

ادوارد مانه: بار فولی‌برژر، ۱۸۸۱-۸۷

کژتابی‌های آینه

علی اصغر قره‌باغی

نقاشی هویت و تعریف مستقل خود را پیدا می‌کند. بخش تفکیک‌ناپذیری از نقاشی می‌شود و بخشی از فرایند تعبیر و تفسیر بر محور آن می‌گردد. انعکاس در آینه نشانه آرزو برای همزمانی و تقارن گذرا از طریق تکنیک زمان است و از همین رهگذر هم هست که گه‌گاه تعبیر و تفسیر کژتابی‌های آینه در پرده نقاشی امری ضروری به نظر می‌آید. ادوارد منونگ

آینه به نشاندن و توجیحاتی پرداخته‌اند که سرشار از معنا و تعبیر کنایی است. یکی از ویژگی‌های آینه، به قول قدها، دراسته‌نمایندن نقش و واقعیت است. اما در جهان هنرهای تجسمی و پرده نقاشی لزوماً چنین تعهدی ندارد. به اقتضای مضمون نقش را تحریف می‌کند و اختلاف و تضاد میان بیرون و درون را بازتاب می‌دهد. به بیان دیگر، آینه در پرده

پرده نقاشی آینه‌ای است. درون یک قاب و حمیغه هم مراد از آینه چیزی بوده است که واقعیت بیرون را درون خود نمایان کند. اگرچه جان گربرسون معتقد است که هنر آینه نیست، بلکه یک چکش است. حضور آینه در پرده نقاشی، معنا و مفهومی مضامف به فضای تصویر می‌بخشد و برای خود سنت و ساقه‌ی دارد. بسیاری از نقاشان با بهره‌گیری از

کارکاری از بار فولی، ۱۸۸۷

ایوارد مانه: مطالعه ترکیب بندی بار فولی، ۱۸۸۱

اعتقاد داشت که اینه نقطه مقابل طبیعت است. حال آن که اثر هنری از درون هنرمند بیرون می آید. آرزوی آفرینش و پدیدآوردن یک اینه آرزویی است که گامبه گام خودش شکل اینه را به خود می دهد. و وقتی صورت موحه و بدو فتنه پیدا می کند که از یک طرف ارمان گرایی را کنار بگذارد و این گونه می باید ترک و شکستگی نداشت باشد. تیره و غسبار گرفته هم نباشد تا بتواند واقعیت را دستنخورده انعکاس دهد و فرایند تعبیر و تفسیر را امکان پذیر کند. از اینه محدب و نایک در پرده مشهور «ارواح جوانی» آرنولدینگی که گذردیم. یکی از مشهورترین اینه های جهان. اینه بار فولی بزرگ. آخرین اثر مهم ادوارد مانه است. در نقاشی مانه فضای برابر اینه و فضای درون اینه به گونه ای باز نمای شده که دریافت آن مستلزم یک بررسی دقیق است. این دو فضا، یعنی فضای بیرون و درون، یکی در پیوند با زندگی اجتماعی قرن نوزدهم پاریس است و دیگری در پیوند با ساختار درونی و ساختار بصری فضا هرگز نمی توان فضا را از درون مابین نقاشی مانه جدا کرد و این طور هم می توان گفت که این نقاشی با اینه ای که مضمون اصلی آن است، در واقع انعکاس ایمازی از قلمرو

اجتماعی و ساختار ایمازی یکی پاریس قرن نوزدهم است. آن چه در اینه پشت پیشخوان بار انعکاس یافته، نه تنها انعکاس فیزیکی و محضی بار. بلکه معنی از خرابی شیر پاریس و خوشی های زندگی شجاعت طیفه نر اشتهای آن را هم نمایندگی می کند تمام این رنگی انعکاس نگارنده در اینه انعکاس شده است از هر چه که در پلکان بار نیستند و پانی پلکانی که در گوشه است جیب بالای تصویر نگاه شده است. در پشت دختر و چهره فرد مشتری همه به چارچوب و قلمرو این نقاشی آورده شده است. اما آن چه بیش از همه جایزه اهمیت ایمازی اختیار دختر و طیفه است. نقاشی که در پیش زمینه تکیه نقاشی شده است. مانه روی برجیاب پاریس است. چشم خود و تاریخ نقاشی را که مثال در گذشت. او نیز هست احصا کرده است.

این نقاشی در ظاهر صریح و ساده به نظر می آید. اما در باطن بسیار پیچیده است. آن چه در اینه انعکاس یافته، هم ملموس و مرئی است و هم تصویری و غیرقابل دسترسی. تماشاگر هم به ظاهر میان این دو قطب ایستاده است. اما بیشتر در فضای تصویری اینه قرار دارد. تماشاگر که واقع به یک جفت چشم مختصر شده و در فضای فرار گرفته که

مرئی است. اما دستیابی به آن مفهومی نیست. موقعیت تماشاگر در متن و زمینه روان شناختی اثر، رابطه میان بیگانگی و کشف خویشن، یا به یاد می آورد که شکل بر آن تأکید می ورزد. تماشاگر در فرایند پریش و سوسل آمیز درباره موقعیت خود، شکل گوگل راگ گلان را پیدا می کند که با دیدن تصویر خود در اینه نخستین آیدیشه هویتجویی را تجربه می کند. اینه مانه نه تنها انعکاس می کند، بلکه فضای بار را به دو قلمرو واقع و وهمی تقسیم می کند. دختری که در بار کار می کند هم دو ایماز متفاوت دارد. یکی دختری که رو به تماشاگر دارد و نگاهش بی معنا به مضمون، نقطه ای نامعلوم را می گوید و دیگری دختری که در اینه منعکس شده و با مشتری گفتگو می کند. حضور این دختر در پرده مانه بسیار مهم است. چرا که با توجه به موقعیتی که دارد، می باید دستکم نیمی از تصویر منعکس شده اش در پشت او قرار گیرد. مانند طرحی که در ۱۸۸۱ نقاشی کرد. یکی از کتاب نگارگری استهای پاریس بلافاصله بعد از به نمایش درآوردن این نقاشی برای دستنداشتن مانه طرحی کشید تا ترکیب بندی درست تر و معقول تر این اثر را نشان دهد. محلی تردید نیست که مانه می دانست این ترکیب بندی از منظر بصری دور می افتد و

انوار مانه: پیش‌طرح بار فوولی، بروز، ۱۸۸۱

فرانسس بیکن: چهره جورج دایر در آینه، ۱۹۶۸-۱۹۶۷

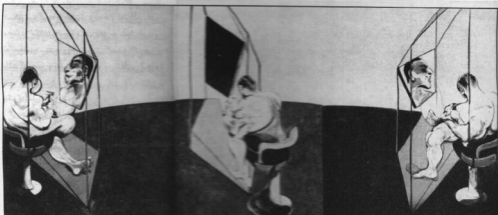

۱۹۶۸ را دارد و نام چهره جورج دایر در آینه را روی آن گذاشته. دوستش را در فضا و ساختی وهمی و اسرارآمیز تصویر کرده است. در واقعیت بیرون آینه فیگور مردی دیده می‌شود که سری کمربیش متعارف دارد، اما درون آینه سروا دو نیمه شده است. آن چه در آینه منعکس شده، یا آن که با سر فیگور بیرون آینه همسان نیست، روی می‌تواند به نحوی متضادکننده انعکاس آن شعرده شود. این دونهنگی فقط به دونه‌مشن ختم نمی‌شود، بلکه رابطه میان دو تصویر از یک پدیده واحد را نمایش می‌دهد؛ پدیدویی که هم انعکاس می‌یابد و هم معکوس آن بازتاب واقعیت بیرون نیست. برای خوشش دقیق این تصویر می‌یابد از یک‌طرف به تعبیر و تفسیر واقعیت بیرون پرداخت و از طرف دیگر آن چه را درون آینه منعکس شده به دایره بحث و بررسی کشاند و سرانجام پاسخی برای این

برداشتن به آن در روزگاری که در آن می‌زیست نوعی بی‌مبالاتی است. اما به قطع و یقین منظور مانده به دست دادن یک تصویر واقع‌گرایانه به معنای متعارف نبود. او با عمد و آگاهی، در اندیشه نگرشی زیبایی‌شناختی بوده از یک‌طرف می‌خواست کارش در راستای سلیقه مالازمه و شارل بودلر در پیوند با ناملوس‌ها باشد. و از طرف دیگر ضمن رعایت وسواس‌آمیز انضباط تجسمی، با نمایش دختر و طبیعت بی‌جان، به واقعیت عینی و ملموس بپردازد. البته سبب است که در ذهن‌اش جایایی هم برای تعانی‌گر وجود داشته است.

یکی دیگر از نقاشان که بارها مراحمایش از آینه بهره گرفت فرانسویس بیکن است. نقاشی بیکن از منظر و آراستگی متداول بهره‌ی ندانند و با این همه یکی از شاخص‌ترین هنرمندان قرن بیستم به شمار می‌رفت. بیکن در یکی از آثار خود که تاریخ

پرسش یافت که آینه حمل و بازتاب‌دهنده چیست؟ طرح این پرسش امکان دو پاسخ متفاوت، اما مرتبط با یکدیگر را پیش‌روی می‌نهد. اولی در پیوند با ویژگی‌های آینه درون یک قاب و چارچوب مشخص است. دومی در ارتباط با آینه‌ی است که خودش می‌تواند به عنوان یک فیگور مستقل مورد مطالعه قرار گیرد. پاسخ اول شکلی کم و بیش صریح و ساده دارد، اما پاسخ دوم، که در پیوند با حضور آینه محسوب می‌شود، مسئله‌ی این است که چرا آینه‌ی که باید واقعیت بیرون را نمایش دهد، آن را تحریف می‌کند و این گزینایی به چه شکل و برسد؟ مسئله‌ی این است که چگونه می‌تواند تحریف و تعبیر و ادراک شود؟ ناهمگنی و عدم تجانس در ظرفیت‌های بالقوه پاسخ نهفته است. اگر این تضاد و تعارض در میان نباشد، می‌یابید آینه درون نقاشی شکل چارچوب و قاب یک تعبیر را به خود بگیرد و آن چه در آن منعکس شده

فرانسسیس بیکن: سه مطالعه پشت مرد، ۱۹۷۰

هم هست و هم نیست را دارد هم واقعیت بیرون را
 بزرگتاب ناده است و هم نداده است. به حال هر گونه
 تعبیر و تفسیر رابطه پیچیده میان فیگور و انعکاس
 آن در آینه سرانجام به مقوله تحریف خویشتن و
 ناپایداری هویت و شخصیت می انجامد و تمامی پرده
 شکل بازتابی یک خویشتن ویران شده و
 یازدهباره راه خود می گیرد آینه آن نیمه چهره را که
 دیده نمی شود نمایان می کند و در واقع آن چه در
 آینه انعکاس یافته نیمه ناپیدای چهره فیگوری است
 که بیرون آینه قرار دارد این جا آینه بی آن که حضور
 فیزیکی و منسجم فیگور را انکار کند صدها بار

لزوماً بازتابی چیزی باشد که بیرون آینه قرار گرفته
 است. اما درقتاسی بیکن، آن چه در آینه منعکس
 شده در تضاد یا واقعیت بیرون است و فیگوری را
 نمایش می دهد که به هیچ عنوان نمی تواند با فیگور
 بیرون همسان شمرده شود. هر آینه به عنوان یک
 فیگور، نمایشگر می شود و رابطه نامطمئن میان
 واقعیت بیرون و عکس است و به صورت عکس
 در پارا منعکس گویی می کشد و کسب تصویر بیرون را
 نمی می کند این جادوی آینه معانی دشوار خود را
 ندارد و شکل یک فیگور منعکس را به خود می گیرد
 این طور هم می توان گفت و شایسته است که حالت بیگانه

فرانسسیس بیکن: سه مطالعه لوسین فروید،

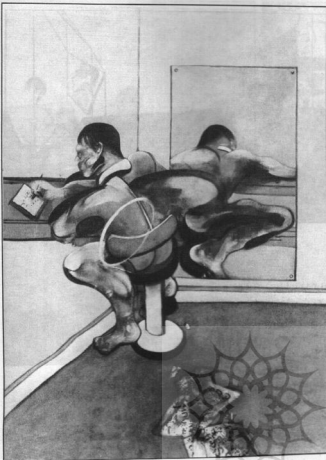
۱۹۶۸-۶۹

نمایش واقعیت ناپیدای بیرون است. انعکاس چهره فیگور به گونه‌ای است که نه می‌توان آن را در محدوده امکانات فلسفه متافیزیکی به شمار آورد و نه به فایده سنتهای اومانیستی کشاند. اگر قرار باشد که تعبیر و تفسیری در مورد این نقاشی انجام شود می‌باید درباره رابطه این دو باشد و به شکل یک گفتار مطرح شود.

چهره جورج دایر در آینه ناکیدی است بر این واقعیت که هرگز نمی‌توان با سادگی و سادگویی یک پدیده را همگن و منسجم نامید؛ ساختار چندوجهی آن نامعینی و عدم نجاسی را ناگزیر می‌کند و همین امر مضمون بسیاری از آثار هنری قرار گرفته است. به جهت همین چند وجهی بودن است که پای بررسی‌های بی‌شمار و تعبیر و تفسیر اثر هنری به میان آورده می‌شود. طبیعتاً یکی از بررسی‌ها این است که چه رابطه‌ای می‌تواند میان چهره فیگور و انعکاس آن در آینه وجود داشته باشد؟ یکی از راههای دریافت این رابطه، مددجویی از مفهوم «نوع معنی» است. به این معنا که گه‌گاه برخی از اسان‌ها نمی‌توانند در برابر آینه تصویر خودشان را آن‌طور که انتظار دارند، ببینند و این حالت را «نوع منفی» می‌نامند. از همین رهگذر هم هست که به تکرار مثال‌هایی در باره شکستن آینه به منظور بیرون راندن ایمان نا آشنا روایت شده است. برخی از روان‌کاوان معتقدند که در شرایطی از این گونه، انسان پیش از آن‌که تصویر منسجم و یکدیده خود را در آینه ببیند، با تصویر تکه‌پاره و تحریف‌شده خود روبرو می‌شود. در نقاشی نیکن، اسان گرفتار «نوع منفی» چهره پاره‌شده خود را

می‌بیند، اما هیچ قطعی در میان نیست که آن چه تماشاگر می‌بیند لزوماً همان باشد که صاحب چهره می‌بیند، چراکه کانون بانی تصویر بسیار مبهم است و از این جهت می‌توان گفت که تماشاگر فقط ناظر فیگوری است که در آینه نگاه می‌کند. شاید علت این امر آن باشد که کانون بانی تماماً بیرونی است و هیچ کانون درونی و نهفته‌ای در این تصویر وجود ندارد. مسأله دیگری که این اثر مطرح می‌کند در پیوند با مقوله «بهبخت‌نشد» است. پیشینه و آشخور این نقاشی را می‌توان در نقاشی بلینی یا عنوان «ارایش زن» جستجو کرد. در نابولی بلینی، زنی جوان به چهره خودش در آینه چشم دوخته است. بر دیوار بالای تختخوابی که زن بر آن نشسته، یک

فرانسیس بیکن: انعکاس فیگور نویسنده در آینه.

۱۳۶۷

روشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقاله جامع علوم انسانی

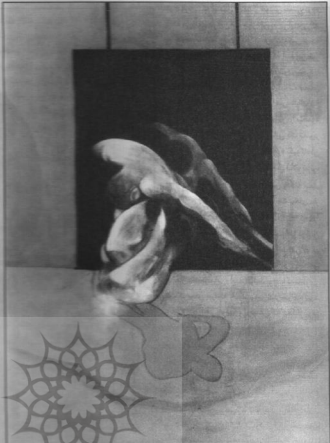
یکی از ویژگی‌های هنر بیکن این بود که هرچا لازم می‌افتاد از آینه استفاده می‌کرد. در نقاشی سالتیسی ۱۹۷۰ با عنوان «سه مطالعه پشت سر» غیر از نمای میانی، در دو نمای دیگر مردی در برابر آینه بزرگنما در حال ترانسپن ریش تصویر شده است. در نمای میانی، آینه تاریک و سیاه است و مرد در حال خواندن روزنامه‌ای است که به تکرار در آثار

آینه دیگر به دیوار آویخته است که پشت سر او را نمایان می‌کند و در نتیجه تماشاگر می‌تواند نمایشی را ببیند که زن جوان قادر به دیدن آن نیست. اما در عوض چهره‌هایی که زن از خود می‌بیند دارای ویژگی‌هایی است که بر تماشاگر پوشیده است و با آن‌که می‌تواند مضمون تعبیر و تفسیر قرار گیرد، به هیچ‌رو به شرح و بیان در نمی‌آید.

فضای بی‌بسته و تداوم یافته‌ی است که محدوداً هر یک از آنها آن را از هم جدا می‌کند. این نوع ترکیب‌بندی برگرفته از نقاشی‌های عبادی و کلیسایی و محراب‌نگارهایی است که در لنت میانی آن‌ها عیسا مسیح بر بالای صلیب دیده می‌شود و در انتهای کناری دو بزرگکار بر قرار صلیب تصویر شده‌اند. بهره‌جویی از این سنت بصری برای نقاشی که خود را میراث‌بر نقاشی غرب می‌داند امری کاملاً طبیعی است، اما در نقاشی بیکن، به قفس کشیدن فیگور روایت را تا حد تحلیل‌بردن متزلزل می‌کند و همین مسئله‌های قفس هستند که باز مفهومی مضاعف را به گردن خود می‌کشند. هر فیگور در فضایی قفس‌مانند به‌تراز گذاشته شده ولی نمی‌توان تنها قفس را عامل القای احساس آسرو دانست. فضای تصویر هم در هر سه لنت فضای عادی و خنثی نیست و تا حد قریب‌نمایی کامل پیچیده و مبهم است. از یکطرف مانند چشم‌انداز دریا بیکران است و از طرف دیگر به محیطی بسته و فضایی شوم و کیرانه‌تیز شباهت دارد. آنچه به ابهام فضای پهن‌آلود تصویر می‌افزاید، برآشفتن قواعد پرسپکتیو و مسیاق‌های نقاشی واقع‌گرایانه است. در دو لنت جایی، میله‌ی عقی قفس در جلو قرار گرفته و دقیقاً سر فیگور را به دو بخش تقسیم می‌کند. حال آن‌که چنین چیزی در واقعیت از محالات است. همین ترکیب‌بندی در سه پرتویی که بیکن از لوسین فریوند نقلتی کرده نیز دیده می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت که بیکن بیش از آن‌که دل‌انگیزان سطح بصری نمایشگر باشد، با تأثیر و حسی که ایجاد می‌کند به فکر تفکرزدن به اعصاب اوست.

در یکی دیگر از آثار بیکن که تاریخ ۱۹۷۶ را دارد و معرفی‌ی او در حال نوشتن در برابر آینه نشان می‌دهد، مرد روی از آینه برگرفته است و خوشترن را در آینه نمی‌بیند یا نمی‌خواهد ببیند. برداشتن به‌امر نوشتن و تقلیل آن با یک امر بصری که این جا بازتاب‌یافتگی در آینه است، در واقع به نوعی جدال میان ریخت و کنش اشاره دارد، یعنی تفاوت میان روایت و مشاهده یا بیان دیگر اگر امر نوشتن را ناظر بر روایتگری بدانیم، حضور آینه از اهمیت نوشتن می‌کاهد. بر مشاهده و دریافت بصری تأکید می‌ورزد و دست‌کم به نوشتن و بازتاب یافتن اهمیت همسان می‌بخشد.

در برخی دیگر از آثار بیکن، مثلاً فیگور در

فرانسیم بیکن: فیگور در حال حرکت، ۱۹۷۸

شهره‌ی دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

نمی‌کند. سیاهی آینه گویای این واقعیت است که اگر چهره انسان حذف شود چیزی چنان برای ارتجاع تعبیر باقی نمی‌ماند.

نکته مهم دیگری که حتماً باید به آن توجه داشت این است که نقلتی سطحی بیکن بازتابی سه‌گانه یک فیگور واحد در فضایی واحد و همسان نیست، بلکه بازتابی سه فیگور تقریباً همسان در

آن دوران بیکن آمده است. فضای قفس‌مانندی که فیگور درون آن قرار گرفته ابزار برای شکستن یک‌نواختی فضای تصویر است و نگاه تماشاگر را به سوی مرد می‌کشاند. دو چهره‌ی که در آینه نمایان شده اگر چه به درستی بازتاب چهره مرد نیست، اما تماشاگر می‌تواند آن را به بدن مرد منتسب کند ولی در لنت میانی آینه سیاه است و چهره‌ی او منعکس

لوسین فروید: نمای درونی یا آینه فستی، ۱۹۶۷، دانشگاه علوم انسانی و مطالعات تربیتی و روانشناختی، تهران

پرتال جامع علوم انسانی

حالت حرکتی ۱۹۷۸، بازتاب یافته‌گی شکلی بیهیچدیتر به خود می‌گیرد. در این نقاشی آن چه فیگور را منعکس می‌کند بیشتر یک صفحه سیاه است تا یک آینه. انتظار معقول آن است که صفحه آینه‌مانند، پشت فیگور را نمایان کند حال آن‌که تصویر انعکاس یافته در واقع تکرار نمای روبه‌روی همین فیگور است. به کلام دیگر فیگور در آینه بازتاب نیافته است

در چهره‌ای که لوسین فروید از خودش نقاشی کرده دیده می‌شود. در این اثر، چهره فروید در آینه‌ای که به چارچوب یک پنجره تکیه دارد منعکس شده است. در واقعیت کم اتفاق می‌افتد که آینه این‌طور در پیش یا پشت قاب پنجره قرار داده شود. پنجره با آن‌که می‌باید طبیعتاً ترانسپارنت باشد، نه فضای درون را القا می‌کند و نه بیرون را می‌نمایاند، نه چشم‌اندازی را نمایش می‌دهد و نه آن را محدود می‌کند. این‌جا آینه فقط ابزار بازتابی یک تصویر موقت و ناپایدار شمرده می‌شود و پنجره تکیه‌گاه آن است. چهره فروید در آینه‌یی که شکل قاب پرتوره نقاشی را به خود گرفته انعکاس یافته است. علوالرسم و بنا بر منطق، نقاش با چشم‌های باز می‌بیند و نقاشی می‌کند به ویژه اگر خواهد چهره خودش را درآینه ببیند و نقاشی کند، اما در این پرتوره چشم‌های فروید بسته است. هر منطقی که در تفسیر این اثر به کار گرفته شود، نعتها در جهت نفی و تکذاب راست‌نمایی آینه خواهد بود. بلکه ناظر بر ناممکن بودن هرگونه راست‌نمایی نیز خواهد بود. پنجره هم با هر تعریف و توصیفی که به‌کار برده شود، چه از موضع و منظر کارگرد و چه به اعتبار نامی که دارد، عامل و شامل قاب‌گرفتن است. هر پنجره، بخشی از یک چشم‌انداز را از بخش‌های دیگر جدا می‌کند و نمایش می‌دهد. کار آینه هم بازتاب‌دادن است، اما در نقاشی فروید، نه آینه واقعیت را منعکس می‌کند و نه پنجره چشم‌اندازی را در سر می‌گیرد؛ آن‌کار که کار آن محدود به نگه‌داشتن آینه دستی است. نمونه‌های بازتاب‌یافتگی در آینه همه به هم ربط معنایی و بیوستگی دارند. در این رو بررسی هر کدام می‌تواند به منزله نوعی دیگلتراکش (وابستگی) قلمرو بصری و سرداختن به مفولده هوبت باشد. این اشار از یکطرف لزوم وابستگی در مورد نتوانی‌های انسان برای پدیدآوردن خویشتن یکبارچه را مطرح می‌کنند و از طرف دیگر هر یک به منزله اشاره و ارجاعی است به این واقعیت که گاه پیش و ذهنیت در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند و یکدیگر را تضعیف و منزول می‌کنند. به هر حال اثری از این گونه تماشایی را وادار می‌کنند تا افراخ خود از لحظه‌یی خاص را از طریق مطالعه و مذاقه در آثار هنری وابستگی کند و با نگاهی متوسع‌تر به گفتگمانی دیگر درباره‌ی خویشتن و جهان بپرآورد خود بپردازد.