

آیا میتوان تصویر را بر انداخت؟

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رساله علمی علوم انسانی

از مصیبت‌هایی که در این جا - و هر جای دیگر - گرفتارش آمده‌ایم مساله‌ی «نقاشی نوی قلبی» می‌باشد. مشکل ما اما گره دیگری نیز دارد؛ نقاش هامان یکبارہ دنباله روی «نقاشی انتزاعی» (۱) شده‌اند. این که دنباله روی اساسن غلط است و این بحث که علت دنباله روی شان ندانم کاری است و در ماندن در نقاشی و نقاش نبودن و کوشش برای رو پوشیدن اشتباهات ابتدایی و ... هست. و از این رو آنچه را که می‌سازند باید «قلبی» خوانند. و بحثی اساسی تر: «نقاشی انتزاعی» - حتا به هنگامی که دانسته و آگاهانه بکار گرفته شود - استوار بر استدلال نظری است که در صحت آن جای شك و تردید بسیار می‌باشد. بدین جهت است که این مقاله (۲) را - بخصوص که از قلم منتقدی هوشمند چون «دوتویی» (۳) است - بر غم پیچیدگی و مشکل بودنش در این جامی آوریم. باشد که بکار آنان که علاقه‌ی به این سوی می‌کشاند شان بیاید.

به فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان جنگ گذشته، این فکر به ما دست داد که تغییر بی سابقه‌ی در زمینه‌ی هنرهای پلاستیک پدید شده است. دسته‌ی از نقاشان، که اکثر آنان اهل آمریکای شمالی و یا ساکن آن قاره بودند، بکار چارو کردن و دور ریختن پاک و کامل گذشته اشتغال داشتند. آنان مصمم بودند آنچه به نقاشی شکل یانم می‌دهد. از تصاویر دقیق و واقعی «آلتامیرا» (۴) گرفته تا آنهایی که در همین دوران اخیر سده‌ی بیستم ساخته شده - طرد وانکار نمایند، زیرا، بنظر آنان، این گونه اشکال یانم‌ها فقط می‌توانستند آزمایشی تصنعی یا بصیرتی دست دوم را مشخص و متمایز سازند. مثلن، «کلیفرد ستیل» (۵)، یکی از عوامل بسیار مهم و رهبری کننده‌ی نظر عمومی (۶) در کالیفرنیا (ناحیه‌ی بی که در آن مکتب عدم فعالیت و بردباری ۷ - جانب دارانی روزافزون یافته)، این اصل را اعلام داشت:

ما اینک روی به عملی آورده‌ایم که مشخصات و خواص معینی ندارد، نه اساطیر فرسوده‌ی کهن را نمایان می‌سازد و نه جاهای دیگر (۸) معاصر را تجسم می‌بخشد.

اقدامی چنین چورانه و تهور آمیز، بالطبع، رد و طرد یکی از «جاهای دیگر» سنت آمیز و قدیمی نقاشی را متصود می‌کند. موضوع. موجودیت نقاشی همیشه وابسته‌ی موجودیت موضوع بوده است، یا بصورت تصویری عینی که به تابعیت حافظه و خاطرات ما از دنیای اشیاء مجسم شده باشد، و یا، در مواردی بسیار نادرتر، بصورت تصویری ذهنی، و به بیان دیگر، مستقل از اشکال عادی و متعارفی که تمایل داریم به واقعیت دهیم. با همین پندار یکی از بت شکنان تازه می‌گوید:

نقاشی میعاد با ناشناخته دارد.

باید بخاطر داشت که هر چند نقاشی پیوسته در نگاهداری و صیانت این میعاد با شکست روبرو شده، اما همواره هدفش همان بوده و دنباله آن شتافته است - تنها قلمرو مورد نظر عوض شده. کارهای هنری از ابتدای تاریخ ارتباطی همیشگی با این اشتیاق بشر داشته برای بیان دوباره‌ی موقعیتش به هنگام روبرو شدن با واقعیتی که از فهمش برون بوده است، هرگز بحث در این نبوده که این واقعیت - که همان «ناشناخته» است - انکار گردد، بلکه هدف این بوده که خواص و مشخصات آن دیگرگون شود، از جناح منفی به جناح مثبت انتقال پیدا کند، آنچه بصورت یادبودی ناتوان کننده از لحظه‌ی ناپدید شده در دست داریم به قدرتی تسکین بخش تغییر شکل پیدا کند و قادر باشد که آینده را، ولو موفتن، در دسترس آدمی بگذارد - آینده‌ی بی که به همه کس

تعلق دارد و به هیچکس . چنین بوده است جستجو و طلب تعداد انگشت شماری هنرمند که آنان را ارزش نام هنرمند هست .

آیا امکان دارد تصویر را بعنوان مسافتی که هنرمند و تماشاگرانش را از واقعیت دور می‌سازد در نظر بگیریم، و در همان حال آن را وسیله‌ی تلقی کنیم برای نزدیک شدن و تماس یافتن با واقعیت؛ و آیا میسوراست که در زمان واحد تصویر نشانی از جدایی و نشانی از اتحاد و همبستگی در شمار آید؛ به همان طریق که زبان برای هر یک از ما راهی به طرف واقعیت پنهان باز می‌کند، و در همان زمان میان ما و آن واقعیت حایل می‌شود. هر زبانی عبارت از گروهی قرار داده است که با طرز بیان تغییر می‌یابند. تصاویر استثنایی بر این قاعده نیستند. مثلن همان به قالب ریختن و مشخص کردن جنبه‌های عینی طبیعت ایجاب می‌کرد که نقاش به آن فرایند منطقی و آگاهانه، که «پوسن» (۹) «چشم انداز» (۱۰) می‌نامد، توسل و تشبث جوید، به بیان دیگر تحقیق و تتبع منظم و برابر شیوه (۱۱) در صورت ظاهر آنچه به چشم می‌آید. «اقدامی عقلایی» که تنها هدفش، بی‌تردید، کمک کردن به نقاش برای دست یافتن به مفاهیم منطقی بود تا بتواند جنب و جوش، نور و حرکت را بیان و توجیه نماید. اما دوسوسه‌ی بزرگ هم وجود داشت که از وصول به این هدف چشم ببوشند و با همان «چشم انداز» ، به عنوان تمرینی پاک و خالص راضی وقانع باشند - تمرینی و دستوری، و در معرض این خطر که به مثابه‌ی حرف اول و آخر هنر نقاشی تلقی شود. کافی است فقط دلبستگی‌های ریاضی «لیوناردو» (۱۲) یا «یوچلو» (۱۳) را بخاطر آوریم و یا اشتغال ذهنی علم نوین بعضی از نقاشان را در آغاز این قرن، تا مسیری تکاملی را که در سالهای میان دو جنگ با متد اول شدن انواع مختلف انتزاع اقلیدسی (۱۴) به نتیجه و پایان منطقی خود رسید نشان داده باشیم .

امروز هنری که بسوی هندسه پیش می‌رود و باین ترتیب آخرین تبیین و وانمود جدایی میان موضوع و منظور را تجسم می‌بخشد، و هنر عینی و واقعی (۱۵)، که میباید در قطب مخالف قرار گیرد، در مطردشناختن یکسان و نهایی بهم میپیوندند. هنر انتزاعی ناگزیر بود کار خود را با از میان برداشتن همه‌ی رابطه‌ها و پیوستگی‌های میان فکر و مغز از یک طرف و نمایش و ارائه دادن دنیای اشیاء از طرف دیگر آغاز کند، تا اینکه «نقاشی آکسیون» (۱۶) بتواند ادعا نماید همه‌ی رابطه‌ها و وابستگی‌های میان هنر و پدیده‌های فکری را برانداخته و به این ترتیب نقاشی را به نتیجه‌ی خالص برخورد یا تصادف آبی تقلیل و تنزل دهد - چنانکه گویی چشم برای اولین بار به تماشای قلب واقعیت پرداخته است .

«هنر نیست مگر بیان یا تظاهری از یک نیاز زیستی ضروری و آمرانه»؛ این نتیجه بود که «هربرت رید» (۱۷) در رسیدن به آن در مقدمه‌ی خود به برنامه‌ی نمایشگاه «تضادها» (۱۸) در «پاریون دو مارسان» (۱۹) تأمل و تردید نمود . به این ترتیب تصویر رخته دار ونشتی شد و لکه‌های رنگ به رو آمد. رنگهای ناشفاف و تیره یا رنگهای قوس و قزحی و دگرگونی پذیر نخست در امواج کوچک دریا‌های «ترنر» (۲۰) پدید شد، پس از آن در مردابهای کم عمق «ویستلر» (۲۱) بوسعت پراکنده و سرانجام با نهلوفرهای «مونه» (۲۲) بصورت دسته‌های بزرگی که بسطح بوم‌ها آورده میشد شکوفا گردید. اینان فقط سه تن از گروهی بزرگ هستند که امروز بعنوان پیشگام توسط تفسیر کنندگان آخرین دوره‌ی حیات ماوراء الطبیعه‌ی رومانتیسیزم (۲۳) ستوده میشوند . با این همه چگونه میتوان فراموش کرد که هر چند بعضی از نقاشان نسل‌های گذشته میتوانند در حقیقت ارتباط و اتصال میان نقاشی و تصویر را تسهیل و یا متزلزل بسازند، اما هرگز آن اندازه پیش نرفتند تا با کوتاه کردن مسیر حرکت هوشمندی تصویر را القاء کنند. هنگامی که تنها یک رشته‌ی اتصال دهنده باقی مانده بود باز هم آن رشته خط ارتباطی بحساب می‌آمد. نقاشی جدید فاقد عقبه و اسلاف است؛ تصویر ناپدید شده و همراه آن هر احساسی از مسافت. در چنین وضعی فکر چگونه میتواند جایی

برای بازیگری پیدا کنند؛ در حالیکه فقط وسیله‌ی گوشه‌ی بی از سلسله اعصابمان به کار چسبیده‌ایم گاهی دارای این احساسیم که هر چند ارتباط لنو و باطل شده، لیکن تماس ما با قلب طبیعت و سرچشمه‌ی آن باقی است؛ شیری بودن فضای میان ستارگان، در هم رفتگی‌های اشعه‌ی آفتاب با بته‌های کوچک، ساییده شدن ظریفانه‌ی لبه‌ی تکه ابری، حالات آرام طلوع در آسمان خالی، حرکات خیزاب مانند و کوچک علف‌های هرزه در روخانه، یارد پای محبوبرف بر پیشانی‌ی فیلم مانند شبی زمستانی. به بیان دیگر، هیچ سدی وجود ندارد که از برون ریزی طبیعت مانع کند، از به هیجان درآمدنش و با از بازگشت ناگهانی‌ی آن به آرامش و سکون. با اینکه خود نفاش آرزومند است هویت خود را در انگیزه‌ها و هیجان‌های آن‌هی نساگهانی و در وجد و شوق و از خود بیخود شدن‌ها بدست فراموشی بسیار، اما خصوصیت زینتی و غیر قابل انکاری که ویژه‌ی این نقاشی‌هاست - و در بعضی موارد متناسب با دیوارهای اتاق نشیمن بنظر می‌آید با وضوح و صراحت ابهام اصلی‌ی خود را موکد مینماید. درست است که این نقاشی دیگر، برعکس یک موضوع یا یک تصویر، زاینده‌ی گفتگویی نیست. هنر بی‌شکل سروصدا یا سکوت منتقل می‌سازد و نه صحبت و گفتگو. چنین ابهام غیر لفظی، بخودی‌خود، کافی است که به ما اجازه ندهد میان تعدادی از این کارها و محصولات سنت‌آمیز پیشه‌وران امتیاز و اختلافی قابل‌شویم؛ گرچه ممکن است آنها را بیش چشم نکذارند، چنانکه یک نقاشی را می‌گذارند، اما آنها، مانند یک قالی با کلدان و با یک آویختنی‌زریبا، قسمتی از زمینه‌ی تزئینی هم نیستند... باقی میماند که بدانیم آزادی‌ی این چنین افراطی در چه جهتی پیش میرود. هر گاه این آزادی بسوی انتهای مرده و بیشتر هم پیش رود ما هنوز میتوانیم به چنان نتیجه‌ی درستی برسیم که جایکه هیچ چیز دخالت نمیکند تا ما را از قرمزی‌یک فرمز، از کهنگی یا غنی بودن یک ماده و یا از سادگی یا پیچیدگی‌ی روابط موزون دور بدارد، بر انداختن تصویر شاید ما را در جهت تاکید و تضمین ماهیت زیبایی و جمال کمک نماید.

ولی، غیر تصویری‌ها (۲۴) علیه محدود کردن نقش آنان به دنیای ظرافات احساس و تهذیب اعتراض میکنند. آنان موکدند اظهار میدارند نقاشی شان رسالت مهمی را عهده‌دارد.

«ارنست بریجز» (۲۵) اعلام می‌دارد:

برای من مشکل نقاشی منحصرن محدود به هنگام است که در حال نقاشی هستم - نفوذ یافتن در ودیعه‌های ارثی‌ی تصویری (۲۶) و کوشش برای تماس امکان‌پذیری با روح، تصویر شخصی، چون فرمان پر دوام و جدان باقی میماند.

واضح است که این عمل با ناپدید شدن قبلی‌ی همه‌ی تصاویر آسانتر شده است. معذالک به اثبات میرسد که آنچه ما زیبایی‌ی اصیل و ماندگار فرض میکنیم در حقیقت کشف و آشکار ساختن برترین حقیقت تجربی و واقعی (۲۷) است. عکس‌العمل خالص مادی ما تا چه حد دور و منحرفمان ساخته است؟ پاسخی که به این پرسش داده شده از طرف یکی از شایسته‌ترین تفسیرکنندگان «کلیفردستیل» میباشد؛ وی میگوید در کارهای «ستیل» تمرکز روی هدف یاشیی تا بدان حد است که خودکار بدل به ایده میگردد - و با تقریبین بدل میگردد. با نابود ساختن تصویر و لفاظی‌ی آن ما اینک در قلب ایده نفوز کوده‌ایم. «روتکو» (۲۸) اصرار می‌ورزد:

پیشرفت کاریک نقاش، در حالیکه در ظرف زمان از نقطه‌ی بی به نقطه‌ی بی دیگر سفر میکند، بسوی روشنی و صراحت است؛ بسوی طرد و رد همه‌ی موانع میان نقاش و ایده یا میان ایده و مشاهده‌کننده (۲۹). بعنوان مثال از موانع مذکور من حافظه، تاریخ و هندسه را که سیاه‌آب‌های تعمیم دادن و اطلاق کلی (۳۰) است عرضه میکنم.

«آفر» ، نقاش ایتالیایی (۳۱) ، جلوتر می‌رود و می‌گوید: «من ترجیح می‌دهم که ایده‌ی چیزها را نشان دهم و نه بیرون و ظاهر آنها را». اصالت چنین رویه‌ی بی، حداقل در نقاشی، در این باور داشت قرار دارد که ایده خود را بر اختیار و بی‌نیاز وسیله‌ی آشکار می‌سازد - نه بتوسط

فرایند فکری بل از راه طرد و امحاء فکر. مشخصات و خواص يك ایده که با فکر بیگانه باشد، و هر چیز متغایر با چیزهای دیگر، این است که آن ایده یا چیز، مانند گواهی بی غیر قابل ارتباط و انتقال، بسادگی ظاهر میشود، و آنرا بی هیچ نوع تفسیری میشناسیم.

آنچه بعنوان نقاشی دیده و نامیده میشود چیزی است که باقی میماند. يك مدرک یا گواه.

هیچ مدرک یا شاهی، نیاز به نمایش و تظاهر ندارد. وقتی همه‌ی تظاهرها و نمایشها نابود و محو گردید و تمام ارتباطها الفا شد. شاهد یا گواه باقی مانده گویی همین وضوح و صراحت آنی است که خصوصیت مشترک همه‌ی نقاشان غیر تصویری را بوجود می آورد، اعم از پیروان «دیونوسیوس» (۳۲) یا «آپولن» (۳۳) یا «اکسپرسیونیست‌ها» (۳۴) یا «امپرسیونیست‌ها» (۳۵)، چه متراکم و انبوه و چه افشان و پراکنده. چنانکه «آلن دوکونینگ» (۳۶) درباره‌ی کار «فرانتس کلین» (۳۷) می گوید:

واقعیتی که این جا خلق شده، حاوی اندیشه یا احساس آنی اما کند و گیج کننده است که مربوط به يك تجربه‌ی شخصی می باشد. از نوع تجربه‌هایی که انسان معمولن توجهی به آن نمیکند، مانند سفری با يك قطار زیرزمینی...

بی شك زمینه و دنیای احساس و اندیشه‌ی ناگهانی و آنی همان زمینه و دنیای اصلی و اساسی است (عاملی که، اتفاقن، مسالهی ارتباط را دست نخورده باقی می گذارد). «ایبرام لاسا» (۳۸) مجسمه ساز آن را عبارت زیر بیان کرده است:

اکهارت (۳۹) میگوید: « برای پیدا کردن خود طبیعت می باید تمام مشابهان آن را خرد و نابود ساخت. همیشه لازم است ماسک هایی را که خودمان روی چهره‌ی واقعیت قرار می دهیم از میان ببریم. باید یاد بگیریم که طبیعت را با تمام برهنگی و بی يك کلمه که آنرا بپوشاند ببینیم. تعصبا و تصورهای قبلی و اطلاق کلی و تعمیم ما را نسبت به «حال» کور میکند. هر حادثه‌ی منحصر بفرد و بی مانند است.

تسا این جا خوب است، اما باید متوجه باشیم که خود چهره راهمراه ماسک پاره نکنیم. در این زمینه نقل قول از آقای «اکهارت» نیز کاری جسورانه است، زیرا «اکهارت»، پس از رسیدن به سرحد افراطی فکر خود و پس از زرف پیمائی در دریا‌های جهل انسانی، باین نتیجه می رسد که خدا «نیستی» (۴۰) است. اما چگونه می توان تصویری از غیر قابل تجسم داشت؟ چگونه می توان، با کمک تصویر و یا بی کمک آن، «نیستی خالص» را تملک نمود یا تشخیص داد؟ این درست است که متفکر آلمانی، با يك چشم قدیمی ترین تجربه‌ی بی افسانه را از نو انجام دهد، و چنانکه «فیلیپ گاستن» (۴۱) در انجام آن در زمان ماموفق شده است، مارا مطمئن میکند که «خدا هنگامی به خدا بی میرسد که مخلوقات او کلمه‌ی خدا را بر زبان می آورند». وقتی اینچنین باشد، ما می توانیم با نقاش آمریکائی موافق باشیم - در آن هنگام که ادعا میکند:

با در نظر گرفتن این مفهوم، نقاشی کردن بیشتر بتملک در آوردن است تا تصویر کشیدن.

« اکهارت » خود می پذیرد که «تصویر آینه در آفتاب، آفتاب در آفتاب است، و با اینحال آینه همان چیزی است که هست». آیا این بدان معنی است که «اکهارت» می توانسته معتقد باشد نقاشی بدون شیء، «که تصویر روح، خدا در خداست، و با این حال همانست که هست». اضافه بر این، ما می توانیم در این زمینه کلمات استاد بزرگ دیگری را در همین مکتب بخاطر بیاوریم. حکیم الهی عرب، «غزالی» (۴۲): «تصور وصول صوفی بحق و بر فراز شدن او بدون کثرت و چندتائی غیر ممکن است. بر فراز رفتن رابطه‌ی است که ملازمه دارد با تصور نقطه‌ی

عزیمت و نقطه‌ی وصول ... بی آنها ارتباط نابود می‌شود و جهت محو و سترده می‌گردد، با این نتیجه که هیچ نوع جنبشی بسوی بالا یا بسوی زیر باقی نمی‌ماند.» در این جا «غزالی» اشکالی را پیش میکشد که گویا نقاشان ما هرگز واقعن با آن روبرو نشده‌اند؛ هنگامی که «روتکو» اظهار میکند نقاشی مستقیم نابود می‌گردد، ما هیچ دلیلی نداریم که تجربه‌ی خصوصی او را نفی و رد کنیم؛

پیشرفت کاریک نقاش، در حالیکه در ظرف زمان از نقطه‌ی بی به نقطه‌ی بی دیگر سفر میکند، بسوی روشنی و صراحت است؛ بسوی طرد و رده‌مه موانع میان ایده و نقاش و میان ایده و مشاهده کننده

اما هنگامی که بلافاصله اضافه میکند این طرز نقاشی همه‌ی موانع فی‌مابین را نیز از میان بردارد، شروع میکنیم به - تا حدودی - احساس شکفتی کردن. ممکن است اولین ارتباط را بعنوان توافق و انطباق میان نفس و بیان نفس به آسانی بپذیریم، اما دومین مستلزم ارتباط میان شخص و دیگران است، و همه ارتباطها بسببویه خود متضمن لسانی می‌باشند. این هنرمندان، بعلمت افراطی بودن خود را در یک وضع بفرنج و شکفت انگیز دو طرفی می‌یابند؛ برای بار نخست، بی‌شک، ارتباط و اتحاد حذف شده است. «روتکو» و «کاتلیب» (۴۳) در بیانیه‌ی (۴۴) که چندسال قبل منتشر شد اعلام نمودند؛

نقش ما بعنوان هنرمند این است که تماشاگر را واداریم تا دنیا را آنچنان که ما می‌بینیم ببیند - و نه آنچنانکه او خود می‌بیند... چنین دنیای تصویری دنیای ساخته‌ی آزاداندیش است و بشدت با احساس و اختیار معمول و متعارف اختلاف دارد.

شاید به قصد کمک کردن به نقاش، برای اینکه بر این اشکال بزرگ غلبه کند، بعضی از نویسندگان و منتقدان، که موقعیت رسمی‌شان در جهان فرهنگ و زنی استثنایی به عقاید و اظهار نظرهایشان می‌بخشد، ما را مطلع می‌کنند و متذکر که نقاشی جدید زبانی برای خود ایجاد و خلق می‌نماید، آنچنانکه سبک پیشین نقاشی ایجاد و ابداع کرد. «هربرت رید» در این نکته قاطع است:

عامل مهم زبان مشترک است و نه لهجه‌ی فردی. این زبان مشترک با نیازی مشترک و یک لزوم داخلی یا روحانی ارتباط دارد، نیازی که بشر امروز در هر کجا که باشد احساس می‌کند. اکنون ما بی‌شک در حال پرگویی و وراجی درباره‌ی این روش و شکل جدید بیان هستیم، اما با گذشت سالها شمرده‌ترین درباره‌ی آن صحبت خواهیم کرد.

همچنین آقای «سوینی» (۴۵)، مدیر پیشین موزه‌ی «کوکن‌هایم» (۴۶) در این نکته سنجی و نتیجه‌گیری هیچ تردید ندارد که؛ نقاشی زبان شاعرانه - شعر شایسته و زبینه‌ی خود را سرانجام کشف کرده است. بنابراین، از آنجائیکه وجود این زبان جدید نقاشی اثبات و بی‌افکنده شده، پس می‌باید مساله‌ی ارتباط بین بیننده و مفهوم نقاشی را بکار تهیه و تنظیم الفبا و دستور زبان آن کاهش پذیر شناخت. این بیان ما را بیاد گفته‌ی «هانز هارنونک» (۴۷) می‌اندازد؛ «معاصران ما، یا نسلهای آینده، خواندن را فرا خواهند گرفت و روزی خواهد رسید که شیوه‌ی نوشتن مستقیم بنظر عادی‌تر از نقاشی تصویری خواهد آمد، همچنانکه الفبای امروزی ما (که در امکانات خود انتزاعی و محدود میباشد) برای ما از نوشته‌های تصویری چینی عقلایی‌تر بنظر می‌آید.»

ما می‌توانیم خاطر نشان بسازیم که زبان، طبعن، واسطه و میانجی و چیزی پیش پا افتاده و مبتذل است (چیزی مبتذل و معمولی که هر چند در این لحظه وجود ندارد ولی - بقول «هربرت» - ۴۸ - سرانجام بوجود خواهد آمد). هر سیستم ارتباط از آغاز کار لزومن وابسته و مشروط است به قراردادها که عامل‌هایی مهم در ارتباطند. بنابراین، هر سیستم ارتباط، اعم از این که از کلمات

یا از تصاویر بوجود آید، نمی‌تواند در انحصاریکی از دو طرف - نقاش یا تماشاگر - باشد، حتی نمی‌تواند با تجربه‌ی اساسی که هنرمند قصد دارد به‌مامنتقل کند انطباق‌یابد - و این است میزان آزادی‌ی ایجاد شده و سیله‌ی هر نوع کار تکمیل‌شده‌ی هنری. دنیای شعر، تا آنجا که نیرو و امکان بیان می‌یابد، مرتبط است با همین میزان؛ شعر نه در جهان واضح و آشکاری قرار دارد، که زبان طبق نیروی محرکه و آنی‌ی خود در آن حرکت می‌کند، نه در قلمروئی که کاملن بر ترو و الاثر باشد و نه در تجربه‌ی فردی در مورد آنچه که یکی از نقاشان ما «رسوب داخلی» نامیده است. بعد و برد شاعرانه، که متکی به زبان است و در همان حال در امکانات آن شگامی‌کند، پیوسته کوشش و کشتی‌روانی را ضبط می‌کند. شعر نمی‌تواند ادعایی بیش از این داشته باشد که ما را در تماس با واقعیت قرار می‌دهد، واقعیتی که شعر از آن سرچشمه می‌گیرد و وسیله و طریقی را به‌ما آشکار می‌کند تا بر همان واقعیت دسترسی پیدا توانیم کرد. اصرار و با فشاری برای نکه و واقعیتی پنهان و غیر محدود را به‌رقیعت که شده با کلیات بیرونی ساکن، که شکل آن است، هر چند این شکل ملکوک و غیر مشخص باشد، مشخص کنیم و بشناسیم، در حقیقت، همچند و برابر انکار کردن نقش و عمل میانجی‌گرانه‌ی زبان و بی‌اثر ساختن هستی آن است از راه کاهش دادن آن به نوعی بی‌جنبشی و تاثیر پذیری. در این زمینه، هر هنرمند که در تکاپوی آزادی‌ی جنبشی غیر محدود و زبانی ناشنیده باشد خود را در مخاطره‌ی جدی‌ی قرار گرفتن در گلابه‌ی بی‌اثر گفتار نامعلوم و نامفهوم می‌افکند. در هر صورت ما به آن می‌نگریم، زبان ناپدید شده است و به‌مراه زبان تصویر معمولی و متعارفی که در ازمت‌ی مختلف می‌توانست وسیله‌ی انتقالی باشد شفاف و پشت‌نما برای تجربه‌ی غیر معمولی و نامتعارف، چون از زمان «ماتیس» (۴۹) و «بونار» (۵۰) و «ویارده» (۵۱) هنر چنین فرض می‌نمود که راه به «عالم بالا» (۵۲) از این گذرگاه خاکی می‌گذرد. با رعایت این شرایط است که سخن گفتن از زبان نقاشی مشروع و قانونی می‌باشد.

هنرمندانی که درباره‌ی آنان سخن می‌گویم دیگر بر کشتگی و یا انحراف زبان رانمی‌پذیرند. آنان تلویحاً می‌گویند «از آنجا که هدف ما چیزهای اصولی و اساسی است، بگذارید از هر گونه ابتذال و پیش‌یا افتادگی پرهیز کنیم. هر گاه تصویر نقاشی باشد، باید آنرا از هم پاره کنیم تا بوضوح و روشنی بیشتری ببینیم. اگر شما طالب شعر هستید، آنچه باید انجام دهید این است که همه‌ی عوامل و عناصر نثری را محو و نابود بسازید.» چنان‌ا تعهد و تقبلی فاقد منطقی کوتاه و برنده نیست. آنچه، عادتاً، در پشت تابلوی نقاشی قرار داشت و در زرفای آن مخفی بود، اینک در پیشاپیش تابلو و در نظر انداز جاداه می‌شود. وقتی موضوعات از بین رفت، مطلقاً کامل، جان جهان، و کل بزرگ در زمینه و نسج کار ذوب می‌گردد و همانجا، در شکافتن‌ها و فاش کردن‌های متن کار گذاشته می‌شود. دیگر تابلو آنچه‌را که بتواند چشم‌اندازی میان ظاهر و واقعیت باز کند نگاه نخواهد داشت. نتیجتاً، نقاشی‌ها اشیاء ساده و خالص میشوند - چیزهایی البته برای شادمان ساختن و برای متعجب کردن و از جا پراندن تماشاگر. یک تابلوی نقاشی‌ی تصویری وسیله‌ی پی‌بود برای رسیدن به یک هدف، یک نقاشی‌ی غیر تصویری خود هدف و منظور است. بنا بر این، شلوغی‌ی «نقاشی‌ی آکسیون»، تقریباً، بطور اجتنان‌ناپذیری تماشاگر را به داشتن نقشی غیر فعال محکوم می‌کند. طرد علائم قابل فهم متعارف، رد و انکار زبان، بجای اینکه ما را به تجربه‌ی غیر قابل انتقال نزدیک بسازد، امکان هر نوع تغییر و تفسیر شاعرانه را از ما می‌گیرد و حالتی از بیحرکتی و فقران نیروی درمان‌پذیری به‌ما تحمیل می‌نماید.

اما پیشروان و مدافعان مکتب جدید این جواب را آماده دارند که: «کارهای ما خود زبانی است، و به‌جهانی مربوط می‌شوند که، بطور غیر محدودی، بیشتر از جهان نقاشی‌ی سنت‌آمیز شخصی و خصوصی است. مانیز، مانند «کلیف‌دستیل»، شرح حال خودمان را (۵۳)

نقاشی می کنیم . مضافاً ، داستانها و گزارشهای چنین شرح حالی در معرض اتهام خود شیفتگی (۵۴) قرار نمی گیرد ، آیا شما نمی توانید با يك نگاه کار هر يك از ما را تشخیص بدهید . همین طور است ، ولی ، با این همه ؛ مجموعه بی از این تابلوهای نقاشی ، برغم اینکه هر يك از آنها بشدت و تا سرحد امکان شخصی می باشد ، برداشتی يك نواخت توأم با اثری خنثی یا حتا مبهم روی تماشاگر بوجود می آورد . توضیح این است که این آثار ، برغم متمایز و مشخص بود نشان ، بیشتر به «امضاء ها» شبیه هستند تا به «علامه» ؛ آنها ما را مجازمی دانند تا هویت واقعیت را مطابق درك هنرمند مشخص و معین کنیم ، نه اینکه به تجربه ی آن بپردازیم یا عمیق تر در ماهیت آن فرو برویم . کسی یا چیزی وجود دارد - ما را واداشته اند آنرا به بینم - اما ، در حالیکه اینرا تشخیص می دهیم ، هنوز به ارتباط یافتن با تمام آنچه بدان اشاره شده و بیان نشده نزدیک و توانا نگشته ایم . هنگامی که متخصصان استدلال نظری اخیر چنین استدلال می کنند که حوزه ی کامل و غنی و وسیعی برای بیان دستوری وجود دارد که تا بحال از کشف شدن سر باز زده است و می تواند بطور مادی دردنیای حقیقی پدید گردد ، لازم میدانند نظام ارتباطی که میان وجود و علامه آن برقرار می باشد کاملن واژگون گردد . علامت ها هیچ گونه پیشینه ی مطلق و مشخص قبلی در برابر آنچه که نشان می دهند ندارد . مع اوصاف ، بامید اینکه به تفاهیم بیشتری برسیم ، بگذارید ما استدلال را چنین تعدیل و اصلاح کنیم : « نقاشی شما دارای مفهومی است ، فقط ما هنوز از آن آگاه نشده ایم - درست همانطور که ممکن است روزهای متوالی از کنار نقشی حك شده روی سنگی بگذریم ، و فکر کنیم که نتیجه ی طبیعی سایدگی و خرد شدن است ، تا اینکه دانشمندی يك روز به ما بگوید این نقش کار بشر میباشد به بیان دیگر ، هنری که شما بما داده اید برای این که بعنوان زبانی شناخته شود ، و بطریق اولی ، برای این که زبانی همگانی شناخته شود ، نیاز بکشف «سنگ روزتا» (۵۵) و فراخواندن «شامپولین» (۵۶) خودش دارد . اما رفتار مسالمت آمیز ما با امتناعی غرور آمیز و جاء - فروشانه روبرو خواهد گردید . جواب چنین خواهد بود : « اینك و این جا ، علامه و علامت گذاریها در متن تابلو های ما بکار رفته و ذوب شده است ، هدف آنها مجسم کردن جهان نیست ، بلکه آنها خودشان دنیا هستند و از این راه آن فاصله را ، که موجد مسایلی هستند که شما ذکر کردید ، از پیش بر میدارند . ماهیت واقعی این انقلاب ، که زمان بر آن اثری نداشته اتحادی کامل و بیان نشدنی است که پادستیاری تصوف بدان رسیده ایم . نقاشی ما تصوف است است که بدنای عمل پای گذارده ، پرتوی است که عیان گردیده . »

مراجعه به آیین بودا (۵۷) ، و حتا بیشتر از آن به تااو (۵۸) ، بسیار مکرر و فراوان است ، در حقیقت اینها تقریبن تنها تفسیر و تعبیری را تشکیل می دهند که منتقدین پذیرفته اند . از میان چنین لاف و گزاف گوییها ، می توانیم ، بهر حال ، تمایل یا توجهی کلی را احساس نماییم که وسیله ی آن شاید بشود برخی از این نقاشیها را بهم پیوست ، چه آنها شدنی انکارناپذیر و قاطعیتی تاراج کننده را به تماشاچی تحمیل می نمایند که تقریبن آنی است و می توان آنرا نوعی تنویر تلقی نمود . اما درباره ی تصوف ، هیچ صوفی در تاریخ مذاهب یا میان اشخاص استثنائی حالت وصل و جذب بهی خود را و یا سایر آثار و ضربات آنی آنرا ، در حالیکه سرگرم تجربه و مکاشفه بوده ، توضیح و تشریح یا نقل ننموده است . در چنان سطح یا پایه ی متعال و منیمی همه چیز سکوت است ، سکوتی که در نتیجه ی کشف و شهود و اتحاد غیر قابل بیان شخصی نفس و یزدان بوجود آمده است . آنچه که بعدها بصورت استعاره و مجاز بديگر افراد فانی و عادی انتقال می یابد و مفاوضه می گردد چیزی زیاده تر از توضیح و تفسیر از حالات صعود و سراسیمی و نزول یا حالات انتظار و آنچه بخاطر مانده نیست . نقش و فعالیت فکر در ساختن و ترتیب دادن این تعاریف - دور از این که انکار شود - با اهمیت خاصی پذیرفته شده . هنگامی که صوفی شعری می سراید ، شعرش ، مانند همه ی اشعار ، به دنیای شعر تعلق دارد . از قواعد این دنیا تبعیت می کند ، به حدود آن گردن می گذارد و از تسهیلات آن

سود می‌جوید. بنابراین آیا شکل جدید نقاشی در دارا بودن این قدرت که از ماهیت و نهاد خود فرار کند برای خلق کردن زبانی از بی‌زبانی منحصر بفرد است؟ «کلیفردستیل» در تایید این مساله تأمل و تردید نمی‌کند:

فرد میباید مسئولیت کامل آنچه‌را که انجام می‌دهد بپذیرد. معیار یزرگی او در زرفای بصیرت و جراتش در تحقق بخشیدن به رویا های اوست. تقاضا برای ارتباط و فهم مطلب هم گستاخانه و خود بینانه است و هم نا مربوط. مشاهده‌کننده معمولن چیزی را می‌بیند که بیم‌ها، امیدها و آموزش اوباو می‌آموزند که ببینند. اما هر گاه او بتواند از این تقاضاها، که آینه‌بی در جلوی چشم نگاه میدارند، بگریزد، شاید پس از آن برخی از آنچه در این کار دلالت و تضمین شده است احساس گردد.

در آخرین تلاش قطعن ممکن است برخی از آنچه در نقاشی جدید دلالت و تضمین شده ثبت نمود؛ سپس ملاحظه می‌کنیم حرکت از میان دنیای ظواهر - که در آن نقاشی با اندازه‌ی خود ما غرقه است - بی‌اینکه در هر قدم با نیاز به ارتباط و زبان مواجه شویم دشوار می‌باشد. درباره‌ی این مساله تعلیمات «کانت» (۵۹) معتبر مانده است: غیر ممکن است که پدیده‌ی غیر عادی مربوط به فضا را در خارج دسته‌بندی‌های معمولی که فضا را محسوس و قابل درک می‌سازد درک نمائیم. این مطلب تا آن حد صحیح است که هنگامی که به یک بوم نقاشی غیر تصویری می‌نگریم، اشکال، بطور غیر قابل جلوگیری، میان بوم و آگاهی‌ی ما قدعاً می‌کنند - شاید نه در وهله‌ی اول، هنگامی که ما هنوز زیر ضربی آشکار شدن آن هستیم، بلکه به محض اینکه به آن عادت می‌کنیم. مثل این است که سطح صاف و آرام دریاچه را پارویی برهم زند؛ انعکاس درخت‌ها و قایق‌ها منقوش می‌گردد و خراب می‌شود، اما به محض این که آب آرامش خود را بازیابد آنها نیز دوباره شکل می‌گیرند. باین ترتیب کوشش و کوش غیر قابل جلوگیری ما برای یافتن تصویر روزنه‌ی غیر منتظره می‌یابد. متأسفانه اشکال و اشیائی که باین طریق شکل می‌گیرند از دسترس و اختیار نقاش خارجند. در بسیاری موارد ممکن است حتا قصد و منظور او را مبهم و تیره کنند، زیرا ما هیچ وسیله‌ی نداریم تا بدانیم آن تصویر اتفاقی با آنچه نقاش تلاش می‌کرده بدان برسد بی‌یکانه نیست. البته ما خواهند گفت که این محصول درهم ریختگی و اغتشاش فکری و یا تنبلی و عادت داشتن تماشاگر به بحث و مجادله در مسایل جزئی است. معذالك، حقیقت این است که تصویرهای موزی و بی‌سروصدائی از این نوع که پس از اكمال کار هنری ظاهر می‌شوند، میان گزارش‌ها و اظهار نظرهای منتقدان بسیار علاقمند و مطلع و حتماً میان عناوینی که خود نقاش‌ها به کارهای خود می‌دهند راه پیدا میکنند.

خاطر نشان خواهد گردید که این‌ها امتیازها و دلخوشکنک‌هایی هستند برای سلیقه و مذاق عمومی، و همیشه در برون کارهای مورد بحث باقی می‌مانند. این دقیقن همان نکته‌ی است که محتاج تأکید می‌باشد، غیر ممکن است از شروع گفتگوئی در این مورد پرهیز کنیم و یا آنرا جدن تحریف و بد شکل نگردانیم. نقاشی بی‌تصویر بطور وضوح، در معرض حمله‌ی خارجی از ناحیه‌ی تساوی قراردادی قرار می‌گیرد. در مورد نقاشی صندلی اثر «وان گوک» (۶۰) ابراز عکس العمل برای ما در قبال همه‌ی جنبه‌های مجهول صندلی، با حضور وجود نافذ خود صندلی، و نتیجتن قراردادن خودمان در زمینه‌ی تجربی‌ی متفاوتی با آنچه که ظاهرن در تجسم ساده‌ی يك صندلی بکار گرفته شده ممکن می‌باشد، و حال آنکه در مورد کاری که تنها مدعی‌ی بیان امری غیر قابل بیان است، هر گاه تصویر اتفاقی‌ی میله‌های چوبی‌ی پشت يك صندلی پدیدار شوند، ما از توصیف و باز شناختن مجدد آن قطعن عاجز خواهیم ماند. علت این است که این نوع نقاشی که از ابتدای کار از بچنگ آوردن دیدما نسبت به جهان و نسبت به اشیائی که آنرا بوجود می‌آورد پرهیز میکنند، از تغییر شکل و دیگر گونی‌ی دیدما نیز ناتوان می‌ماند،

تصویرهای باقی مانده که روی پرده‌های غیر تصویری ظاهر می‌شوند و نتیجه روابط عادی‌ی

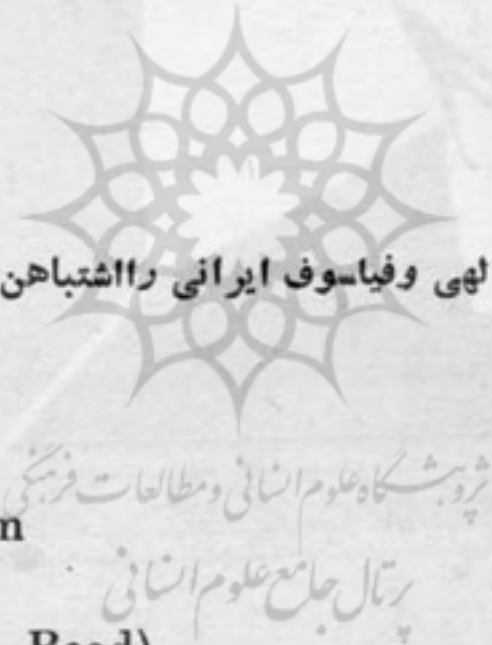
ما با دنیا هستند به این ترتیب هم ناقصند و هم تصحیح ناپذیر - بطور خلاصه، فقه‌رایی، یا، در غیر این صورت، با تعاویر تقریبین عینی مواجه می‌شویم که مطالعه‌ی نیمه تحلیلی را از طبیعت مجسم می‌سازند، یا مطالعه‌ی ژرف‌گرا و یا مطالعه‌ی از یک ارتفاع، قطع میان‌ی میکروسکوپی (۶۱)، نگاه اجمالی‌ی تلسکوپی (۶۲)، اکثر اتفاقی ولی پیوسته‌دارای تعادلهای دقیق و سواسی، با مواد کافی، سبزیها، یا حثانسیج‌های حیوانی، در سطح سلول، ملکولیا پلنکتون (۶۳) - به بیان دیگر، تصویری که ما - با آن روبرو می‌شویم با آنچه که ما از واقعیتی که تصویر نشان می‌دهد می‌دانیم توافق و همسانی کامل دارد، و این همسانی آنقدر زیاد است که تصویر فقط برای این بکار می‌رود که به شیئی، که به آن ترتیب بزرگ شده و جلال یافته یا کاهش پیدا کرده و ساییده شده اشاره کند. آنچه ما باین طریق می‌دانیم هیچ نوع ارتباطی یا وابستگی بانهاد و ماهیت و یا حثا طبیعت قابل درک‌اشیاء که، تقریبین بطور غیر آگاهانه، مورد اشاره قرار گرفته‌اند ندارد. کاملن مضحک می‌شود که در این جا استنباط تا حدی «هگلی» (۶۴) را در کار بیاوریم مبنی بر اینکه طبیعت که به این ترتیب بسطح ایده آورده شده - هر چند نقاش ما را مطمئن می‌سازد که او کارش را با رد و طرد همه‌ی ایده‌ها آغاز کرده است - بوساطت خلقت نقاش، با فکریکی و متحد و منظم گردیده است. به منظور اینکه خود را تا حدودی ناچیز از فکر تصویری آزاد کنیم و به منظور کسر و قطع بندهایی که ما را به آن می‌پیوندند، می‌باید، در هر حال، این حقیقت را بحساب بیاوریم که در زندگی روزانه بطور دائم و ثابت تا حدودی وابسته و مقید به آن باقی می‌مانیم. تمایل یا اراده‌ی ما برای ارتباط داشتن می‌تواند به بیان بلیغ و فصیح و بالفاظی و درازگوئی بدل شده و روفساد بگذارد؛ با این همه، این نکته درست است که مصاحبت و ارتباط - که میان افراد بشر حادث نمی‌شود، بلکه میان بشر و جهان واقع می‌شود - می‌باید از گذر گاه‌های مبادله‌ی قابل ارتباطی بگذرد که متعالی باشد و برتر، گذر گاه‌هایی که در دنیای هنر زبان نامیده می‌شوند. تصویر مسافتی است که هم جدا میکند و هم جادایی است برای اتصال مجدد و آشتی. کار و هدف ما، خصوصن حرفه‌ی نقاش، تغییر فراخی بی‌جان است بشکل فضای زنده، تاریخ هنر و تمدن تاریخ کشی است میان تضادها، کشی است که در طول اعصار و قرون بطور نا هموار حفظ شده و تنها وسیله‌ی بشر برای درک خودش و عوض کردن و آموختن و تجربه اندوختن و فراچنگ آوردن ارتفاعی است که از فراز آن بتواند به هیجان ناگهانی و اوصول آزادی‌ی خودش پاسخ گوید.

ترجمه‌ی پیکان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

- Abstract Painting (۱)
- « Can the Image be Abolished? » (۲)
- « L'Image en souffrance. » از: (۳)
- John Weightman ترجمه شده از فرانسه به انگلیسی توسط: (۴)
- «X», August 1961 از مجله‌ی: (۵)
- Georges Duthuit (۶)
- Altamira محل کشف اولین آثار هنری مردم ماقبل تاریخ. (۷)
- Clyfford Still (۸)
- « Studium Generale », (۹)
- The Doctrine of passivity (۱۰)
- Alibi (۱۱)
- منظور اثبات این نکته است که شخص به هنگام وقوع جنایتی درجایی دیگر بوده - جایی دیگر و بطور خلاصه داشتن بهانه‌ی. (۱۲)
- Poussin (۱۳)
- « Le Prospect » (۱۴)
- Met odical (۱۵)
- Leonar d de Vinci پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۶)
- Ucello (۱۷)
- Euclidian Abstraction پرتال جامع علوم انسانی (۱۸)
- « Concrete », (۱۹)
- « Action - painting » (۲۰)
- Herbert Read (۲۱)
- The « Antagonismes » Exhibition (۲۲)
- Pavillon de Marsan (۲۳)
- Turner (۲۴)
- Whistler (۲۵)
- Monet (۲۶)
- The Romantic vitalism (۲۷)

Non - Figuratives	(۲۴)
Ernest Briggs	(۲۵)
Cenceptual	(۲۶)
Transcendental Truth	(۲۷)
Rothko	(۲۸)
The Observer	(۲۹)
Swamps of Generalisation	(۳۰)
Afro	(۳۱)
Dionysiac	(۳۲)
Appollonian	(۳۳)
Experssionist	(۳۴)
Impressionist	(۳۵)
Elaine de Kooning	(۳۶)
Franz Kline	(۳۷)
Ibram Lassaw	(۳۸)
Eckhart	(۳۹)
< Nothingness >	(۴۰)
Philip Guston	(۴۱)
نویسنده، حکیم الهی و فیلسوف ایرانی را اشتباهن عرب شناخته است.	(۴۲)
Gottlieb	(۴۳)
Manifesto	(۴۴)
Sweeny	(۴۵)
Guggenheim Museum	(۴۶)
Hans Hartung	(۴۷)
Sir Herbert (Herbert Read)	(۴۸)
Matisse	(۴۹)
Bonnard	(۵۰)
Vuillard	(۵۱)
The Beyond	(۵۲)
Autobiography	(۵۳)
Solipsism	(۵۴)
نظریه‌یی است در فلسفه مبنی بر اینکه فرد نتواند از چیزی آسماه باشد مگر تجربه‌ها و حالات نفسانی خود و یا فرد معتقد بوجود چیزی نباشد مگر وجودخودش.	
Rosetta Stone	(۵۵)
Champollion	(۵۶)



ژرف‌نگار علم‌انسانی و مطالعات فرهنگی
 رتال جامع علوم انسانی

محقق فرانسوی که توانست بکمک « سنگ روزتا » خط تصویری مصر باستان (« هیرو گلیف ») را بخواند.

Buddhism	(۵۷)
Tao	(۵۸)
Kant	(۵۹)
Van Gogh	(۶۰)
Micrisopic cross - section	(۶۱)
Telescopic glimpse	(۶۲)
Plancton	(۶۳)
Hegelian	(۶۴)



ژوهرشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی