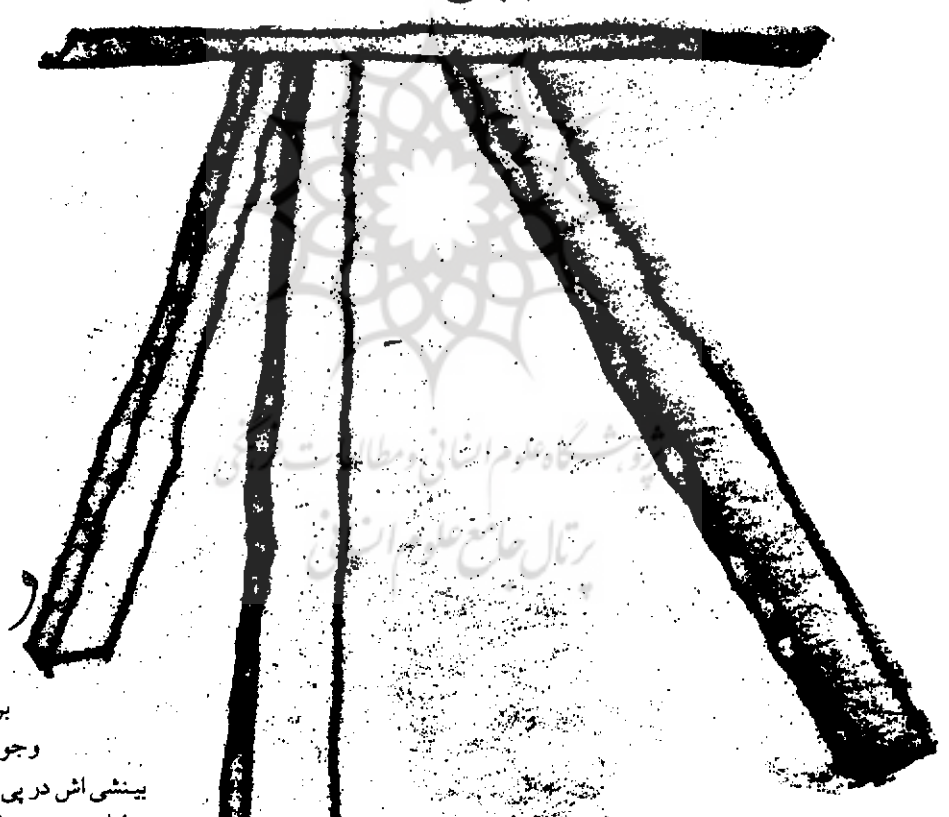

● علیرضا نوروزی طلب

داستان تصویر،

تصویر داستان

براساس وسع
وجودی و ظرفیت
بینشی اش در پی شناخت مبدأ
و غایت هستی است یا اینکه
هرگونه مبدأ و غایتی را انکار
می‌کند و «نیست‌انگاری» و عدم
قطعیت و بی‌فرجامی را درون
مایه هستی می‌پندارد.

چیزی به نام واقعیت و حقیقت وجود ندارد و ذهن این
قبیل مفاهیم را به صورت انعکاسی در برخورد با عالم

مقدمه: یکی از مهمترین مباحثی که در ادبیات به گونه‌ای
عام و در ادبیات داستانی به شکلی خاص بحث‌انگیز است،
چگونگی فعالیت ذهنی هنرمند برای خلق داستان است.
تصورات هنرمند در مواجهه با عالم و آدم براساس نوع بینش و
دیدگاه و سلیقه او شکل می‌گیرد. هر انسانی جهان را با دستگاه
فکری خویش تحلیل می‌کند و هنرمند هم مانند انسانهای دیگر

محسوس، انتزاع (Abstraction) می‌کند و از این انتزاع ذهنی مفاهیم (concepts) را می‌سازد. آن‌گاه به کمک الفاظ، تصاویر ذهنی را می‌آفریند. او برای ایجاد تصاویر ذهنی به صورتهای عینی رجوع می‌کند و با دخل و تصرف در صور عینی، با قوه خیال و به مدد استعارات و تمثیلهای و کنایات و نمادها و تشبیهات، صورتهای ذهنی خویش را تحقق می‌بخشد. کالبد بیان این صور (صورتهای ذهنی هنرمند، تصورات و تخیلات او) در هنرهای ادبی، لفظ است و در هنرهای تجسمی نقش. نقش به معنای نقاشی و تصویرسازی مفاهیم و تحقق و تجسم صور ذهنی هنرمند است و کالبد بیان در این حیطه، به دو شعبه نقاشی و تصویرسازی منقسم می‌شود. هنرهای تجسمی به هنرهایی که با ثبوت صورت محسوس عینی سر و کار دارند، اطلاق می‌شود. موضوع بحث، چگونگی مصورسازی داستان در قالب نقاشی و تصویرسازی است و بدین جهت سایر قالبهای بیان هنرهای تجسمی نظیر مجسمه‌سازی، عکاسی و گرافیک به معنای تبلیغی آن از موضوع بحث به شکل مستقیم خارج است. شناخت حیطه‌های بیان و شیوه ربط صورت و محتوا در حوزه الفاظ و خصوصیات فرم و رنگ و چگونگی دلالت آن به معانی و مفاهیم و داستان، از اهم مسائلی است که این مقاله به آن خواهد پرداخت.

تصویرساز چگونه براساس اصول تصویرسازی، درونمایه داستانی را - که واقعیت را مسخره می‌پندارد و حقیقت را انکار می‌کند - تصویر خواهد کرد؟ تناقض، عدم گزینش، بدگمانی به انسجام و از هم گسیختگی و عدم انسجام فکری چگونه قابل تصویرند؟ واقعیت همیشه قابل تجسم نیست و ما همیشه با جهان واقع فاصله داریم. اگر قرار است داستان، توهم واقعیت را بیافریند، تصویر این توهم چگونه تصویری خواهد بود؟ و اگر مضمون داستانی تجسم ذهنی آشوب‌زدگی جهان است تا نشان دهد که همه چیز بوج و بی هدف است، تجسم عینی این قبیل مفاهیم در حیطه هنر تصویرسازی چگونه میسر خواهد شد؟ هیچ تصویری عارض ذهن نمی‌شود مگر اینکه مبنایی واقعی داشته باشد حتی تصورات موهوم نیز نمی‌توانند از این قاعده مستثنی باشند. اگر درونمایه داستان، هدفمند و مبشر مفاهیم و الای انسانی (نظیر فضیلت عدل و کرامت نفس و تکریم ایثار و شهادت و شجاعت و تقوی) باشد، نویسنده داستان در قالب الفاظ چگونه قادر به ایجاد تصویر ذهنی مناسب این مفاهیم خواهد بود و نقاش چگونه می‌تواند این مفاهیم را تصویر کند، به شکلی که تصویر عینی نقاش مطابق تصویر ذهنی نویسنده باشد و مخاطب، از صورت عینی (تصویر) به صورت ذهنی مقصود نویسنده دلالت شود و در

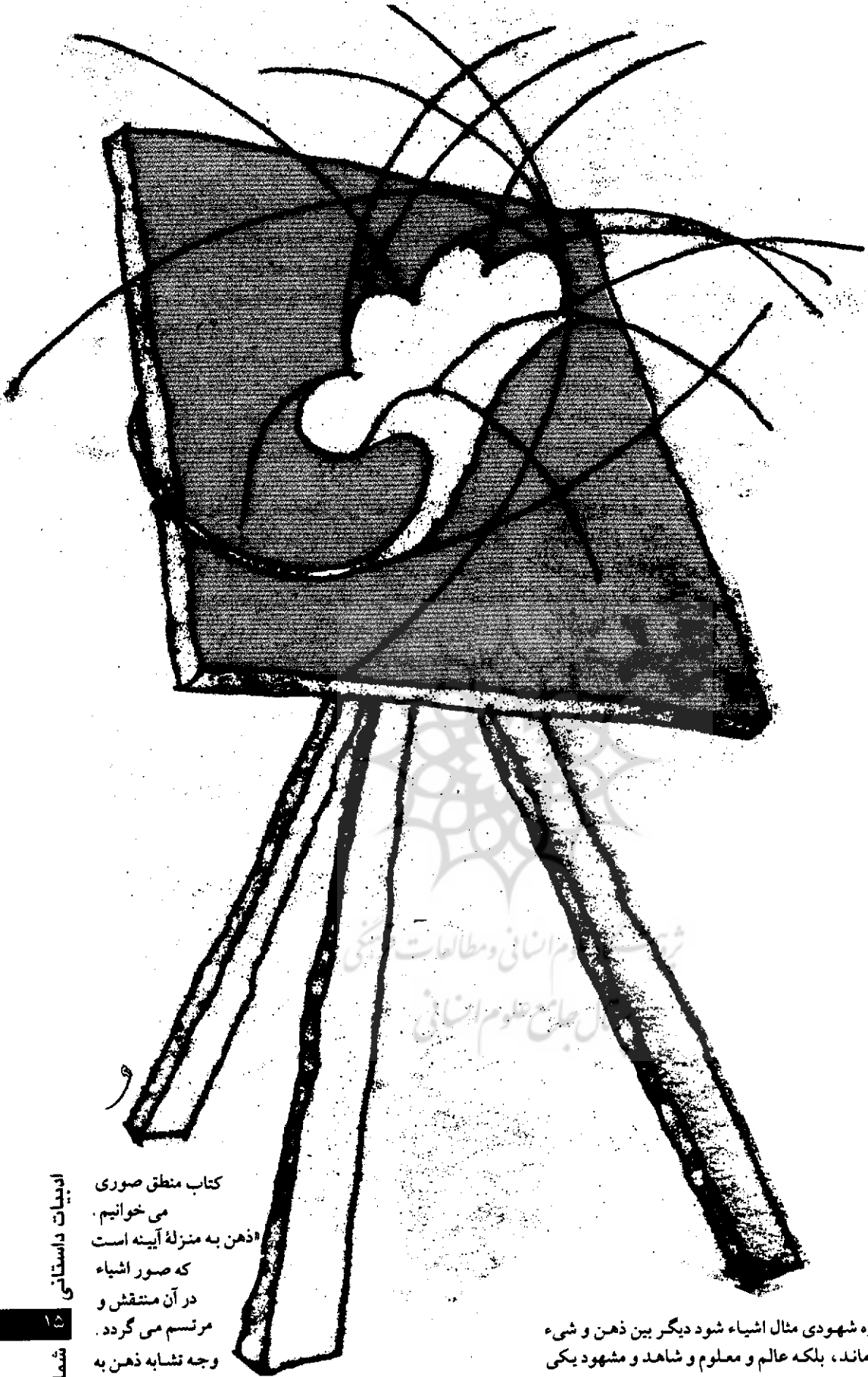
نهایت، مقصود نویسنده را دریابد؟ شناخت این فرایند برای نویسنده داستان و نقاش، امری ضروری است. زیرا بدون شناخت ساختار بیان در هنر نقاشی (تصویرسازی) و ساختار بیان در ادبیات داستانی و چگونگی دلالت آنها به مفاهیم و مقاصد هنرمند و شیوه تطابق مفهومی این دو حیطه هنر بر یکدیگر باتوجه به تفاوت‌های ماده بیانی، ابلاغ مقصود، به مخاطبین ممکن نیست.

تشکل صور ذهنی چگونه تحقق می‌یابد و ذهن چگونه برای مفاهیم ابداعی خویش صورت مناسب بیان را انشا می‌کند؟ دنیای خارج در ذهن انسان مرتسم می‌شود و تصاویر یا صورتهای ذهنی منبعث از عالم خارج، بازنمایی عالم محسوسات اند. در کتاب «هنر و زیبایی‌شناسی» می‌خوانیم: «بازنمود: این کلمه ترجمه واژه آلمانی «Forsellung» و Representation در ترجمه فرانسه و انگلیسی است که معنی آن مانند معنی کلمه معادل آن در زبان ما یعنی بازنمایی، تصور دنیای خارج است در ذهن انسان».

شوپنهاور در کتاب اول خود از ادراک عالم محسوسات و ظواهر به وسیله ذهن انسان [چنین] سخن می‌گوید: اصولاً دنیا به دو صورت در ذهن انسان جلوه می‌کند. ظاهر و نمایش آن که به حواس درک می‌شود، و باطن و حقیقت آن که به حواس درک نمی‌شود ولی همواره موضوع تصورات و تعبیرات مختلف بوده و هست. مفاهیم، انتزاع محسوساتند. ادراک از دو جزء تشکیل می‌شود: درک‌کننده (ذهن) و صاحب (آن) و درک شونده (عین یا شیء خارجی). هر گونه باز نمود، چه انتزاعی، چه شهودی، چه عقلی، چه تجربی نتیجه فعل و انفعال ذهن و عین است که از نظر شناخت جهان تفکیک پذیر نیستند.

جهان باز نمود از دو نیمه اساسی، لازم و جدانشدنی تشکیل می‌شود. یک نیمه عین است که در قالب صورتهای زمان و مکان و کثرت درک می‌شود و نیمه دیگر ذهن است که تابع زمان و مکان نیست بلکه به شکل کامل و تقسیم ناپذیر در هر موجود بیننده حاضر است. بنابر این ذهن فرد بیننده به علاوه شیء موضوع دید او همه جهان باز نمود را تشکیل می‌دهد. ذهن و عین هر دو حد و مرز یکدیگرند. آن جا که عین شروع می‌شود ذهن پایان می‌پذیرد. یک دلیل مستقل بودن آنها از یکدیگر اینست که صورتهای کلی اشیا یعنی زمان و مکان و علیت مستقیماً بدون رجوع به عین به وسیله ذهن درک می‌شود و تشخیص این «ادراک پیشین» یکی از بزرگترین ابتکارات کانت است.

شوپنهاور در کتاب سوم بر این نکته تکیه می‌کند که وقتی شخص از دید عادی و متعارف یعنی توجه به ظاهر اشیا متصرف

شرکت علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 مرکز چاپ و انتشارات علوم انسانی

کتاب منطق صوری
 می خوانیم.
 «ذهن به منزله آینه است
 که صور اشیاء
 در آن منتقش و
 مرتسم می گردد.
 وجه تشابه ذهن به
 آینه آن است که:
 اولاً تا
 چیزی مقابل آینه نباشد،
 نقشی در آن به وجود نمی آید.
 ذهن هم

و غرق در نظاره شهودی مثال اشیاء شود دیگر بین ذهن و شیء
 فاصله ای نمی ماند، بلکه عالم و معلوم و شاهد و مشهود یکی
 می شوند».^(۱)
 مبدأ هر درکی نتیجه فعل و انفعال ذهن و عین است. در

تا توجه به امری نکنند صورتی از آن چیز در او حاصل نخواهد شد. ثانیاً - چون چیزی مقابل آینه قرار گیرد، صورتی از آن در آینه نقش می‌بندد و آینه آن صورت را قبول می‌کند. همچنین چون ذهن به امری توجه کند، صورتی از آن امر در آن ارتسام می‌یابد و ذهن آن صورت را می‌پذیرد. ثالثاً - صورتی که در آینه حاصل می‌شود، با ذوالصوره کمال نسبت و ارتباط را دارد و به عقیده حکمای مشایی عین آنها و نسخه بدل آنهاست و بنابراین از لحاظ ماهیت فرقی بین وجود خارجی و وجود ذهنی (همان صورت حاصل در ذهن) نیست. علم ما به اشیای خارجی به میانجیگری صورت ذهنی است. یعنی ما تمام امور عینی (Objectif) را در آینه ذهن خود می‌بینیم و به صور آنها علم مستقیم داریم و به خود آنها علم غیر مستقیم.^(۳۱)

استاد شهید مرتضی مطهری درباره تشبیه ذهن به آینه معتقدند:

«آینه فقط صورتها را منعکس می‌کند، معناها را منعکس نمی‌کند. آینه اگر مقعر یا محدب باشد تصویر شیئی را بزرگتر یا کوچکتر از آنچه هست نشان می‌دهد. آینه در بازنمایی خطا می‌کند. وقتی آینه، صورتها را منعکس می‌کند، فقط خود آن صورتها منعکس می‌شود، اما وقتی ذهن صورتها را می‌بیند، باز آن صورتها برای ذهن آینه‌ای می‌شود و در آن صورتها صورتهای دیگری را می‌بیند، و باز در آن صورتهایی که در آن بعد قرار گرفته است، احیاناً صورتهای دیگری را می‌بیند.»^(۳۲)

آینه‌ها قادر نیست که صورت اشیاء را بسازد، تنها منعکس کننده صور است به شیوه مطابقت؛ آن هم به شرطی که مقعر یا محدب نباشد. آینه به هیچ وجه نمی‌تواند معنایی را به وجود آورد یا برای معنایی صورتی بسازد یا صورت معنایی را منعکس کند. درک کننده کیست و درک شونده چیست؟ هر درآکی بر اساس شناختی که از جهان دارد، پدیده‌ها را مورد درک قرار می‌دهد و مبنای درک اوست که درک شده را مورد شناسایی و تحلیل قرار می‌دهد. این درک می‌تواند تابع زمان و مکان باشد و نیز می‌توان فارغ از زمان و مکان به شناسایی و تحلیل پدیده‌ها و مفاهیم پردازیم. ذهن قادر است از محسوسات مفاهیمی را انتزاع کند که فاقد صورت محسوس و خیالی اند. مانند مفهوم واجب الوجود و قوه و فعل و به طور کلی معقولات ثانیه. ذهن قادر است از توجه به ظاهر اشیاء منصرف و غرق در نظاره شهودی مثال اشیاء شود و به شیوه استغراقی باطن و حقیقت اشیاء را در پس ظواهر آنها مشاهده کند. تنها جنبه‌هایی از ادراک هنرمند قابلیت بیان تصویری دارند که بتوان برای آن جنبه‌ها صورت محسوس تجسمی مناسب یافت در غیر این صورت برای تجسم مفاهیم فاقد صورت باید از نماد (سمبل) و تمثیل استفاده کرد. تمثیل و نمادگرایی در حوزه هنرهای ادبی (مانند ادبیات داستانی) با تمثیل و نمادگرایی در حوزه هنرهای تجسمی (مانند تصویرسازی)^(۳۳) تفاوت‌هایی بنیادین دارد. اگر محتوای ادبیات داستانی حکایت و واقعیت محسوس به شیوه عینی و مطابقت باشد، تصویر ساز با اتخاذ روشن بیان واقعیت در

هنرهای تجسمی (رئالیسم) مقصود داستان نویس را بازنمایی می‌کند. در این حالت، تصویر، نزدیکترین حالت تطابق با واقع را خواهد داشت. زیرا به هر صورت ذهنیت تصویر ساز در تصویر او دخالت هر چند اندک، دارد. در حالتی که واقعیت گریزی، «تم» یا درونمایه و محتوای داستان را تشکیل دهد، تصویر ساز به آسانی قادر به بیان صورتهای تجسمی مناسب این قبیل مضامین نیست. سبک یا روش بیان در تصویر سازی باید مطابق سبک و شیوه بیان مفاهیم داستان نویس باشد. هر داستان نویسی می‌کوشد بهترین شیوه و سبک و تکنیک را برای بیان مقصود خود در کالبد داستان، ابداع کند و با بهره گیری از تجارب هنری استادان بزرگ، اثری شایسته و نو و در خور توجه بیافریند. تصویر ساز نیز باید با بیان تصویری خویش این توانایی داستان نویس را به عرصه ظهور برساند. اما در هنرهای ادبی غالبه با بیان موضوعی و ذهنی است و سوژه (Sujet) بر ابژه (Objet) تفوق دارد و ذهن بر عینیت تسلط می‌یابد. در تصویر سازی، عینیت بر ذهنیت غالبه پیدا می‌کند؛ لیکن مشکل اساسی در این نقطه ظهور پیدا می‌کند. بدین معنی که ذهنیتهای گوناگون از عینیت واحد (اثر تصویری) مفاهیمی را انتزاع می‌کنند که غالباً با مقصود داستان نویس تطابق ندارد. مخاطبین برای صحت یا عدم صحت دریافتهای ذهنی خویش از تصویر یا تصاویر به متن داستان مراجعه می‌کنند و در حقیقت به کمک قراردادهای لفظی و به بیانی دیگر به مدد داستان نویس، تصویر را درک می‌کنند. تصویر ساز موفق، تصویر سازی است که بتواند حتی المقدور خواننده را از مراجعه به متن داستان، برای فهم معانی تصویری، بی‌نیاز گرداند. اما انجام چنین ایده‌آلی تقریباً ناممکن است. زیرا ماده بیان داستان نویس لفظ است و ماده بیان تصویر ساز، فرم و رنگ. صورت نگار (Ideographique) مستقیماً صور ذهنی را نشان می‌دهد. اما «خط یا علامت مکتوب بر لفظ (یا علامت ملفوظ) دلالت دارد، و لفظ بر افکار و معانی ذهنی، و آن افکار و صور ذهنی بر اشیاء خارج. شیء، وجودی در اعیان دارد، و وجودی در اذهان، و وجودی در عبارت، و وجودی در کتابت. کتابت، دلالت بر عبارت دارد، و عبارت دلالت بر معنی ذهنی، و این دو قسم دلالت وضعی است و به اختلاف احوال مختلف می‌شود. اما دلالت وجود ذهنی بر وجود خارجی دلالتی طبیعی است که به اختلاف احوال مختلف نمی‌شود. لفظ، نماینده و نشانه معنی است و تصورات و تصدیقات و تفکرات و استدالات به وسیله آن بر دیگران معلوم می‌شود. برای فکر آدمی محال است که معانی را در ذهن بدون الفاظ مطابق آنها تخیل کند. الفاظ از نوع دلالت‌های وضعی اند که اگر کسی عالم به وضع (قرارداد) نباشد، از این علامت بی‌به چیزی نمی‌برد و معنی‌ای درک نمی‌کند.

در دلالت عقلی، عقل به تنهایی کافی است ولی در دلالت طبیعی و وضعی، علاوه بر عقل، عامل دیگر (طبیع یا وضع) نیز دخالت دارد.^(۳۴)

تصویر ساز و داستان نویس غالباً با مخاطب یگانه مواجهند

برای صید و جودات (کرده اند این تله در خاک که عنقا گیرد)
ولیکن حاق حقیقت وجود مدرک نمی شود و مقید به قیدی
نیست.^(۶)

هر گونه صورت و تصویری در ذهن در ابتدا بر اساس نمونه
عینی آن در عالم خارج است. نمونه ها باید از سنخ چگونگی ها
باشند و دارای شکل و حد مقید تا تصویر ساز بتواند صورت آن را
تصویر کند. مفهوم انتزاعی وجود فاقد هر گونه صورت
محسوس است؛ یعنی مطلقاً قابل تصویر نیست. اما
داستان نویس در قالب الفاظ، به شیوه دلالت قادر است در زمینه
مفاهیم انتزاعی - که فاقد هر گونه صورت محسوس است -
داستان بنویسد و حتی مصادیق مفاهیم انتزاعی را که دارای
صورت ذهنی مطابق با ماهیات خارجی است، به مدد الفاظ،
بیان کند. اما در هر حال این بیان، بیان اعتباری (لفظ و کلام و
وضع) است. تصویر گر، تنها قادر است صورتهای مقید ذهنی
داستان نویس را از ورای الفاظ ادراک کند یا شخص نویسنده برای
تصویر گر خصوصیات صور ذهنی خویش را به مدد الفاظ، شرح
دهد و تصویر ساز با نمونه های تصویری (که توسط نویسنده،
مورد قضاوت و راهنمایی برای تطابق تصویر با صورت ذهنی
خویش قرار می گیرد) مخاطب را به دریافت صورت محسوس
(تصویر و نقش) مطابق با صورت ذهنی نویسنده یاری کند.
زیبایی در بیان تصویری به عنوان امری ثانوی در خدمت بیان
موضوعی است و از این منظر تفاوتی بین ادبیات داستانی و
تصویر سازی نیست. ظرف ادراک و ذهن انسان، مفاهیم را ادراک
می کند و تنها برای صورتهای مقید به ماهیات به عنوان شبکه ای
برای بیان موضوعات و زیبایی در بیان، و توصیف زیبای مفاهیم
در قالب الفاظ و صورتهای تصویری، قادر است تصویر سازی
کند. این قبیل صور، نخست در ظرف ذهن تحقق پیدا می کنند
و سپس از حوزه ذهن به صورت عینی مجسم می شوند. تجسم
صور ذهنی، حیطة فعالیت تصویر ساز است. چون حاق حقیقت
وجود مقید به قیدی نیست پس مطلقاً فاقد صورت و غیر قابل
اشاره حسی است و در نتیجه قابل تصویر هم نیست.
تصویر سازانی که با علائم و نشانه ها و نمادها برای این قبیل
مفاهیم به گمان خود، صورت سازی کرده اند، عیناً از قالبهای
اعتباری (مانند الفاظ) برای بیان مقصود استفاده کرده اند اما لفظ
«وجود» صورت حقیقی وجود نیست بلکه تنها یک نشانه است و
بس؛ و معنای وجود مطلقاً نمی تواند مقید به لفظ یا نشانه و
علامت و نماد شود و اصلاً این معنا فاقد هر گونه ظرف حقیقی
است و غیر قابل تصویر! چه در بیان ادبی و چه در بیان تجسمی!
کانت فیلسوف آلمانی (۱۸۰۴ - ۱۷۲۴) می نویسد:

«تحقق هیچ امری فراتر از عرصه تجربه از طریق آنها
ممکن نیست (تمهیدات، بند سی و چهارم) علت اینکه ذهن
هرگز نمی تواند به عرصه ذوات معقول یا عالم نومن قدم نهد این
است که برای شناسایی دو ابزار بیشتر ندارد که یکی حساسیت و
دیگری فاهمه است. صرف محسوس واقع شدن امری به معنی
زمانی بودن (و در خصوص محسوسات به حواس خارجی به

و مخاطب با ذهنیتی که دارد با متن داستان و بیان تصویری مواجه
می شود. صور ناشی از ذهنیت داستان نویس در بیان ادبی و
صور ناشی از ذهنیت تصویر ساز در بیان تجسمی در تطابق با
ذهنیت مخاطب یا مخاطبین چنانچه به وحدت (یگانگی) برسد،
مخاطب معنا و مقصود یا محتوا و درونمایه داستان و تصویر را
درک خواهد کرد. چند نکته مهم در این بحث باید مورد تحقیق
قرار گیرد.

الف: مسأله ذهنیت هنرمند و ذهنیت مخاطب و
خصوصیات امور ذهنی؛

ب: چگونگی تحقق ذهنیت به عینیت در تصویر و در
صورتهای لفظی؛

پ: اصالت مخاطب در تحقق بیان تصویری و بیان ادبی؛
ت: خصوصیات و حیطة بیان ادبی و تصویری و تفاوت
این دو بیان با یکدیگر؛

ث: تطابق شیوه و سبک بیان مفاهیم در تصویر سازی و
ادبیات داستانی.

در کتاب «هستی از نظر فلسفه و عرفان» می خوانیم:
«تصور هر شیئی عبارت از حصول مفهوم آن شیء در
ذهن و نفس بر طبق خارج است، یعنی اگر ما بخواهیم زید را
تصور کنیم، باید صورتی از زید خارجی به وجود ظلی در ذهن
ما حاصل شود، به طوری که بر زید خارجی صادق و زید معنون
و صورت ذهنی، عنوان از برای خارج باشد. ماهیت گاهی در
ذهن حاصل می شود و گاهی در خارج، وجود خارجی عبارت
است از وجود منشأ اثری، این معنی در وجود جاری نمی باشد،
چون وجود، وجودی زاید بر خود ندارد که محفوظ باشد در دو
نحوه از وجود، وجود خارجی اگر در ذهن حاصل شود یا آثار
مطلوبه از آن وجود بر او مترتب می شود یا نمی شود، اگر آثار
خارجیه بر وجود ذهنی مترتب شود، وجود ذهنی نیست،
به علت آنکه وجود ذهنی آن است که آثار نداشته باشد و ترتب آثار
خارجیه بر وجود ذهنی مستلزم انقلاب است، اگر آثار خارجیه
مترتب نشود، وجود خارجی ادراک نشده است و آنچه را که ما
ادراک می نماییم عبارت است از مفهوم انتزاعی وجود که از
اعراض عامه و معقولات ثانویه می باشد. نه حقیقت وجود.
وجود عام و مطلق مفهومی، ذاتی برای افراد خارجیه وجود
نمی باشد. حقایق وجودیه امورات مخفی از عالم ذهن و وعاء
ادراکند، جودات مقیده به واسطه تقید آنها به ماهیات به تبع
ماهیات به نحو من الانحاء مدرک می شوند و ماهیات شبکه اند از

معنی زمانی و مکانی بودن) آن است و باتوجه به آنچه در باب زمان و مکان به عنوان صورت‌های محض ما تقدم حساسیت، گفتیم محسوس بودن لااقل مساوق مقید بودن به زمان است. اما امور نفس الامری، که در قید زمان نیستند محال است در حساسیت ممثل شوند»^(۷).

تجربه دو عرصه دارد. عرصه محسوس و عرصه شهود. صورت‌های محسوس طبیعی در ظرف خیال و ذهن هنرمند براساس دریافت شهودی او از حقیقت وحدت و کمال زیبایی و نمونه مثالی اشیاء، متعالی می‌شوند و هنرمند نقاش در بیان تجسمی خویش «صور استعلایی» را مجسم می‌کند. این صور در بیان محسوس دارای دو جنبه اند؛ یک جنبه آن مشابهت ظاهری با عالم طبیعت دارد و جنبه دیگر آن صورت نمونه مثالی اشیاء است که با جنبه محسوس شینی مواجه شده است و صورت طبیعت را به کمالی والا تر و رتبه ای فراتر از طبیعت ارتقاء داده است. تنها در هنر نقاشی و مجسمه سازی و پیکرتراشی، این امر قابلیت تحقق دارد. زمان و مکان در این فرایند نقش تعیین کننده ای ندارند مگر آنکه تصویرساز قصد بیان داستان داشته باشد. در این صورت زمان و مکان، صورت بیان تجسمی او را مقید خواهد کرد.

به هر میزان که تصویر از قید موضوع (سوژه و روایت و داستان و بیان حال و عواطف و کیفیات روحی) آزاد شود، هنرمند به حیطه هنر نقاشی نزدیکتر خواهد شد و به هر میزان که قید موضوعی (که زمان و مکان و بیان عواطف و کیفیات روحی در آن نقش اساسی دارد) اهمیت پیدا کند، هنرمند، به حیطه تصویرسازی نزدیکتر می‌شود. هلن گاردنر می‌نویسد:

یولیوس، میکل آنژ را مأمور تزئین سقف نمازخانه سیستین کرد. او که موضوع خلقت، هیوط، و رانده شدن انسان، - پرشکوهترین و جدی ترین موضوع - را برگزیده بود، طرح تزئینی چنان عظیمی را در صفحه پهناور سطوح این نمازخانه به اجرا درآورد که در آن بیش از ۳۰۰ پیکره در درام بزرگ و نهایی بشریت در هم بافته شده اند. در نظر میکل آنژ بدن آدمی نه فقط به علت شکل طبیعی اش بلکه به علت ارزش معنوی و فلسفی اش زیباست؛ بدن، فقط تجلی گاه روح یا حالتی از ذهن یا شخصیت آدمی است. صحنه آفرینش آدم (ع) شبیه سازی سستی نیست بلکه تفسیری شجاعانه و سراپا انسانی از آن حادثه ازلی است. میکل آنژ به شیوه افلاطونیان راستین معتقد بود تصویری که به دست هنرمند آفریده می‌شود الزاماً از مثال [=ایده] درون ذهنش سرچشمه می‌گیرد. مثال، واقعی است که باید به کمک نبوغ هنرمند مجسم شود. ولی هنرمند، آفریننده مثالهایی که به تصور می‌آورد نیست، بلکه آنها را از دنیای طبیعی می‌گیرد، و مثال مطلق را که در نظر هنرمند همان زیبایی است منعکس می‌سازد.^(۸)

نقاشیهای دیواری آنژ براساس موضوع آفرینشند که از متون دینی (تورات و انجیل) برگزیده شده اند. درک موضوع نقاشیهای آنژ، بدون اطلاع از روایات دینی ناممکن است.

بدین معنی که اگر مخاطب یا مخاطبین با وقایع توصیف شده در متون مذهبی (داستان دینی) آشنایی نداشته باشند، به صرف مشاهده تصاویر، به موضوع نقاشیها آگاهی نخواهند یافت. در نتیجه هر نوع آگاهی به موضوع تصاویر، منوط به پیش فهم روایت و داستان، از متون ادبی است. زیرا موضوع (موضوع خلقت) در توالی الفاظ، و به شیوه توصیفی در تعاقب زمان، قابلیت بیان پیدا می‌کند و الفاظ، دارای توالی در بیان مفهوم یا مفاهیم به شیوه وضع (قرارداد) خواهند شد. توالی الفاظ در زمان، موجب توالی در بیان مفهوم یا مفاهیم می‌شود. واضح است که این حیطه (بیان روایی و ادبیات داستانی و توصیفات شعری) به علت خصوصیتی که به آن اشاره شد، با حیطه تصویرسازی و نقاشی، متفاوت است. در تصویرسازی با «وضع» به معنی لفظی و کتبی سر و کار نداریم و چون تصویر دارای جنبه ثبوت است، قادر به بیان مفاهیم نیست. پندار و خیال هنرمند منشأ ایجاد مفاهیم است. اغراض هنرمند (مقصد و غایت موردنظر هنرمند) که تهییج احساسات درونی است محرک قوه خیال است و سلسله معانی که با گزینش موضوع در ادبیات داستانی بیان می‌شود، نخست در ظرف پندار، تحقق می‌یابد، و سپس در صورت الفاظ یا تصاویر، نمودار خواهد شد. ظهور مفاهیم در الفاظ امکانپذیر است و الفاظ قراردادهای انتقال مفاهیمند و میان لفظ و معنا هیچ گونه رابطه ذاتی برقرار نیست. امکان بروز مفاهیم و بیان توصیفی در تصویرسازی مقدور نیست. مخاطب برای درک مفاهیم و اطلاع از داستان باید به تداویها و تجربه ها و شناختها و پیش فهم های خود مراجعه کند و چنانچه در تطابق پیش فهم های خود با تصویر موفق نشود، موضوع تصویر برای او نامفهوم و گنگ و غیر قابل درک خواهد ماند. موضوعات و مفاهیم مطلقاً دارای صورت محسوس نیستند. تصویر (نقاشی) با صورت محسوس سر و کار دارد. صور محسوس هم دلالت ذاتی به مفاهیم ندارند. زیرا مفاهیم، مجرد و عاری از لوازم و لواحق محسوساتند. درک مفاهیم مجرد به اعتبار الفاظ و استعارات و کنایات و تمثیل و نمادها میسر است.^(۹)

میکل آنژ در بیان تصویری خویش، مقید به موضوع (سوژه، روایت، داستان، بیان حالات روحی و کیفیات نفسانی) نبوده است. او کوشیده است صورت مثالی فرم را منعکس کند و زیبایی پیکرهای انسانی و ترکیب آنها را با یکدیگر اصل کار خویش قرار داده است که به تبع آن موضوع - که فرع لازم هنر است - نیز در قالب پوزیسیونهای (حالتها، وضعیت ها، موقعیتهای تجسمی پیکرها - Position) ثابت، به شیوه دلالتهای غیر مستقیم، ظهوری بسیار ناچیز و اعتباری پیدا می‌کنند. چنانچه در تصویرسازی غلبه و اصل با بیان موضوع باشد، زیبایی فرم و پیکرهای موجودات، خواه انسان و خواه حیوان یا گیاهان و جمادات، اصالت خود را در بیان کمال صورت از دست خواهند داد و فرم، در خدمت بیان سوژه قرار می‌گیرد و نقاشی به تصویرسازی نزول پیدا می‌کند. هنرمندی

که با تصویر (صورت‌های تجسمی) سر و کار دارد، می‌تواند از یک موضوع واحد (داستان) هم اثری در حوزه نقاشی به وجود آورد و هم اثری در حوزه تصویرسازی ایجاد کند. اثر از داستان آفرینش و رستاخیز، صورتی را مجسم کرد که خارج از حوزه تصویرسازی است. صورت بیانی او تجسمی است که غایتش زیبایی و استحکام و بلوغ فرم و کمپوزسیون (ترکیب بندی - Composition) زیبایی‌فیکورهاست. (پیکر Figure) پیکرها گویی مجسمه‌های رنگامیزی شده‌اند و پارچه‌هایی که بدن‌ها را پوشانده‌اند، همانند مرمر رنگینند که قامت‌ها را آراسته‌اند. زیبایی فرم بر زیبایی رنگ غلبه یافته است و آن را تحت الشعاع خود قرار داده است و صلابت و استواری اندامها، بیننده را چنان مسحور می‌کند که از موضوع و داستان تصاویر به کلی غافل می‌شود. «رستاخیز» میکئل آنژ بر سقف کلیسای SISTINA یک نقاشی باشکوه و پرابهت است که فرسنگها از مصورسازی داستان فاصله دارد. میکئل آنژ مانند یک قهرمان اسطوره‌ای، اثر خویش را به پیروزی رسانده است.^(۱۰)

نمونه دیگری که در بیان تصویری داستان از برجسته‌ترین هنرمندان نقاش است، آلبیشت دورر (۱۴۷۱ - ۱۵۲۸) نقاش آلمانی است. هلن گاردفنر درباره این هنرمند بزرگ می‌نویسد: «دورر به اتکای استعداد و نیروی بی‌پایانش، به مقام لئوناردوی شمال رسید و در روزگار خودش شهرتی افسانه‌ای به دست آورد که تا روزگار ما نیز به اعتبار خود باقی مانده است. شهرت و نفوذ دورر در روزگار خویش به تسلطش بر هنرهای چاپی (گرافیک) بستگی داشت. دورر، گذشته از تصاویری که برای کتابهای گوناگون می‌کشید، با سکه‌های تک ورقی انتشار می‌داد و می‌فروخت. در یکی از نخستین و موفقترین مجموعه‌ها سکه‌های چوبی، آخرین کتاب از کتاب مقدس به نام «مکاشفات یوحنا» در چهارده ورق بزرگ به تصویر درآمده است. دورر با نیروی ابتکار عظیمی به تفسیر مناظر هولناک روز قیامت و علائم وقوع آن پرداخت. در چهارمین گراور از این مجموعه به نام «چهار سوار کتاب مکاشفات یوحنا» از پیشزمینه تا پسزمینه، این شبیه‌سازیها را می‌بینیم؛ مرگ - که یک اسقف را زیر پاله می‌کند؛ قحطی - که ترازویی را به حرکت در آورده است؛ جنگ - که شمشیر بر کشیده است؛ و طاعون - که تیری در کمانش نهاده و می‌خواهد به هدف بزند. نوع بشر در آخرین روزهای حیاتش زیر پای این چهارسوار له می‌شود.»^(۱۱)

ادامه دارد

■ پانویس:

- ۱- به نقل از پیشگفتار «هنر و زیبایی‌شناسی»، آرتور شوینهاور، ترجمه دکتر نواد روحانی، انتشارات زریاب، چاپ اول، ۱۳۷۵، تهران، صفحات ۹ و ۴ و ۸.
- ۲- خوانساری-محمد، «دوره مختصر منطق صوری»، انتشارات دانشگاه تهران-چاپ پنجم، مهر ماه ۱۳۶۳، صفحات ۴ و ۵.

۳- شهید مطهری - مرتضی، «مسئله شناخت»، انتشارات صدرا، چاپ اول، آبان ماه ۱۳۶۷، تهران، نگاه کنید به صص ۱۴۱-۱۳۱.

۴- Illustration یا تصویرسازی نوعی بیان بصری در خدمت تجسم حوادث و وقایع و روایات و حکایت است. ایلوسترسیون در حوزه هنر ارتباط تصویری و یکی از شاخه‌های گرافیک است.

در تصویرسازی، انتقال مفهوم اصل است و فرم و رنگ در خدمت بیان موضوع (سوزه، داستان، بیان حالات باطنی انسان) قرار می‌گیرد. تصویرسازی از لحاظ مبدا و غایت با هنر نقاشی تفاوت‌های بنیادین دارد و غالباً نقاشی و تصویرسازی را دارای ماهیت و کیفیتی واحد می‌پندارند. در صورتی که حقیقتاً چنین نیست. در نقاشی سوزه بعنوان فرع لازم مطرح است اما در تصویرسازی و گرافیک سوزه به عنوان اصل در نظر است. همین تفاوت موجب می‌شود که فرم و رنگ در نقاشی و در تصویرسازی دو غایت متفاوت را در بیان، داشته باشند و دو صورت متفاوت را ایجاد کنند. غایت صورت در نقاشی، زیبایی و کمال است و غایت صورت در تصویرسازی بیان موضوع. در نقاشی قید زمان و مکان مطرح نیست در حالی که در تصویرسازی که مقید به بیان موضوعی است، قید زمان و مکان وجود دارد، زیرا غلبه بیان مفاهیم در تصویرسازی، به ناچار صورت بیانی را به زمان و مکان و موقعیتهای روحی و عاطفی انسان و جامعه و تقابل یا توافق انسان با جهان، مقید می‌کند. نوع تصرف در فرم و رنگ (دفرماسیون) در نقاشی بر اساس دیدگاه هنرمند در باب شهود صورت مثالی اشیاء و مجرد از هر نوع انتفاع و با خلوص و بی‌شائبگی تمام تحقق می‌پذیرد. لیکن در تصویرسازی هر گونه دخل و تصرف در فرم و رنگ بر اساس بیان موضوعی است. در نتیجه نمادگرایی (سمبولیسم) در تصویرسازی به عنوان اصلی اساسی در بیان، پذیرفته شده است در حالی که نمادگرایی در نقاشی موجب نزول صورت استعلائی هنر می‌شود.

در تصویرسازی و بیان‌های ادبی تأثیرگذاری اصل است و اساس صورت بیان هنری، مبتنی بر تأثیرگذاری بر مخاطب است. یعنی مخاطب اصالت دارد. در حالی که چنانچه این اصل، اصالت ذاتی برای هنر داشته باشند، هنر را از کمال ذاتی خود منحرف و مقید به تأثیر و تأثرات متنوع و گوناگون و متضاد مخاطبین خواهد کرد و در نتیجه هنر، ماهیت و هویت خود را از عامل یا عوامل بیرون ذات دریافت می‌کند و در نهایت، حقیقت اصیل و ذاتی هنر مضمحل و ماهیتهای متضاد و مختلف جایگزین حقیقت ذاتی هنر می‌شود که در این حال عقلاً چیزی به نام هنر محقق نخواهد شد. در نقاشی تأثیرگذاری بر اذهان به عنوان تعیین‌کننده ارزش هنری محسوب نمی‌شود. اما در ادبیات داستانی و تصویرسازی تأثیرگذاری بر اذهان به عنوان ارزش و موفقیت هنرمند در بیان هنری پذیرفته شده است.

۵- «دوره مختصر منطق صوری»، نگاه کنید به صفحات ۲۹ تا ۳۵.
۶- استاد آشتیانی - سید جلال‌الدین، «هستی از نظر فلسفه و عرفان»، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، بهار ۱۳۷۶، قم، صص ۴۷-۴۵.

۷- کانت - ایمانوئل، «تمهیدات»، ترجمه دکتر غلامعلی حداد عادل، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۷۰، تهران، صفحات ۱۸ و ۱۹ (مقدمه و توضیحات مترجم).

۸- گاردنر - هلن، «هنر در گذر زمان»، ترجمه محمدتقی فرامرزی، چاپ اول، انتشارات آگه، پاییز ۱۳۶۵، تهران، صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۲۹ و ۴۳۰.

۹- نگاه کنید به مقاله «ساختار بیان در ادبیات داستانی» شماره ۴۱ و ۴۲ مجله «ادبیات داستانی»، پاییز ۱۳۷۵ و بهار ۱۳۷۶.

۱۰- نگاه کنید به: The sistina _ Sergio Cartocci (The Sistine Chapel and the Rooms of Raphael) EDIZIONI D'Arte, Roma 1975

۱۱- «هنر در گذر زمان»، صفحات ۴۸۴ و ۴۸۵.