه میسر شد؟ در تحقیق پیش رو، پس از بررسی روند حذف عناصر روایی / زبانی از هنر نقاشی در دوران مدرن بوسیله تغییر نگاه هنرمند به طبیعت و قیاس طبیعی و تلاش در جهت پرهیز از بازنمایی سنتی، به منظور روشن‌تر ساختن موضوع، حذف بار روایی در چند اثر برگزیده آبستره برسی خواهد شد.

در مورد پیشینه تحقیق می‌توان گفت شاید مهم‌ترین کاری که در این زمینه انجام شده توسعه دبلیو.جی. تی. میشل^۲ در کتاب تئوری تصویر^۳ باشد که اولین بار در سال ۱۹۹۴ به چاپ رسید و موضوع آن عمدتاً تقابل ادبیات و هنرهای تجسمی است؛ باینحال تحقیقی تخصصی در زمینه هنر آبستره و حذف روایت و تحلیلی در زمینه میزان موفقیت این گرایش در جداول با روایت صورت نگرفته است.

در اهمیت هنر آبستره همین بس که مهم‌ترین معماهای هنر مدرن پیرامون این گرایش مطرح شده‌اند. در تعریف هنر آبستره باید گفت که تقریباً تمامی هنر به نوعی آبستره است؛ این در صورتی است که ما معنای انتزاع را فرآیند الهام برداشت شده از شکل، رنگ و بافت ابره در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن تعريف فوق، می‌توان مدعی شد که تمام هنرمندان در طول تاریخ در فرآیند خلق اثر، خود را از جهان پیرامون خود «منتزع» ساخته‌اند. با این حال، در اوایل قرن بیستم بود که فرآیند انتزاع خود تبدیل به یک «هدف» شد. هنر آبستره تا اندازه‌ای گویای ایدئولوژی دوران مدرن و پاسخگوی تئوری‌های حاکم بر آن دوره است که شاید اغراق نباشد اگر دوران مدرن را «دوران انتزاع» نامید. از طرفی در دوران مدرن، در نقش زبان تا اندازه‌ای اغراق می‌شود که نظریه پردازان معاصر، سوزه را مخلوق و معلول زبان می‌دانند. همان طور که رولان بارت^۴ می‌گوید: «این زبان است که سخن می‌گوید نه نویسنده... نوشتن، رسیدن به نقطه مورد نظر زبان است نه نویسنده» (Barthes, 1977, 143). ساختار گرایانی مانند سوسور^۵ عقیده داشتند که زبان، نظامی است که بر گوینده مقدم است و بنابراین گوینده محصور در محدودیت‌های زبان خواهد بود. همچنین بنابر علم نشانه‌شناسی، جایگاه هنرمند پیش از آنکه تصمیم به خلق اثر بگیرد، توسط نظام‌های نشانه‌ای و به خصوص نظام زبان، تعیین شده است.

در چنان شرایطی، عجیب نیست که هنرمند برای نشان دادن هدف خالص هنری خود به سکوت می‌گراید. معنایی که خود هنرمند تملکی نسبت به آن احساس نکند و اطمینانی از حقیقت آن نداشته

۱- تغییر دید به طبیعت^۶ و پرهیز از قیاس طبیعی

تغییر کنند تا مردم را وادارند که ارزیابی تازه‌ای از زندگی‌شان به عمل آورند. بنابر گفته بر تولت برشت^۷: «رئالیسم صرفاً بحث فرم نیست. با رونوشت برداری از این رئالیست‌ها آلونوره دو بالزاک و لیو تولستوی آ خود ما دیگر رئالیست نخواهیم بود. زمان به پیش می‌رود... مسایل تازه‌ای شعله‌ور می‌شوند و تکنیک‌های تازه‌ای می‌طلبند. واقعیت عوض می‌شود؛ برای بازنمایی آن، وسایل می‌طلبند. کهنه می‌جوشند؛ اما همین است که آن را نو می‌کند» (Brecht, 1975, 424-5).

در چنین دورانی، نقاشی مدرن نیز دیگر نمی‌خواست مردم را بفریبد و به جای اینکه ادعا کند که روایت یا پنجره‌ای روبه جهان دیگر است توجه مردم را به این واقعیت جلب می‌کرد که همه این نقاشی‌ها جز سطوحی تخت و رنگین بروی بوم چیزی بیش نیستند. نقاشی، در کمال موفقیت، ماهیت منحصر به فرد خود را مشخص کرد. در نتیجه، دیگر مجبور نبود خود را توجیه

گذار به تحریک در هنر مدرن به نوعی نشانه بیگانه شدن از واقعیت به معنای سنتی آن است. حتی پیش از آغاز قرن نیز نظریه پردازان و هنرمندان همواره هنر را برتر از حقیقت می‌نشانند و از «هنر تقليید زندگی است» به «هنر تقليید هنر است» و سپس «زندگی تقليید هنر است» گذر کرده بودند. جنبش‌ها و گرایش‌هایی که در قرن بیستم اهمیت یافته‌اند، صرفاً در یک چیز اشتراک داشتند و آن روگردانی از نمودهای طبیعی بود؛ البته همه نقاشان این دوره خواهان چنین گیستی نبودند، ولی اکثریت هنرمندان اعتقاد داشتند که صرفاً با فاصله‌گیری به تمام معنا و ریشه‌ای از سنت و طبیعت می‌توان زمینه پیشرفت را مهیا ساخت. این که به نظر می‌رسد در دوره‌ای از مدرنیسم نه هنرمند طبیعت را می‌سازد و نه طبیعت او را به نوعی نتیجه حذف عنصر روایی و قیاسی در برابر طبیعت است.

در دورانی که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حال تغییر مداوم است، وسایل بازنمایی هنری نیز خود مداوم باید

سخره می‌گیرند: یا با جعل یک جنبه به لحاظ دیداری مسطح (این همان کپی‌برداری است، که از قید قیاس می‌رهد) و یا با تحریف منظم‌بر حسب انتظامات‌ موضوع مورد محاکات (این همان "کژ دیسی" است)» (بارت، ۱۳۸۸، ۵۵).

دریدانیز در محاکات فرمایشی^{۱۸} در مورد قیاس می‌گوید: «طبق قیاس، این طبیعت است که حدود آزادی را در هنر تعیین می‌کند. نبوغ هنری نیز تحت فرمان حکم طبیعی باقی می‌ماند. بنابر قیاس، هنر قوانین خود را از طبیعت اخذ می‌کند» (Derrida, 1975, 4).

بنابراین، می‌توان گفت که مبنای هر نوع قیاسی برقراری نوعی ارتباط با طبیعت^{۱۹} به مثابة منبع «از پیش موجودها» است. قیاس نوعی «جعل» و در بهترین حالت آن «تقلید» است و اتکای آن بر شbahت دال و مدلول است. همسازهای که بارت از آن سخن به میان می‌آورد ندای طبیعت است و پرهیز از آن در هنر آبستره تلاشی است هرچه بیشتر در جهت حذف عنصر روایی از تجسم و پاسخ به ندای ناسازه‌وار ذهن مضطرب هنرمند مدرن.

بارت به عنوان منتقد هنر «همسازه‌وار»، در کتاب رولان بارت نوشته رولان بارت، می‌نویسد:

«او نمی‌توانست از بند این فرض ناگوار برهد که خشونت واقعی خشونت امر بدیهی است: آنچه بدیهی و خودپیداست خشونت بار است، حتی اگر این بدهشت با ملایمت، آزادمنشانه، و به صورتی دموکراتیک مطرح شود؛ آنچه ناسازه‌وار است، آنچه از خود تعیت نمی‌کند، کمتر چنین وجهه‌ای دارد، حتی اگر به صورتی خودسرانه تحمیل شود: مستبدی که قوانین نامعقولی را وضع می‌کرد در کل کمتر از توده‌ای خشونت به خرج می‌داد که آماده اعلام آنچه بدیهی است، آنچه از خود تعیت می‌کند، بود: خلاصه اینکه، امر «طبیعی» نمایندهٔ حد اعلای تعددی است» (بارت، ۱۳۸۸، ۱۱۰).

یکی از تلاش‌های دیگری که هنرمند مدرن در جهت پرهیز از روایت‌گری می‌کند، حذف تدریجی سبک است. همانطور که ارنست گامبریج^{۲۰} در کتاب تاریخ هنر می‌نویسد:

«از زمانی که نقاشان به مفهوم "سبک" حساسیت پیدا کردند، نسبت به قراردادهای سنتی دچار شک و تردید شدند و استادی و مهارت محض [از منظر قراردادها] برایشان امری ثقلی گردید. خواهان آن گونه هنر نقاشی شدند که از فوت و فن و شگردهای آموختنی و مکتبی فارغ باشد، و شیوه‌ای را طلب کردند که آنها را از بند "سبک" آزاد کند و به آنها امکان ابراز شور و هیجان و احساسات انسانی را بدهد» (گامبریج، ۱۳۸۵، ۵۲۹).

بارت نیز در مورد سبک می‌گوید: «سبک به گونه‌ای آغاز نوشتار است: سبک، هر قدر هم محتاطانه، با واداشتن خود به پذیرش مخاطرات عظیم بازیافت، گشایندهٔ عرصهٔ حکمرانی دال می‌شود» (بارت، ۱۳۸۸، ۹۸)، بنابراین از نظر بارت، تن دادن به خلق اثر هنری ذیل یک سبک خاص هنرمند را به ناچار وارد فرآیند بازیافت [تکرار مشخصات سبکی] خواهد کرد. شاید بتوان مدعی شد که به همین دلیل آبستره نوعی گرایش هنری

کند. حالا دیگر نقاشی، همچون طبیعت [و بدون نیاز به آن] خود دلیل حقانیت خویش بود.

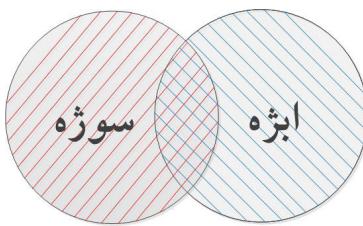
بی‌شک، یکی از دلایل تعیین کننده در تغییر دید هنرمند به طبیعت، آمدن رقیبی بود به نام عکاسی. با وجود آنکه هدف نقاشی تا پیش از اختراع عکاسی نیز همواره شبیه‌سازی واقعیت نبوده، اما پیوند با طبیعت نوعی تکیه‌گاه برای هنرمند محسوب می‌شده است. غیرممکن بودن رقابت با رئالیته‌ی عکاسی، اثری معکوس بر نقاشی گذاشت و حتی باعث شد که صفت «عکاسی‌وار» به صفتی تحقیر کننده بدل شود. در همین راستا، یکی از مکتب‌های مدرن که نگرشی جدید به طبیعت مطرح کرد، مکتب سمبولیسم^{۲۱} بود. سمبولیست‌ها که به بیان غیرمستقیم، رویا و خیال و الهام معتقد بودند وجوه مشترک فراوانی با جمال‌گرایان^{۲۲} داشتند و نیز هنر را نوعی گریز از ملال واقعیت انسان می‌دانستند نه بازتاب زندگی بلکه عقب نشستن از زندگی. سمبولیسم را می‌توان واکنشی دانست علیه سیستم‌سازی‌های چارلز داروین^{۲۳} و کارل مارکس^{۲۴} و نیز تهی شدن رئالیسم. بعلاوه، نمی‌توان نقش افرادی مانند آلبرت اینشتین^{۲۵} را نادیده گرفت. اینشتین ادعا کرد که هیچ قانون فیزیکی ای کاملاً موثق نیست، بلکه جایگاه ناظر همواره بر نتیجه تأثیرگذار بوده و نتیجه را ننسی و احتمالی خواهد ساخت (چایلدز، ۱۳۸۲، ۷۸). طبیعت بعد از تئوری اینشتین بی‌تعین شد. با همین دیدگاه نسبی به طبیعت بود که کوبیسم تولید شد که به موجب آن اگر از جاهای مختلف نگاه کنیم، هرچه دیده می‌شود بسته به جای دیدن، جنبهٔ نسبی دارد و بنابراین روایت نیز جنبهٔ نسبی پیدا می‌کند (همان، ۸۳)؛ بنابراین، کم کم روایت هنری به سمتی پیش می‌رود که رمزگشایی آن نیازمند همکاری خالق و مخاطب می‌گردد نه قیاس طبیعی با ابژه‌های از پیش موجود.

هنرمند مدرن به منظور دستیابی به حداکثر توانایی لازم در مبارزه با روایت در تجسم سمعی می‌کند هر نوع قیاس^{۲۶} را نیز از هنر خود حذف کند؛ بدین معنی که ابژه را هر چه بیشتر به صورت ذهنی خود نزدیک و از طبیعت دور سازد. قیاس از جنس «سازه» است؛ همان سازه‌ای که بارت از آن بارها و بارها سخن به میان می‌آورد. بارت در مورد قیاس می‌نویسد:

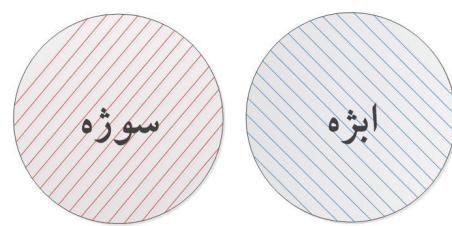
«بلای جان سوسور سرشت اختیاری (ی نشانه) بود. بلای جان او قیاس^{۲۷} است. هنرهای «قیاسی» (سینما، عکاسی)، روش‌های قیاسی (برای مثال، نقادی آکادمیک)، اعتباری ندارند. چرا؟ زیرا قیاس نمودی از سرشت یا «طبیعت» را به نمایش می‌گذارد: قیاس امر سرشتی یا «طبیعی» را در مقام سرچشمۀ حقیقت مقرر می‌سازد؛ و آنچه ملازم این بلای قیاس می‌شود این واقعیت است که قیاس روندی مهارناشدنی است. به محض آنکه شکلی می‌بینیم این شکل را باید شبیه چیزهایی دیگر بیانگاریم؛ بشرط ظاهراً محکوم به قیاس، یعنی، در نهایت، محکوم به سرشت و طبیعت است. تلاش نقاشان و نویسنده‌گان برای گریز از آن نیز از همین رو است. چگونه؟ با دو افراطِ متضاد، یا به تعبیری با دو طنزی که «قیاس» را به

تصویر ۱- وضعیت سوژه و ابژه در دوره رنسانس.

تصویر ۲- وضعیت سوژه و ابژه در امپرسیونیسم.

تصویر ۳- وضعیت سوژه و ابژه در آبستره.

اما گرایش آبستره جهت دیگری را برمی‌گزیند. اگر بتوان مدل تجسم را فضایی سه بعدی تجسم کرد، گرایش آبستره قصد دارد وارد بعد چهارم شود که در آن اصلاً حقیقتی وجود نداشته باشد که هنرمند بخواهد از آن پرهیز کند.

در نهایت، تأثیری که بازنمایی بر روی نزدیک شدن به حقیقت می‌گذارد به خاطر ارجاع به یک مدل واقعی نیست، بلکه به خاطر تکرار سنت‌های بازنمایی است که مهم‌ترین این سنت‌ها، سنت «روایی» است. بنابراین، مهم‌ترین چیزی که در گرایش آبستره اهمیت پیدا می‌کند، حذف عنصر روایی به نفع دستیابی به فرم ناب بصری است.

اگر بخواهیم سیر بازنمایی و روایت را از نسبت میان سوژه و ابژه توضیح بدھیم، می‌توانیم بگوییم که در دوران اوج بازنمایی یعنی دوره رنسانس، سوژه و ابژه هر دو با حفظ ماهیت فردی و به کمک عنصر روایی به اوج وجودی خود می‌رسند (تصویر ۱)، در امپرسیونیسم نوعی تداخل ایده‌آل و متعالی میان این دو رخدانی دهد (تصویر ۲) [که به نظر نویسنده اوج تجسم همین تداخل است] و هنر آبستره نیز هنگامی خلق می‌شود که سوژه و ابژه وارد یک همپوشانی کامل می‌شوند مانند یک کسوف (تصویر ۳). نکته‌ای که در همپوشانی سوژه و ابژه باید در نظر گرفته شود این است که این همپوشانی نه تنها به توسعه این دو مفهوم منجر نمی‌شود، بلکه در نتیجه آن هم سوژه و هم ابژه به نوعی اضمحلال و نابودی می‌رسند که دلیل آن هم حذف عنصر روایی به عنوان عنصر واسط میان سوژه و ابژه است. هنر آبستره هنگامی خلق شد که سوژه و ابژه وارد یک همپوشانی شوند و آن هنگامی است که موجودیت ابژه وابسته به خواست سوژه و انگیزه سوژه نیز نیل به نهایت توانایی در تفسیر بصری ابژه می‌شود. به همین دلیل، در هنر آبستره «ثر» با ناممکن بودن «خوانش» برای می‌نماید زیرا در پرهیز از روایت‌گری هنر نقاشی تا حدی کامل عناصر اصلی خود یعنی رنگ و فرم پیش می‌رود. نقاشی آبستره « فعل » ندارد. یعنی فاعل و مفعول وجود دارد ولی « فعل »ی برای قطعی کردن رابطه میان آن دو وجود ندارد. ماهیت رابطه برای همیشه « باز » و « ناتمام » خواهد ماند. در هنر آبستره همه عناصر سبکی از حد معمول فراتر رفته‌اند. بنابراین مانند آنچه داریم و نه مخاطب، نه سوژه و نه ابژه تنها با یک کل بصری مواجهیم. گویی دید سوژه با بازتاب ابژه بر هم منطبق شده و مانند دو آینهٔ روبروی هم تصاویری هزارتو می‌سازند.

به شمار می‌آید نه سبک؛ زیرا دلالت‌گریزی مفرط آن، امکان گنجانده شدن ذیل هیچ سبکی را فراهم نخواهد کرد.

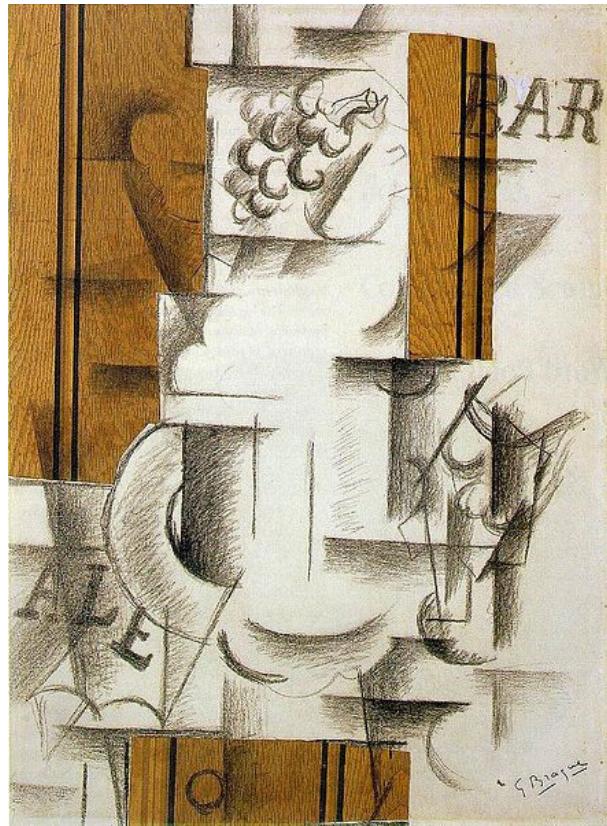
۲- بازنمایی و روایت

شاید بهترین تعریف در روند تغییر میان بازنمایی و بار روایی اثر را ارنست گامبریچ در کتاب تاریخ هنر ارائه داده باشد. به گفته‌ی او: "در ابتدا قرار نبود هنرمند «آنچه را می‌بیند» نقاشی کند. برای مثال نقاشان اولیه [...] به جای دیده‌های خود، دانسته‌های خود را به تصویر می‌کشیدند. نقاشان رومی و یونانی به کالبد این شکل‌های طرح‌وار جان دمیدند؛ مجدداً در قرون وسطی از روایات داستان‌های مقدس برای ابراز اندیشه‌ها بهره جستند. تا آن زمان هیچ کس از نقاش نخواسته بود آنچه را که می‌بیند نقاشی کند. سرانجام در دوران رنسانس بود که این نگرش طوعی کرد. در آغاز همه چیز بر وفق مراد پیش می‌رفت. ژرف‌نمایی علمی، محوس‌سازی تدریجی رنگ‌ها و خط‌ها^۱، حرکت و بیان حالات، ساز و کار نقاش را برای بازنمایی جهان پیرامونش غنی ساختند. ولی همچنان هر نسلی از نقاشان کشف می‌کردند که هنوز منطقه‌های تسلیم نشده و از نظر دورمانده‌ای وجود دارند، یعنی قراردادهای ریشه‌داری که نقاشان را وا می‌داشتند، تا بیشتر، نه از دیده‌های واقعی خود، بلکه از شکل‌ها و فرم‌های فراگرفته خویش استفاده کنند. هنرمندان قرن نوزدهم برآن شدند که همه این قراردادها را یکسر محبو و نابود کنند؛ و بدین ترتیب یکی پس از دیگری مشمول این پاکسازی شدند تا سرانجام امپرسیونیست‌ها اعلام کردند که سبک کار آنان به نقاش این امکان را می‌دهد که هر آنچه را که می‌بیند با دقت علمی بر بوم آورد" (گامبریچ، ۱۳۸۵، ۵۴۹-۵۵۰).

اما روند بازنمایی با ظهور هنر آبستره وارد مرحله جدیدی می‌شود. در تفسیر هنر آبستره، به دو دیدگاه کاملاً متنضاد برمی‌خوریم؛ یک دیدگاه مدعی است که این گرایش هنری اوج بازنمایی است و دیدگاه دیگر مدعی از بین رفتن کامل بازنمایی در هنر آبستره است. به نظر نگارنده‌گان تمامی گرایش‌های پیش از گرایش آبستره سعی در «توسعه»ی حقیقت داشتند و به دلیل همین توسعه بود که در نهایت اثری از ابژه به جا ماند؛

تصویر ۵- هنری ماتیس، پرده‌ی زرد، ۱۹۱۵، رنگ روغن روی بوم، موze هنرهای مدرن نیویورک.
ماخذ: (ویکی‌پدیا)

تصویر ۴- ژرژ براک، ظرف میوه و لیوان، ۱۹۱۲، کاغذ دیواری و مداد، مجموعه خصوصی.
ماخذ: (ویکی‌پدیا)

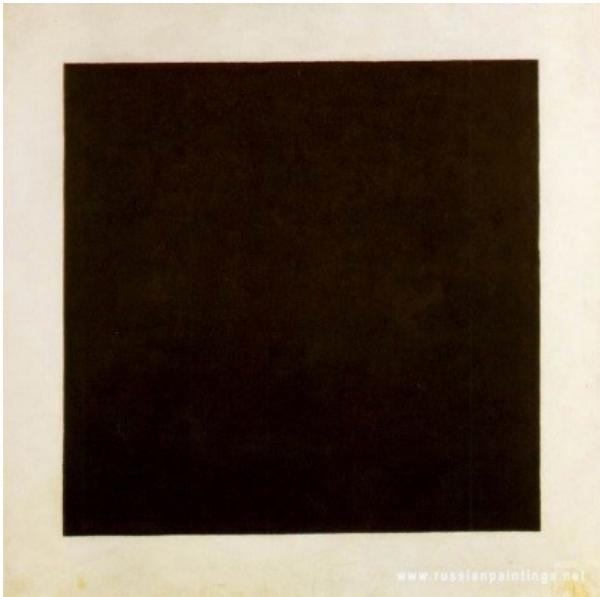
۳- تحلیل بار روایی در آثار منتخب

می‌کردیم که پردهٔ مورد نظر قرمز و زرد است و نه کاملاً زرد؛ اما اگر کمی بیشتر در اثر دقت کنیم می‌بینیم که گویی قسمت پشتی پرده‌ی زرد را که بیرون پنجه منعکس شده است. یعنی آن قسمت از پردهٔ مد نظر نقاش بوده که به طبیعت نزدیک‌تر و از خانه دورتر است. یا شاید هم این خورشید است که بر پردهٔ قرمز خانه نور زرد پاشیده و آن را تبدیل به پردهٔ زرد کرده است. در هر صورت مشخص است که ارتباط میان هنرمند و طبیعت در این اثر حفظ شده و حتی مورد تکریم قرار گرفته است. شاید بتوان مدعی شد که این اثر بینامتن طبیعت و دید هنرمند خلق شده است.

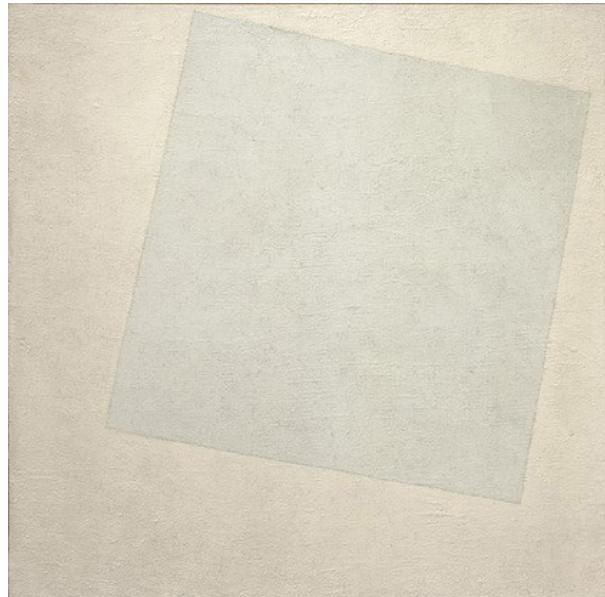
یکی از اولین و اصلی‌ترین هنرمندان آبستره که سعی در به حداقل رساندن عناصر روایی فرم و رنگ در اثر نمود، کازیمیر مالویچ^۴ بود. وی با خلاصه کردن نقاشی به یک سطح تخت و تکرنگ، هنر را وارد عرصهٔ جدیدی از خلوص بصری و سکوت می‌کند.

به منظور نمایش سیر حذف روایت چند اثر از هنرمندان بر جسته آبستره با حفظ ترتیب زمانی انتخاب شده است. یکی از پیشروان گرایش آبستره ژرژ براک^{۲۲} است. وی مانند دیگر کوبیست‌ها تحت تأثیر سزان و نواوری‌های مسطح‌سازی وی بود. در اثر ظرف میوه و لیوان (تصویر ۴) براک سعی دارد عناصر روایی مانند پرسپکتیو [ناشی از قیاس طبیعی] را از اثر خود حذف کند؛ اما همچنان مانند توانیم دانه‌های انگور، کیفیت چوبی فضا [که اشاره به بار دارد] و حتی خود کلمه بار را در اثر مشاهده کنیم که همکی بار روایی دارد.

هنری ماتیس^{۲۳} نیز از جمله هنرمندانی بود که در شکل‌گیری تحولات چشمگیر هنری در قرن بیستم نقش داشت. اثر پرده‌ی زرد ماتیس (تصویر ۵) را می‌توان یکی از آثار ابتدایی آبستره دانست. البته نام‌گذاری اثر سعی دارد حذف عناصر روایی را در اثر جبران کند. یعنی اگر ما نام اثر را نمی‌دانستیم فکر

تصویر ۷ - مربع سیاه، ۱۹۱۳-۱۵ رنگ روغن روی بوم، موزه مسکو.
ماخذ: (ویکی پدیا)

تصویر ۶ - سفید روی سفید، ۱۹۱۸، رنگ روغن روی بوم، موزه هنرهای مدرن.
ماخذ: (ویکی پدیا)

پنج سال پس از خلق زرد-قرمز-آبی، در سال ۱۹۳۰ میلادی پیت موندریان^{۲۵}، ترکیب‌بندی قرمز، آبی و زرد (تصویر ۹) را خلق می‌کند. خلوص بصری در این اثر به اوج خود می‌رسد؛ اما باز هم روایت رنگ و فرم ادامه دارد. ترتیب رنگ‌ها در نام اثر، ترتیب سه‌هم آنها را در تصویر روایت می‌کند. این اثر را می‌توان اوج روایت رنگ و فرم دانست.

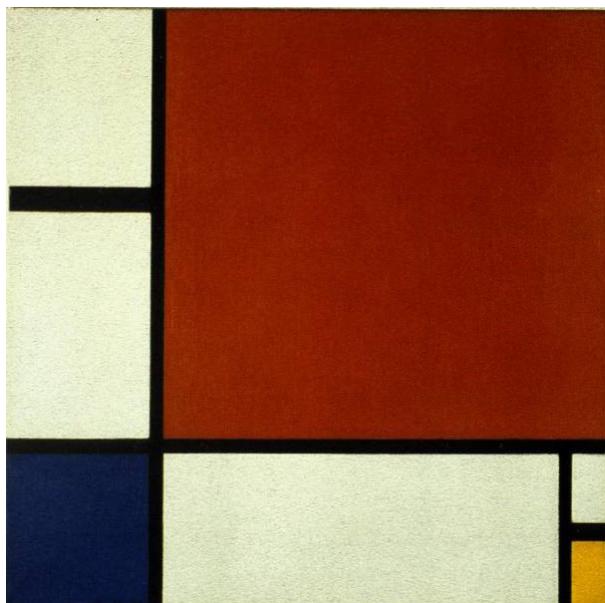
اما دغدغه اصلی جنبش هنر مدرن یعنی سطح‌گرایی و رنگ‌داری با ظهور اکسپرسیونیسم انتزاعی سمت و سوی جدیدی می‌گیرد. اکسپرسیونیسم انتزاعی براساس پدیده مکالمه خلق می‌گردد؛ مکالمهای شخصی میان نقش و نقاش. در عین حال زبان از وصف این نوع خلق که در آن موضوع با خود عمل برابری می‌کند، قاصر است. در این گرایش هنری، یک گفتگوی دراماتیک میان نقاش و بوم نقاشی در حال وقوع است. هنرمند بنام این جنبش یعنی جکسون پالاک^{۲۶}، شیوه کار خود را در مصاحبه با مجله چنین معرفی می‌کند:

«من ترجیح می‌دهم بوم را روی دیوار یا زمین بچسبانم. به مقاومت یک سطح سخت نیاز دارم تا بتوانم هرچه بیشتر به اثر نزدیک شوم. در این حالت می‌توانم دور نقاشی ام راه بروم و حتی به داخل آن بروم... این روش شبیه نقاشان سرخپوست است که روی ماسه نقش می‌کشنند. وقتی که داخل نقاشی ام می‌شوم دیگر متوجه

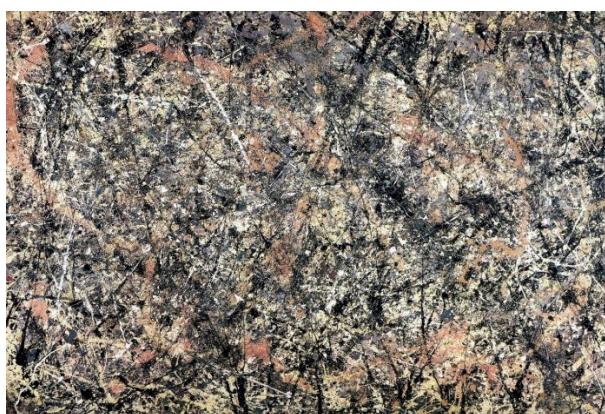
آثار سفید روی سفید (تصویر ۶) و مربع سیاه (تصویر ۷) در حذف عناصر روایی از زمان خود بسیار فراتر بودند. اما اولین آثار آبستره را به واسیلی کاندینسکی نسبت می‌دهند. با اینکه اولین آثار وی خاصیتی فوویستی و پوآنتیلیستی دارند، کاندینسکی به تدریج اهمیت بیشتری برای فرم، بخصوص فرم‌های نقطه و خط قائل می‌شود و همین امر باعث می‌شود که او در مدرسه باوهاؤس تئوری رنگ و روانشناسی فرم درس دهد. اثر زرد-قرمز-آبی کاندینسکی (تصویر ۸)، مسیری جدید به قلمروی بصری آبستره معرفی می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه کاندینسکی خود از نظریه پردازان اولیه و اصلی هنر آبستره بود، شاید بتوان آثار او را به عنوان آثار اصیل آبستره در نظر گرفت. اگر کمی به اثر دقت کنیم متوجه می‌شویم که عناصر روایی هنوز در کارند: برای مثال فضای آبی پیرامونِ ترکیبی که مانند سر انسان است و خورشیدی که انگار در کسوف به سر می‌برد. البته نباید فراموش کنیم که رنگ و فرم نیز بار روایی مهمی در نقاشی و بازنمایی دارند. فرم‌های قابل شناسایی در این تصویر بسیارند: دایره، مربع و خط. بنابراین، به نظر می‌رسد در اوایل ظهور گرایش آبستره، هنرمندان اهمیت بیشتری برای این دو عامل قائل بودند زیرا هنوز دغدغه رساندن اثر به سکوت کامل را در سر نداشتند.

تصویر ۸-واسیلی کاندینسکی، زرد-قرمز-آبی، ۱۹۲۵، رنگ روغن روی بوم، موزه ملی هنرهای مدرن پاریس.
ماخذ: (www.wassilykandinsky.net)

تصویر ۹-پیت موندريان، ترکیب‌بندی قرمز، آبی، زرد، ۱۹۳۰.
ماخذ: (ویکی‌پدیا)

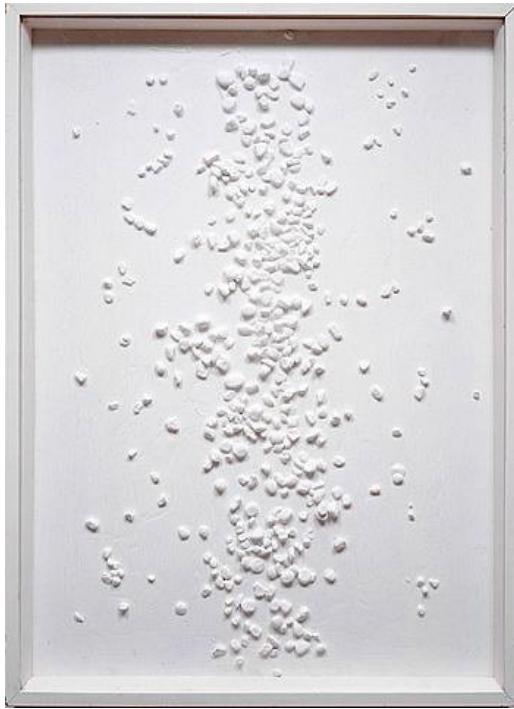
تصویر ۱۰- جکسون پالاک، مه ارغوانی، ۱۹۴۳، رنگ روغن روی بوم، گالری ملی هنر، واشنگتن.

ماخذ: (www.jacksonpollock.com)

نیستم که چه کار می‌کنم... در نقاشی زندگی جریان دارد من فقط اجازه می‌دهم این زندگی به اثر وارد شود. در نقاشی هایم هارمونی کامل جریان دارد» (Emmerling, 2003, 65).
بنابراین، تفاوتی که میان اکسپرسیونیسم انتزاعی و دیگر آثار انتزاعی مدرن وجود دارد، این است که بوم نقاشی به جای آنکه سطحی افعالی در نظر گرفته شود، همتای فعل هنرمند می‌گردد. هنر آبستره در نهضت اکسپرسیونیسم انتزاعی به کاتاراسیس خود رسید؛ چون مجددًا مانند تمامی جنبش‌ها و سبک‌های پیشین که در نقطه‌های از اصول خود سپریچی می‌کنند و بدین ترتیب افول خود را سبب می‌شوند، اکسپرسیونیسم انتزاعی نیز اهمیت «موضوع» را به کنار گذاشت و شیوه‌های را معرفی نمود که در آن عمل نقاشی کردن، بر موضوع، محتوا و حتی تکنیک نقاشی تقدیم می‌یابد. بنابراین مسائل مربوط به فرم و ادراک بصری طبیعتاً به حاشیه رانده می‌شوند. در این سبک، هر دریافتی از فعل نقاشی کردن و به ویژه هر شیوه کاربرست رنگ مجاز شمرده می‌شود به غیر از رئالیسم واقع‌نمایانه و شکل‌گرایی. در واقع تتمه شباهت سبکی میان گرایش آبستره و سبک‌های پیشین مانند امپرسیونیسم، فوتویسم، فوتوریسم و کوبیسم توسط ظهور جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی از بین می‌رود. کلمانت گرینبرگ با رویکردی کاملاً فرم‌مالیستی به آثار نقاشان کنشی و به خصوص جکسون پالاک عنوان می‌کند که «اکسپرسیونیسم انتزاعی فرجام شیوه‌های پیشین هنر مدرن و غایت راهی است که توسط نقاشان مدرنیست نسل پیش آغاز شده بود» (Greenberg, 1955, 225). در هر حال جنبش هنر مدرن که با امپرسیونیست‌ها شروع شده بود با اکسپرسیونیسم انتزاعی به پایان خود می‌رسد. تابلوی مه ارغوانی پالاک (تصویر ۱۰)، بدون شک یکی از شاهکارهای خلق شده توسط وی است که در آن پیچیدگی‌های خطی از حد فراتر رفته‌اند. شاید بتوان مدعی شد که اگر هنرمندان آبستره فضایی آبستره در ذهن داشتند، پالاک به این فضا سفر کرده و در آن به گشته و گذار می‌پرداخت. در این اثر بوم نقاشی به تطهیر رسیده است. مه ارغوانی گفتگوی میان ذهنِ نقاش با نقاش/نقاش با ذهن، نقاش با بوم/بوم با نقاش و چشم بیننده با بوم/بوم با چشم بیننده است. بنابراین، این اثر به نوعی اوج روایت و گفتگوی بصری است. همزمان با جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی، روند خلق روایت‌گریز ادامه داشت. برای مثال، بوم‌های سفید راشنبرگ^۸، بر مبنای طرد کامل روایت‌گری‌های ذهنی-احساسی و خودبیانگری‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی خلق شده است. نام تصویر ۱۱ یعنی نقاشی پاک‌شده دکونینگ، خود کنایه‌ای است از اینکه نقاشی حتی به اثر نیز بی نیاز است.

شاید بهترین نمود هنر تهی از روایت را بتوان در آثار پیر و مانزونی^۹ مشاهده کرد. وی صراحتاً عنوان کرد که به دنبال تصاویر مطلق است (Manzoni, 1957, 16). تصاویری که به اعتقاد وی نیازی به نقاشی کردن ندارند. در تعریف «تصویر مطلق» مانزونی چنین توضیح می‌دهد:

«حوزه‌ای بکر و دست نخورده که در آن اولین تصاویر خود را جستجو می‌کنیم. تصاویری که تا حد ممکن مطلق و کامل

تصویر ۱۲- پیرو مانزونی، اکروم، ۱۹۵۹، موزه هنرهای معاصر، نیویورک.
ماخذ: (ویکی‌پدیا)

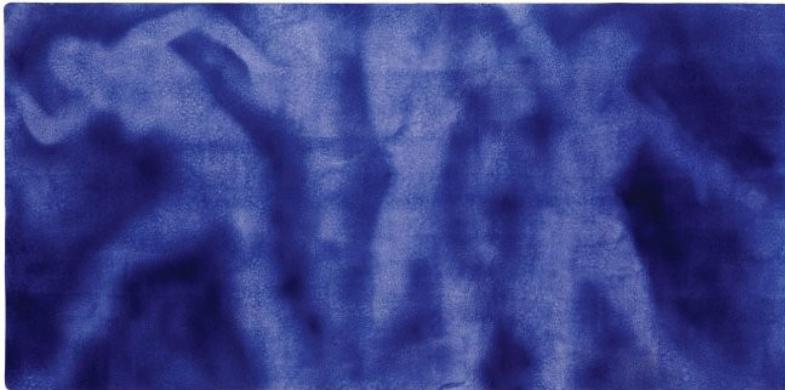
تصویر ۱۱- رابرت راشنبرگ، نقاشی پاک شده دکونینگ، ۱۹۵۳، موزه هنرهای مدرن، نیویورک.
ماخذ: (ویکی‌پدیا)

دیگر هیچ. این دیدگاه اگزیستانسیالیستی مانزونی نسبت به هنر به خوبی در گفتهٔ زیر مشهود است: «یک نقاشی، تنها در تمامیت خود ارزشمند است. نیاز به گفتن چیزی نیست، به جز وجود داشتن. دو رنگ ترکیب شده، یا دو فام از یک رنگ، برای خلق یک رابطه و تأکید بر اهمیت سطحی که بی‌همتا، نامحدود و پویاست، کاملاً کافی است. از لی بودن و بی‌نهایت بودن در تک رنگی است، یا بهتر است بگویم در بی‌رنگی است. یک تابلوی تک‌رنگ که فاقد همه رنگ‌هاست، در حقیقت آزاد از رنگ‌هاست. آنها که نقاشی را از رنگ پر می‌کنند، در واقع به سطح نقاشی نوعی وابستگی و محدودیت را تحمل می‌کنند» (Manzoni, 2003, 723).

اگر این دیدگاه را در نظر بگیریم، در هنر نقش روایت‌گری به کل از بین خواهد رفت. اما در واکنش به سکوت هنر آبستر، نقاشی فیگوراتیو سپس با هنرمندی به نام ایو کلین^۳ به عرصه تجسم بازمی‌گردد این بار نه به صورت سنتی. برای مثال او فیگور موردنظر خود را روی بوم قرار می‌داد و با اسپری اطراف آن را رنگ‌پاشی می‌کرد. در هر حال این عمل بازنمایی عینی نیست. دیگر قلم مو و سیله بازنمایی نیست. ابزه خود سوژه اثر می‌گردد؛ ابزه خودش را خلق می‌کند. دیگر هیچ واسطه‌ای میان انسان و نقاشی وجود ندارد و همین سرآغاز هنر اجرا می‌گردد. ثبت نشانه‌های واقعی بدن به روی بوم (تصویر ۱۳)، به جای عناصر تجسمی همچون خط و رنگ و به دور از اشارات غیرواقعی و تخیلی، نوعی کیفیت مستند و موثق به هنر می‌بخشد.

هستند و نه برای آنچه که نشان می‌دهند یا توصیف می‌کنند، بلکه به دلیل آن که «هستند»، ارزشمند هستند: تصویر، بیان واقعیت وجود است، نه تحمیل پندارها به بیننده» (Ibid.). بنابراین، مانزونی به دنبال کشف ارزش حتی پیش از خلق اثر است. قرار نیست روایتی (ایده‌ای) به مخاطب منتقل گردد بلکه اثر به صرف بودن و هستی داشتن و بدون در نظر گرفتن بار روایی آن ارزشمند است؛ بنابراین حتی می‌توان مدعی شد که از نظر مانزونی هر نوع روایتی اثر را از هستی و مبدأ خویش دور می‌سازد. همانطور که علیرضا سمیع آذر در کتاب می‌نویسد: «از نظر او، وجود هرگونه تصویر، اعم از شکلی و انتزاعی، ذهن مخاطب را به فضای تخیلی نقاشی سوق داده و مانع از توجه به واقعیت فیزیکی يوم می‌شود. اکروم‌ها، یا تابلوهای بی‌شکل و بی‌رنگ، این کیفیت اگزیستانسیالیستی را به خوبی نشان می‌دهند» (سمیع آذر، ۱۳۸۹، ۱۴۲)؛ و در ادامه: «به عقیده مانزونی، هیچ گفتار استعاره‌ای، بیان خاطره، شرح حال کودکی، و یا تصویرسازی احساسی نباید در اثر هنری پدیدار شود» (همان). بر همین اساس بوم‌های مانزونی بازهم از روایت تهی ترشده و کمینه‌گر اتر می‌شود.

بنابراین، به نظر می‌رسد در پایان هنر مدرن اهمیت دیگر نه روی فرم است و نه روی محظوظ بلکه روی خود خلق اثر است. هدف دیگر، دست‌کاری حقیقت [یا طبیعت] برای نیل به حقیقتی [ایا طبیعتی] نو و تأثیرگذاری بیشتر نیست، بلکه خلق امر طبیعی و حقیقی است. اثر هنری آفریننده هنرمند است و

تصویر ۱۳- ایو کلاین، انسان‌نگاری، ۱۹۶۱، رنگ روغن روی بوم، مجموعه‌ی شخصی.

ماخذ: (ویکی‌پدیا)

چشم من برسد. تمامی این سال‌ها گمان می‌کردم حداقل در هنر، دیدن، ایمان آوردن است. اما کاملاً موضوع را بر عکس درک کرده بودم. حالا فهمیده ام که دیدن، ایمان آوردن نیست بلکه ایمان آوردن، دیدن است! نقاشی مدرن تنها بازتاب ایمان مدرن است» (Wolfe, 1975, 6-7).

و در جایی دیگر می‌گویید: «این روزها نمی‌توانم نقاشی را بدون درک تئوری پشت آن ببینم» (ibid, 4). بنابراین، میان ادعای هنر آبستره به حذف زمان و درگیر شدن آن با تئوری‌های زمانه نوعی تناقض وجود دارد. شدت تنوع نظریه‌های مدرن به حدی است که هنرمند را یارای مقابله با آن نمی‌ماند. از نظریه‌های کلمنت گرینبرگ گرفته تا رولدف آرنهایم^{۳۳}، مایکل فراید^{۳۴}، روزالیند کراس^{۳۵} و میشل فوکو. هریک از این نویسندگان با ارائه فرمول‌هایی قانع کننده هنر آبستره را قابل تفسیر می‌سازند و بالطبع هنرمند آبستره می‌کوشد هنر خود را طبق این تئوری‌ها خلق و تفسیرپذیر سازد.

اما با وجود کمینه‌گرایی روایی و غایت روایت‌گریز هنر آبستره، تنها چیزی که موفق به حذف آن نمی‌شود، تأثیر نظریات مدرن است. حتی می‌توان مدعی شد که هنر آبستره روایتی است از تئوری‌های مدرنیته زیرا در حقیقت مخاطب بدون شناخت و باور به تئوری‌های مدرنیته قادر به درک این گرایش هنری نخواهد بود. حتی ما هنرمندانی داریم که آثارشان تصویر مانیفست‌های نظری خود این هنرمندان ا است؛ نقاشانی مانند کاندینسکی، مالویچ و موندریان. هنر چگونه می‌تواند در چنین شرایطی از نظریه و زبان محفوظ بماند و هنرمند چگونه می‌تواند هنر خود را وفادار به ارزش‌های بصری معرفی نماید؟ همانطور که تام ول夫^{۳۶} در کتاب کلمه‌ی نقاشی شده^{۳۷} می‌نویسد:

«سال‌ها من مانند بسیاری از افراد دیگر مقابله آثار پولاک، دیکونینگ، نیومانز، روتکو، راشنبرگ، جاذز، ... می‌ایستادم، خم می‌شدم، چشمانم را از حدقه درمی‌آوردم، جلو می‌رفتم، عقب می‌رفتم و خلاصه منتظر بودم تا پیامی از تابلو بربخیزد و به

نتیجه

میان هنر بصری و هنر زبانی بکشد تا از تصویر در برابر نفوذ سخن حفاظت کند، نمی‌توان تأثیر نظریات ادبی و زبان‌شناسانه را بر شکل گیری هنری «متنی» نادیده گرفت. بنابراین با اینکه از دیدگاه کلمنت گرینبرگ، هنرمند آبستره «خلوص گرا»ست و بر راه ندادن ادبیات و «موضوع» در مسیر تجسم اصرار می‌ورزد، همچنان تحت تأثیر نقش ادبیات باقی می‌ماند. به راستی اگر هدف هنر آبستره پرهیز از روایت‌گری و خلیق ادبی است، پس هنرمند به چه منظور برای اثر خود نام خاص که در هر صورت روایتی خاص را بازگو خواهد کرد، برمی‌گزیند؟ جالب اینجاست که اسامی آثار آبستره مشخصاً بیش از آثار فیگوراتیو بار روایی دارند. آیا این اسامی خود نوع دیگری از بازنمایی نیستند؟ در مجموع، تناقضی که میان اعتراف نظری به حذف زبان و درگیری عملی با آن [به] خصوص در سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی^{۳۸} در هنر آبستره دیده می‌شود جای کمی تردید در موقوفیت این گرایش در حذف عناصر روایی باقی می‌گذارد.

سیر حذف عنصر روایی از هنر نقاشی نشان می‌دهد که هنر آبستره در واکنش به نظریه‌های ادبی و زبانی سکوت اختیار می‌کند. هدف اولیه نقاشی آبستره نه غلبه بر بازنمایی بلکه ساختن دیواری است میان تصویر و زبان و شاید هر رسانه دیگری؛ بنابراین، غایت هنر آبستره رسیدن به نوعی خلوص و سکوت از طریق حذف عناصر زبانی است؛ بالینحال به نظر می‌رسد این هدف بیشتر در تئوری محقق شد تا در عمل؛ چراکه حذف کلمات به معنی قطع ارتباط با ناظر است و این امر می‌تواند هر رانر هنری را به خطر نابودی بیاندازد زیرا در مسیر پیوستن به لایتناهی، هنرمند ناچار است خود را از عنصر انسانی تهی نموده و در نتیجه قدرت بیان خود را نادیده بگیرد که این ممکن نخواهد بود.

از طرف دیگر هنرمند مدرن بیش از هر دوره دیگری آگاه از نظریه‌های زمانه است و با وجود آنکه در پرهیز از هرگونه بازنمایی، هنر مدرن به سمت «سکوت» متمایل می‌شود و سعی دارد دیواری

پی‌نوشت‌ها

- 28 Robert Rauschenberg (1925–2008).
- 29 Piero Manzoni (1933–1963).
- 30 Yves Klein (1928–1962).
- 31 Tom Wolfe (1931).
- 32 The Painted Word.
- 33 Rudolf Arnheim (1904–2007).
- 34 Michael Fried (1939).
- 35 Rosalind E. Krauss (1941).

فهرست منابع

بارت، رولان (۱۳۸۸)، رولان بارت نوشه‌تۀ ی رولان بارت، ترجمۀ پیام یزدانجو، نشر مرکز، تهران.

بارت، رولان (۱۳۸۹)، لذت متن، ترجمۀ پیام یزدانجو، نشر مرکز، تهران.
چایلدرز، پیتر (۱۳۸۲)، مدرنیسم، ترجمه رضا رضایی، نشر ماهی، تهران.
سمیع آذر، علیرضا (۱۳۸۹)، اوج و افول مدرنیسم، نشر نظر، تهران.
گامبریچ، ارنست (۱۳۸۵)، تاریخ هنر، ترجمۀ علی رامین، نشر نی، تهران.

Barthes, Roland (1977), *Image, Music, Text*, Stephen Heath (trans.), Fontana, London.

Brecht, Bertolt (1975), *The Popular and the Realistic*, David Craig (ed.), Pelikan, Harmonds worth.

Derrida, Jacques (1975), *Economimesis*, Mimesis des Articulations, Aubier-Flammarion, Paris.

Emerling, Leonhard (2003), *Jackson Pollock*, Taschen Publications, California.

Greenberg, Clement (1955), *American-Type Painting*, University of Chicago Press, Chicago.

Manzoni, Piero (1957), *For the Discovery of a Zone of Images*, Tate Gallery, London.

Manzoni, Piero (2003), Free Dimension in Art in *Theory 1990–2000*, Charles Harrison and Paul Wood (Ed.), Blackwell Publishers, MA.

Mitchell, W.J.T (1995), *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*, The University of Chicago Press, Chicago.

Wolfe, Tom (1975), *The Painted Word*, New York University Press, New York.

- 1 Roland Bathes (1915–1980).

- 2 Ferdinand de Saussure (1857–1913).

- 3 Clement Greenberg (1909–1994).

- 4 Subject Matter:

مراد از موضوع همان ابتدۀ مورد بازنمایی سنتی است.

- 5 John Cage (1912–1992).

- 6 4 Minutes & 33 Seconds.

- 7 W.J.T. Mitchel (1942–).

- 8 Picture Theory .

۹ طبیعت مورد نظر نگارنده تنها طبیعت به معنای سنتی آن را در بر نمی‌گیرد بلکه شامل تمامی ساخته‌ها و آثار بشر نیز می‌شود. مراد از طبیعت اینجا هر آنچه هست که در پیرامون ما و از پیش موجود است.

- 10 Berthold Brecht (1898–1956).

- 11 Symbolism.

- 12 Aesthetics.

- 13 Charles Darwin (1809–1882).

- 14 Karl Marx (1818–1883).

- 15 Albert Einstein (1879–1955).

۱۶ مراد از قیاس، فرآیندی دو جزئی است که امر اول به واسطه‌ی ارتباط با امر دوم تعريف می‌شود. ماهیت دوچرخی قیاس ارتباط آن را با طبیعت مشخص می‌کند زیرا در تعريف آن عامل واسط و سومی مانند ذهن انسان و قراردادهای ساختگی آن حضور ندارد.

- 17 Analogie.

- 18 Economimesis.

۱۹ به عقیده‌ی نگارنده دو نوع طبیعت است که هنرمند در دوران مدرن به پرهیز از آن می‌پردازد، یکی طبیعت مخلوق خداوند است و دوم هر آنچه که بشر از آغاز تا کنون موفق به خلق و تولید آن شده است، یعنی طبیعت انسانی.

- 20 Ernst Hans Gombrich (1909–2001).

- 21 Sfumato.

- 22 Georges Braque (1882–1963).

- 23 Henri Matisse (1869–1954).

- 24 Kazimir Malevich (1879–1935).

- 25 Piet Mondrian (1872–1944).

- 26 Jackson Pollock (1912–1956).

۲۷ مجله‌ی Possibilities (1947–48) که سردبیرهای مشترک آن

مادرول و روزنبرگ بودند.