

تحلیل پوسترهای استفان زاگ مستر از منظر فلسفه هنر نیچه

تاریخ دریافت: ۹۸/۱۱/۰۲

تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۲/۰۳

کد مقاله: ۴۹۰۹۷

پریسا طاهری راد^{۱*}، محسن صحتی^۲، نادیا معقولی^۳

چکیده

در این مقاله بیشتر سعی بر این است که چه عواملی هنر خوب را خوب می‌سازد و چه نقشی هنر در زندگی دارد. آیا وجود هنر لازم است؟ یکی از فیلسوفانی که در این پژوهش تأثیرگذار بوده نیچه است که در بعضی از دوره اول تفکرات خویش متأثر از نظرات شوپنهاور می‌باشد. شوپنهاور و نیچه در بیشتر اوقات واژه‌ی هنر را تنها در معنی سنجیده و والای آن به کار می‌برند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای است. یکی از هنرمندانی که در آثار خود تأثیر بسزایی از دیدگاه نیچه گرفته زاگ مستر است. که این هنرمند به‌عنوان خالق هنر شناخته شده است. نمونه کارهای او دارای شکل‌های بسیار متفاوتی است که بیشتر تلاش برای نگاه کردن به محدودیت‌های خوب زندگی دارد. جامعه آماری بر اساس پوسترهای زاگ مستر است که با نگاه نیچه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از نتایج حاصل دریافت شد که او نیز مانند نیچه، هنر را وسیله‌ای برای زندگی و حاوی لذت روحی می‌داند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

واژگان کلیدی: پوستر، زبان غیررسمی، فلسفه هنر نیچه، پوستر زاگ مستر

۱- کارشناسی ارشد (مسئول مکاتبات) www.parisataheri1373@yahoo.com

۲- مدرس هنرهای تجسمی

۳- دکتری پژوهش هنر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

۱- مقدمه

در این مقاله شناخت نیچه و فرضیات و عقاید آن در باب هنر مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته‌اند. و هدف بیشتر شناخت فلسفه هنر نیچه است که چه تأثیراتی از خود به جا گذاشته و بر چه هنرهایی تأکید بسیار داشته تا آنجا که زندگی بشر بر پایه آن استوار بوده است. همچنین چه تأثیری بر عقاید و دیدگاه و آثار هنرمندانی نظیر زاگمستر داشته است، فلسفه هنر نیچه یک فلسفه روشنی نیست بلکه در آن ابهامی وجود دارد که مهم‌ترین ابهام در فلسفه هنر نیچه، ابهام در خود فلسفه نیچه می‌باشد. «دیدگاه یک فیلسوف در باب هنر، در راستای اصول و مبانی فلسفه او و بر پایه مباحث کلی‌تری نظیر هستی‌شناسی یا ارزش‌شناسی او صورت می‌گیرد.» (پیروز، ۱۳۹۴، ص: ۱۲).

«دیگر از ابهامات فلسفه هنر نیچه، ابهام در محدود و ابعاد این فلسفه است. یکی از دغدغه آشکار و جدی نیچه، هنر است که به‌طور مشخص به یک بحث هنری اختصاص داشته‌اند. و بر همین اساس جهت فهم فلسفه هنر او، آثاری نظیر (زایش تراژدی از روح موسیقی)، (قضیه واگنر) یا (نیچه علیه واگنر) را در کانون توجه قرار گرفته است. بی‌شک در اغلب آثار نیچه مطالب قابل توجهی در باب هنر مطرح شده است؛ مطالبی که غالباً در لابه لای نوشته‌های برجسته و گریخته وی جای گرفته‌اند. برخی مفسران، کل فلسفه نیچه را نوعی فلسفه هنر شناخته‌شده است، همچنین تفکر فلسفه نیچه نه مؤدی به نظام (متافیزیکی) بلکه ناظر به نظامی تخیلی، حسی، سیال و در کل استتیک^۱ است. در مباحث هنری، فکری نیچه تحولات بسیاری باعث سردرگمی مفسران می‌شود، به‌طور مثال اصطلاح (دیونیزوسی) که در آثار متقدم و متاخر نیچه معانی متفاوتی از آن دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عواملی که معرفت نسبت به فلسفه هنر نیچه را با دشواری‌هایی همراه کرده است، نوع ادبیات نیچه یا سبک نوشتاری او که ناظر به مجمل نویسی، گزین گوئی و استفاده فراوان از صنایع ادبی است و بعضی آمیخته به شعر، حکایت و انواع صورت‌های هنری-ادبی بوده است و از همین رو مدعیات رو در حوزه‌های گوناگون از جمله هنر را گفته‌هایی چند پهلو تبدیل کرده است» (نیچه، ۱۳۷۵، ص: ۹۸).

۲- سوال پژوهش

- ۱- مضامین موجود در پوسترهای زاگمستر در چه بخش‌هایی دسته‌بندی می‌گردد؟
- ۲- اندیشه موجود پوسترهای زاگمستر چه تأثیراتی از آرا نیچه داشته‌اند؟
- ۳- فرم و تکنیک‌های به کار رفته شده در پوسترهای زاگمستر چه بوده است؟

۳- پیشینه تحقیق

«کتاب حقیقت و زیبایی درس‌های فلسفه و هنر» نوشته بابک بیات توسط انتشارات نشر مرکز در سال ۱۳۹۷ به چاپ سی پنجم رسید. این کتاب جزو کتاب‌های مرجع است، قسمتی از این کتاب اختصاص داده شده به فلسفه هنر نیچه، که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

«دانشنامه فلسفه استفورد هنر مفهومی و دست ساخته» نوشته الیزابت شلکنزو ریستو هیلپینن و به ترجمه بیتا شمسنی است این کتاب توسط انتشارات ققنوس در سال ۱۳۹۳ در تهران به چاپ رسید. در این کتاب به موضوعات و مسائل بدیعی پرداخته شده است. در قسمت زبان مفهومی این کتاب یکی از مراجع راهگشا این پژوهش بوده است.

کتاب «فلسفه هنر نیچه» به تالیف جولیان یانگ و ترجمه رضا باطنی، سید رضا حسینی رسیده است. نشر ورجاند در سال ۱۳۹۰ این کتاب را به چاپ رساند. میتوان این کتاب را فلسفه هنر شوپنهاور با تفسیر نیچه دانست این کتاب دارای نگاه تحلیلی و صمیمانه نویسنده است که در روند این پژوهش مرجع مهمی محسوب می‌شود.

عبدالحسن پیروز نویسنده کتاب «مبانی فلسفه هنر نیچه زیبایی‌والایی، کمال» است این کتاب توسط نشر علم در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسید. عمده مطالب این کتاب سه عنصر کمال، والایی، زیبایی که زیر بنای دیدگاه‌های هنری نیچه است تحلیل و تشریح شده است که یکی از منابع فلسفه این پژوهش میباشد.

کتاب «هنر پوستر» نویسنده شارلوت ریورز و تالیف و ترجمه مهدی نوروزی مقدم رسیده است. نشر مارلیک در سال ۱۳۹۰ این کتاب به چاپ رسیده است. عمده مطالب این کتاب در رابطه با پوستر و چاپ آن بوده است که این کتاب جزئی از منابع این پژوهش بوده است.

مقاله هنر مفهومی از Elisabeth Schellekens مترجم فهیمه سهیلی راد، در سال ۱۳۹۳ ثبت شده است که عمده مطالب این مقاله درباره فلسفه هنر مفهومی است.

مقاله بررسی پوسترهای بزرگداشت ایران از سال ۱۳۴۰ تاکنون، نگارنده سارا باغستانی راد، در سال ۱۳۸۷ ثبت شده است، عمده این مقاله بر فرایند پوستر تأثیر گذاشته شده است.

آرمان داوودی آبکنار نویسنده کتاب زیبایی شناسی و کاربرد طراحی گرافیک است این کتاب توسط نشر نوردان در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسید. و عمده مطالب این کتاب درباره گرافیک و پوستر می‌باشد.

کتاب «تاریخ پوستر» نویسنده جان بارنیکت و به تالیف ترجمه مهدی نوری مقدم در انتشارات ماریک در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است که موضوع آن در رابطه با تاریخ پوستر بوده است که جزو یکی از منابع این پژوهش محسوب می‌شود.

۴- روش تحقیق

در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی از نوع تحقیقات بنیادین می‌باشد استفاده شده است و برای جمع آوری مطالب تاریخی و توصیفی از روش کتابخانه‌ای بهره برده است.

۵- مفاهیم و تعاریف

پوستر: «پوستر یک اثر چاپ و تکثیر شده است که برای هدفی مشخص طراحی شده و به منظور اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه ارائه می‌شود. (آبکنار، ۱۳۹۱، ص: ۲۳-۲۴).

زبان غیر رسمی: «همه ما با تناسب دیفرانسیل بین اینکه ما می‌بینیم و دیگران چگونه می‌بینند مشکل داریم ما سعی میکنیم این مشکل را حل کنیم. حل کردن این مشکل به صورت جداگانه منجر به انزوا می‌شود، ولی می‌توان این مشکل را به صورت جمعی در چشم انداز موقعیت حل کرد» (شلکنز، ۱۳۹۳، ص: ۲۵).

فلسفه هنر نیچه: «دیدگاه وی در مورد سرمنشاء هنر و این که چه عواملی هنر خوب را خوب و هنر بد را بد می‌سازد، و مهم تر از همه در مورد نسبت میان هنر و زندگی از نظراو. بهتر بگوییم، فلسفه های هنر نیچه؛ از آنجا که در فلسفه ی او دیدگاه واحدی در باب هنر) و بسیاری از مسائل دیگر) وجود ندارد می‌توان گفت که روند فلسفه ی او به دوره های گونا گونی تقسیم می‌شود» (یانگ، ۱۳۹۰، ص: ۴۰).

پوستر زاگ مستر: «استفان زاگ مستر یک طراح مشهور و نگارشناس گرافیک معاصر است که در آمریکا مستقر است. طرح های جذاب و تحریک آمیز وی وضعیت مجددی برای طراحان گرافیک تعریف کرد.» (زاگمستر، نوامبر، ۲۰۱۹، ۶) برگرفته از لینک <https://sagmeisterwalsh.com>.

۶- جامعه آماری

تعداد ۷ پوستر از آثار زاگمستر جامعه آماری این پژوهش را شامل میشود. این آثار از بین تعداد کثیر پوسترهای این هنرمند به واسطه وجود تأثیر تفکرات نیچه بر آن ها انتخاب شده است. وجه مشترک این پوستر ها استفاده از زبان غیر رسمی و تأثیرات بسزایی در آرامش روح انسان میتواند داشته باشد، است. و تمام این آثار با توجه به فرضیات نیچه و تأثیراتی که هنر در زندگی انسان داشته، مورد بررسی قرار گرفته است موضوع اکثر پوستر ها زندگی شخصی هنرمند قرار گرفته است.

۷- بحث و بررسی انواع رویکرد ها به فلسفه هنر نیچه

باتوجه به موانع شناخت فلسفه هنر نیچه دو رویکرد از نظرات هنری او اتخاذ شده است:

۱- رویکرد جزء بین ۲- رویکرد کل بین

در رویکرد جزء بین، «روش های فلسفی نیچه در طول زندگی او متفاوت بوده است و هیچگاه دیدگاه واحدی در باب هنر نداشته است به همین دلیل بهتر است به جای فلسفه هنر نیچه از عبارت فلسفه های هنر نیچه سخت گفت. در رویکرد کل بین، اندیشه های بنیادین یا اغراض و مضامین واحد و ثابت در نهاد فلسفه نیچه است. بر مبنای این رویکرد فلسفه هنر نیچه، فلسفه واحدی است که صرف نظر از انتظام و انسجام و فارغ از نقاط قوت و ضعفش، در بستر کلیات تفکر نیچه قابل بررسی و مطالعه است.» (پیروز، ۱۳۸۰، ص: ۲۵)

۸- نسبت کمال با هنرمند و اثر هنری

واژه هنر نزد نیچه، «هیچگاه آنگونه که معمول بوده مورد استفاده قرار نگرفته است و صرفاً برای اشاره به قالب های هنری مرسوم، نظیر نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و امثال آن ها به کار نرفته است بلکه همواره معنایی وسیع تر بر آن مرتبت بوده است» (schavht, 2002, p:483). «در کتاب (زایش تراژدی از روح موسیقی) که اولین اثر چاپ شده نیچه در زمان حیات اش محسوب می شود، هنر، به کمال رساندن وجود است» (نیچه، ۱۳۸۵، ص: ۵۴). و در کتاب «اراده معطوف به قدرت که مجموعه ای از آخرین نوشته های نیچه، هنر، چیزی جز کمال آفرینی نیست» (نیچه، ۱۳۷۷، ص: ۸۲۱). در واقع آنچه اساس و بنیاد هنر است، همانا وجودی آن، توالی کمال و سرشاری توسط آن است؛ هنر اساساً تأیید، تیرک و به خدائی رساندن وجود است. در هنر، محمل ایجاد کمال اشیاء هستند و روال خلق اثر هنری بدین نحو است که هنرمند به عنوان موجود کمال یافته و سرشار از نیرو، یا اشیاء معینی را وادار به کمال یابی می کند. «هنرمند به عنوان موجود سرشار از کمال، نیروی کمال آفرین خود را بر اشیاء یا امور خاصی فرود می آورد و از این طریق هستی نوینی را به آن ها تحمیل می کند، همانگونه که نیچه این نیروی کمال آفرین تأکید دارد. از «نظر نیچه اثر هنری فقط رنگ، صوت و امثال این ها نیست بلکه اموری نظیر شخصیت یک فرد یا حتی خود انسان در حکم یک اثر هنری است. و به کمال رساندن خود کار بسیار دشواری است و تنها از عهده طبایع قوی بر می آید. که نقطه اوج خلاقیت هنری آنجاست که انسان همچون ماده اثر هنری فرض شود» (نیچه، ۱۳۷۷، ص: ۱۷ و ۱۲).

۹- مولفه های کمال

کمال، کلید واژه اصلی نیچه در تعریف اثر هنری و هنرمند باشد، در واقع واژه کمال در هستی شناسی نیچه، هستی هر موجود، همچون سطحی از قدرت تلقی می شود، نیچه ماهیت کمال را بیش از هر چیز همچون توسعه قدرت و کمال انسان را (که در ابر مرد متجلی می شود) همچون کسب قدرت بر طبیعت بعلاوه کسب قدرت بر خویشتن تعبیر کرده است. «در تفکر نیچه، هنر به معنای کمال آفرینی و هنرمند به معنای موجود کمال یافته است، بر این اساس ابر مرد به مثابه نموداری از کمال مطلق و هم کمال ترین هنرها است و هم نمونه کمال یافته هنرمندان است و در آخر الگوی نهایی هر هنرمند واقعی ابر مرد است» (هگل، ۱۳۸۵، ص: ۳۹). «در نظر نیچه، حلقه های قدرت یا همان نیروهای توفنده، عظیم و اوج گیرنده زندگی با استعاره (نیروی دیونیزوسی) و انتظام و انسجام حلقه های قدرت با استعاره (خصائل آپولونی) نمایندگی می شوند» (پیروز، ۱۳۹۴، ص: ۴۵).

۱۰- هنر دیونیزوسی و آپولون

در تفکر نیچه، امر والا، امری کاملاً دیونیزوسی است. بسیاری از مفسران فلسفه هنر نیچه، نیروی دیونیزوسی را مترادف امر والا در تفکر وی قلمداد کرده اند» (nabais, 2006, p:34). «و دیونیزوس، ناظر به حرکتی طوفانی، سرکش و ویرانگر است، در حالیکه گرایش آپولونی متوجه انسجام و انتظام و مهندسی نیروهای سازنده شی است. تقابل محتوای این دو گرایش موجب می شود تا در کنار هم قرار گرفتن آنها در شی کمال یافته، کاشف از وجود ستیزی در ذات اثر هنری باشد. ترکیب درستی که دو گرایش دیونیزوسی و آپولونی را به هم پیوند می زند و به صورت کمال شی متجلی می شود، ترکیبی است که در آن نیروی دیونیزوسی حکم فرمانروا و خصلت آپولونی، حکم فرمان پذیر را دارد» (نیچه، ۱۳۷۷، ص: ۶۳۹).

۱۱- اسطوره، موسیقی و زبان

اسطوره نقش جایگاه معنی را در فرهنگ هایی ایفا می کند که از دستگاه مفهومی مدرنیته بی بهره اند. که نیچه از بسیاری لحاظ بر پایه یک عبارت کلیشه ای رمانتیک استوارند، نه بر جوهر واقعی اندیشه رمانتیک آغازین زبان از آن رو بیمار شده است که با تفکر مفهومی پیوند ناگسستنی یافته و همسبستگی اش را با احساس - و در نتیجه با «طبیعت» - از دست داده است. بنابراین، زبان صرفاً مثل یک ماشین عمل می کند و فقط موسیقی، که اکنون به عنوان بازگشت به طبیعت است» (نیچه، ۱۹۸۰، ص: ۴۵۶). نیچه اشاره می کند که هر چند ممکن است موسیقی موجب پیدایش تصورات ذهنی بسیار گوناگونی شود، اما برای خود تصورات و مفهوم ها امکان پذیر نیست که موسیقی بیافریند، زیرا از لحاظ مرتبه و نوع با یکدیگر فوق العاده تفاوت دارند. در نتیجه او استدلال می کند که موسیقی را زبان احساسات انگاشتن کاری است خطا، و می گوید: «آنچه احساسات می نامیم همراه با بازنمایی های آگاهانه و غیر آگاهانه در اعماق وجودمان نفوذ می کنند و از تصورات ذهنی انباشته می شوند و بنابراین مستقیماً موضوع موسیقی نیستند، چه رسد به این که بتوانند خودشان زاینده موسیقی باشند در واقع «احساسات تاریخچه ای دارند که در آن تفکیک و تمایز فراینده آنچه در اصل شاید تعارض ها عمدتاً رشد یافته- از نوع ذاتی نهفته در مفهوم «اراده»- باشد، جزئی از آنچه احساسات اند به شمار می آید» (نیچه، ۱۹۸۰، ص: ۳۶۴).

۱۲- زیبایی شناسی، تفسیر و ذهنیت

نیچه ادعا می کند که زیبایی شناسی چیزی نیست جز فیزیولوژیکی کاربردی و موسیقی واگنر را به علت تاثیرات زبان آور جسمانی اش رد می کند؛ و به همین دلیل از خودم می پرسم به راستی کل جسم من از موسیقی اصلا چه می خواهد؟ زیرا روحی وجود ندارد. به گمان من جسم خواستار آسایش است؛ چنان است که گویی همه کارکردهای حیوانی باید در اثر ضرباهنگ (ریتم)های ظریف، متهورانه و سرزنده متکی بر اعتماد به نفس شتاب گیرند بهترین موسیقی آن است که بیشترین تناسب را با موجود زنده داشته باشد و زیبایی شناسی ارتباطی ناگسستگی با پیش شرط های زیست شناختی دارد.

نکته جالب توجه آن که او این عقیده را باز هم اصولا در ارتباط با موسیقی می بیند؛ به این ترتیب است که موسیقی با نت ها سروکار دارد. اما به سرنوشت اقوام و ملت ها نیز پیوسته است آنها مستعد گوناگون ترین تعبیر و تفسیرند. بدیهی است که این احتیاج به هیچ روی با این عقیده سازگار نیست که زیبایی شناسی را می توان به فیزیولوژی تحویل کرد یعنی به علمی که فقط یک بعد از رابطه چند بعدی ما با جهان و با خودمان است پس مسئله این است که آیا این چشم اندازها اصولا فرقی دارند با پیش نگرایی های فیثته ای درباره جهانی که خودش هیچ تاثیر عقلی مشخصی بر آنچه ما گمان می کنیم ندارد» (نیچه، ۱۳۷۶، ص: ۳۵۹).

۱۳- اراده معطوف، نیچه

نیچه بر سر کتاب اراده معطوف به قدرت کار می کند، «دیدگاه او درباره رابطه هنر با طبیعت بدبینانه ترمی شود اما اهمیت زیباشناسی در واقع بسیار افزایش یافته است هنر به شیوه ای که در کتاب زایش تراژدی ذکر گردیده هرگونه علم و فلسفه را در بر گرفته است اما در ترکیب عالی تری که همانند آنچه در برنامه نظام یا گفتار درباره اسطوره شناسی آمده است ما را با طبیعت در آمیزد. در عوض انسان به احتمال بسیار زیاد ذاتا دروغگوست با این حال بیش از هر چیز دیگری بی تردید هنرمند است و او از قماش این چیزها هم هست: متافیزیک، اخلاق، دین، علم که همه ابداعات اراده او در زمینه های هنر، دروغگویی گریز از حقیقت، و انکار حقیقت به شمار می روند. در برابر هستی بی معنی هنر هنوز انگیزه ای برای زندگی است البته مسئله این است که حقیقت چیست که انکار می شود در چنین نکاتی واضح به نظر می رسد که نیچه در واقع از تناقض عملی مربوط به طرح دعوی هائی درباره چیزی که استدلال او سد راهش می شود احساس لذت می کند اما اگر چنین باشد باز شخص نیاز دارد که به ماهیت تاثیر عملی پی ببرد. در اینجا دو مسیر اندیشه نیچه آشکار می گردند یکی از آن دو شالوده شکنانه است و می کوشد که بر دعوی های متافیزیکی غلبه کند برای این منظور ریشه تصور این امکان را سست می کند که آن دعوی ها هرگز بتوانند شالوده مطلق برای دعوی های حقیقت جویی ما در ورای اعمال خودمان برای اثبات صدق آنها باشند مسیر دیگر که به اراده معطوف به قدرت مربوط می شود متافیزیکی است حتی اگر هدف هم شالوده شکنانه باشد این نکته در آنچه نیچه راجع به تفسیر می گوید آشکار می شود» (نیچه، ۱۹۸۰، ص: ۱۹۳). «عقیده نیچه درباره زبان داری عنصر عمیقا مشکوکی است که در دعوی هائی مانند دعوی زیر نمایان می گردد. از این رو تفسیر نیچه بر دیدگاهی رنج گرایانه درباره طبیعت از نوعی که در شوپنهاوئر ملاحظه می کنیم بنیاد نهاد شده است تفسیر از پیش فرض های هستی شناسانه نیچه تاثیر می پذیرد و قاعدتا باید هم چنین باشد پیش فرض تفسیر او همانا نبرد قدرت ها بر سر هویت است که هم در عرصه طبیعی و هم در دنیای فرهنگی روی می دهد اراده معطوف به قدرت تفسیر می کند و در تشکیل هر عضو و دستگاهی مسئله ای برای تفسیر به شمار می رود» (نیچه، ۱۹۸۰، ص: ۱۳۹).

۱۴- نیچه و استفن زاگ مستر

یکی از هنرمندانی که در آثار خود تاثیر بسزایی از دیدگاه و نظریات نیچه گرفته زاگ مستر است. او طراح گرافیک است که در ۵۳ سالگی به یکی از معروف ترین طراح گرافیک در جهان تبدیل شده و در زمینه های ایجاد هویت بصری برای شرکت ها و کمپین های تبلیغاتی و آثار هنری و آلبوم هایی برای گروه های راک فعالیت دارد. یکی از نکاتی که در او قابل توجه بود دیدگاه او بر موسیقی، که آن را احساسی ترین هنر ها می داندو برای اینکه بتواند تصویری را که احساسات از آن خارج کند نمی تواند در یک تصویر بسنده کند، که در این مقاله به بررسی آثار آن پرداخته شده است.

شکل ۱- پوستر سخنرانی AIGA Detroit در سال ۱۹۹۹ (منبع: eyeondesign.aiga.org)

۱۴-۱- توصیف پوستر سخنرانی

شکل ۲- فیلم خوشحالی (منبع: eyeondesign.aiga.org)

در پوستر سخنرانی همان طور که قابل رویت است زاگ مستر با به تصویر کشیدن جسم خود در قالب هنر که به عموم مردم نشان داده است با خراش دادن حروف بر روی تن خود توانسته آن حسی که در هنگام طراحی داشته است را بروز دهد که می توان در این پوستر در این به دیدگاه نیچه پی برد که پیرو اصل فردیت است و جهان پدیدار هر روزه جهان فرد است جهان اصل فردیت جهان دهشت و رنج است و به نظر نیچه و همان طور شوپنهاور حضور در آن نفرین است و نه رحمت و اراده که مسئول چنین دنیایی است. چنان که گویی و خصلت و نهاد درونی اراده در هراس ها و فجایع طبیعت تجسم است که در این اثر زاگ مستر تا حدی می توان با کشیدن نوشته هایی با تیغ روی پوست خود درد و رنج را دید.

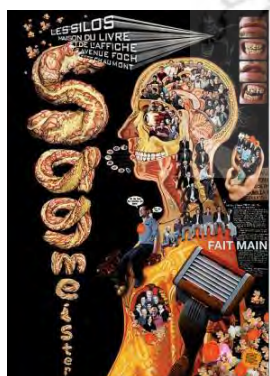
۱۴-۲- توصیف پوستر فیلم خوشحالی

شکل ۳- پوستر فیلم خوشحالی (منبع: sagmeister.com)

یکی دیگر از فعالیت بزرگ زاگمستر فیلم خوشحالی است که جزوه اولین ایده های او در این مسیر است او به محض اینکه به این ایده فکر کرد احساس گرمی درون خود داشت که همچین حسی را تا به اون لحظه تجربه نکرده بود او در ساخت این مستند دوباره به بالی رفت و تمام سعی بر این بود که کارهایی انجام دهد که تا حالا انجام نشده است و تمام مکان ها تنها بر اساس علایق انتخاب شده است. در تحقیقات او به این نتیجه رسیده است که انسان اگر در محیط زیبا قرار گیرد یک موجود زشت، افتضاح و احمق تبدیل می شود ولی اگر در محیطی باشد که کمبود زیبایی را در آن حس کند به یک گل لاله تبدیل میشود زاگمستر ماه ها در مورد زیبایی و اهمیت آن فعالیت داشته است که زیبایی چیزی نیست که یک شخص بابت آن هزینه های زیادی را پرداخت کند زیبایی نه تنها تامل است بلکه با ارزش است. از نظر فلسفه تا قرن نوزدهم این موضوع جدی بود.

۱۴-۳- توصیف پوستر فیلم خوشحالی ۲

شکل ۴- Chaumont (منبع: sagmeister.com)

یکی دیگر از فعالیت بزرگ زاگمستر فیلم خوشحالی است که جزوه اولین ایده های او در این مسیر است او به محض اینکه به این ایده فکر کرد احساس گرمی درون خود داشت که همچین حسی را تا به اون لحظه تجربه نکرده بود او در ساخت این مستند دوباره به بالی رفت و تمام سعی بر این بود که کار هایی انجام دهد که تا حالا انجام نشده است و تمام مکانها بر اساس علایق انتخاب شده است. در تحقیقات او به این نتیجه رسیده است که انسان اگر در محیط زیبا قرار گیرد یک موجود زشت، افتضاح و احمق تبدیل می شود ولی اگر در محیطی باشد که کمبود زیبایی را در آن حس کند به یک گل لاله تبدیل میشود.

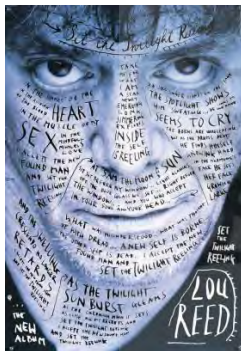
زاگمستر ماه ها در مورد زیبایی و اهمیت آن فعالیت داشته است که زیبایی چیزی نیست که یک شخص بابت آن هزینه های زیادی را پرداخت کند. زیبایی نه تنها تامل است بلکه با ارزش است. از نظر فلسفه تا قرن نوزدهم این موضوع جدی بود. در شکل (۳) طراحی پوستر با توجه به موضوع مستند که خوشحالی هایی ایجاد میشود که برای اولین بار حس میشود و چون در این مستند خود زاگمستر نقش اصلی آن را دارد از تصویر خود استفاده کرده است تا حال و حسی که در این مستند دارد بروز دهد. او در یک جبهه شخصی مستند خود را به پایان می رساند این مستند درباره خوشبختی است که ساخت آن بسیار طولانی و با دشواری های

بسیاری همراه بوده و در بعضی مواقع به بزرگترین منبع بدبختی و نارضایتی در زندگی او تبدیل شده است. ولی با تمام سختی در ساخت آن فیلم مبارک بسیار مفید و مناسب ارائه شده است. از لحاظ تجزیه تحلیل در این پوستر میتوان که در این فرآیند زاگ مستر که خالق کننده این گونه اثر بوده که تفکر نیچه ای خود توانست به بسیاری از دشواری هایی که در ساخت این مستند داشت به موفقیت برسد.

در این اثر زاگ مستر می توان سعی در خوب بودن هنر را دید که این در حقیقت برای مستندی که خود زاگ مستر آن را تولید کرده است در این راستای این فعالیت سعی بر نشان دادن ویژگی خوب بودن و اینکه هنر چه تأثیری بر انسان ها خواهد گذاشت که در این فرآیند فعالیت گفته ها نیچه که به نظر او هنر خوب هنری است که در خدمت مردم باشد در مستند به انجام رسیده توسط زاگ مستر یکی از روش هایی که به خصوص در اینجا حیاتی است (فاصله) است. (فاصله هنری) با فاصله گرفتن از زندگی در می یابد که چیز های زیادی است که انسان نمی بیند و اگر قرار باشد آن ها را ببیند چیز های بسیاری است که چشمان ما باید به آن ها بیافزاید. فاصله به آن آزادی خلاق را اعطا می کند تا برای خود شخصیت دیگری بیافرینیم به ویژه همان طور در کار های زاگ مستر دیده می شود در این مستند باتوجه به دیدگاه نیچه ای که خواسته های صداقتان را می نگاریم و از این رو در قبال همه چیز گونه ای آزادی، شاد، موج، رقصان، هجو آمیز، کودکانه و آرامش بخش را خلق می کند که این یک سبکی وصف ناپذیر هستی. یک کلام (lalgayascienza) به نظر راه حل نیچه همین است، که این اثر با توجه به نظریات نیچه، تلاش به ساخت شده است. اشاره به مستند happy film شده یکی از طراحی که در زمینه این مستند است (شکل ۲) مورد بررسی قرار گرفته که کاملاً متفاوت به پوستر قبلی است در این پوستر همان طور که مشاهده می شود در جهت بهبود وضعیت انسان و خوشحالی و به گونه ای خندیدن را اخبار کرده است. در این اثر زاگ مستر سعی شده است تا حقیقت درونی زندگی و کلمات واقعیت بیرونی آن را به تصویر بکشد.

۱۴-۴- توصیف پوستر Chaumont

شکل ۵- lou you red
(منبع: postersagmeister.com)

پوستر زاگ مستر در نمایشگاه Inc exhibit chaumont فرانسه رو نمایی شد که در این تصویر ویژگی های معنادار از همه مردم است که در کارش قابل مشاهده است. این پوستر از لحاظ مفهومی بازگو کننده زندگی روزمره بشریت است. که با توجه از نگاه شوپنهاور و نیچه، جهان فاقد حکمت الهی است و مسیرش شبیه دایره است و نه خط مستقیم که با توجه به فلسفه نیچه زاگ مستر و این پوستر توانسته است روزمره انسان را به تصویر بکشد که طبیعت نه تنها سنگدل است بلکه بی هدف هم است. در راستای همین افکار نیچه اتخاذ این دیدگاه پذیرفتن طرز فکری است که نیچه آن را سقراط گرایی می نامد. این دیدگاه نه تنها قابلیت شناخت وجود را دارد بلکه توانایی اصلاح آنرا دارد که در این پوستر از انسان ها استفاده شده است که بیشتر آن ها در تفکر به هستی، جهان هستند.

۱۴-۵- توصیف پوستر lou you red

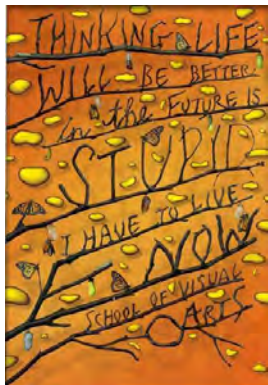

شکل ۶- ADM gallery
(منبع: postersagmeister.com)

به گفته زاگ مستر این تصویر کاملاً برجسته است که با دست نوشته ها سعی بر دور کردن فضای سرد شده است که این نمی تواند راه حلی برای هر پروژه باشد ولی می توان هر پروژه استراتژی های مختلفی داشته باشد که در این زمینه تنها داشتن محتوا کافی نیست بلکه علاقه هم نیز در آن نقش مهمی دارد. در این تصویر سعی بر بروز درد ها و تمایلات و بروز احساسات و حس ها شده است، حس هایی که از اطراف به انسان وارد می شود را نمایانگر است با توجه به نگاه نیچه ای در کارهای زاگ مستر این تصویر بازگو حرف نیچه است: هدف این بود که انرژی هامان را آن چنان از قیدو بد برهانیم که بتوانیم به از بین بردن علت های رنج نادل آیییم به جای این که تاثیراتشان را تنها تخدیر کنیم.

به طور خلاصه نیچه با یافتن ایمانی جدید در رد ایمان های دیرین اصرار ورزید، ایمان به علم و هنر وضعیت آینده ای این جهان و نه موقعیتی دیگر جهانی، رهایی بخش زندگی از دهشت و هراس است که از این طریق زندگی به عنوان پدیداری زیبا شناسانه برای ما هنوز قابل تحمل است زاگ مستر در همه کارهای خود سعی بر این دارد نه آثار هنری بلکه زندگی خود را می آفریند که با به روی آوردن خود در صفحه آن را فرا می گیرد و در صورتی عمل می کند که خود شاعر زندگی خود است.

۱۴-۶- توصیف پوستر ADM gallery

شکل ۷- thinking life

(منبع: postersagmeister.com)

باتوجه به روی کرد های زاگ مستر به فلسفه هنر نیچه در این اثر می توان به این موضوع پی برد که هویت خویش را به عنوان یک فرد پنهان کرده و از جسم خود در پوستر استفاده شده است و سعی بر این داشته است تا کار خود را در راستای زندگی بشر قرار دهد که بتواند جز هنر خوب محسوب شود، که به گفته نیچه هنر خوب هنری است که در خدمت مردم باشد.

۱۴-۷- توصیف پوستر thinking life

پوستر thinking life برگرفته از تفکرات فلسفه هنر نیچه است که به معنی فکر کردن به اینکه زندگی در آینده بهتر خواهد شد احمقانه است. زاگ مستر با این فکر جلو رفت و به این نتیجه رسید که امروز باید زندگی کرد و لذت برد. نمونه ای از افکار خود را در این اثر پیاده کرده است که در برگیرنده چرخه زندگی کامل کرم ها و پروانه هایی که در بین شاخه ها زندگی می کنند. با توجه به متنی که در خود پوستر قابل رویت است کاملاً نگاه نیچه ای را در کارهای زاگ مستر را نشان می دهد (فکر کردن به زندگی بهتر در آینده احمقانه است در لحظه زندگی باید کرد) تفکر زاگ مستر در این پوستر از آن جا استفاده شده است که حیاتی ترین مسئله فلسفه حدود تغییری جهان است که بعد ها به این نتیجه رسیده است که نه جهان بلکه تنها نگرش ما نسبت به جهان تغییر پذیر است تنها به این خاطر می توان به آینده امید داشت که نگرش سقراطی فرهنگ مدرن ما به هنر و امر متافیزیکی قابل تغییر است نه به خاطر امکان تغییر یافتن نهاد اصلی هستی انسان، هنر ما را به زندگی باز می گرداند با آرامشی نیک خواهانه و با وقار قادر به رویارو شدن با آن هستیم و ما را اجتناب ناپذیر رنج و مرگ با درک بطلت زندگی تحذیر می یابد و این چیزی است که هنر می تواند برای زندگی انجام دهد.

۱۵- نتیجه گیری

یکی از دغدغه های آشکار نیچه هنر است که در این پژوهش به آن پرداخته شده که در زمینه بحث هنری به آن اختصاص داده شده است که شامل فلسفه هنر، روح موسیقی و حقیقت و زیبایی بوده است. با توجه به تحقیقات بسیاری که در این زمینه داشته ام به این موضوع پی بردم که در تفکر فلسفه نیچه نه مودی به نظام متافیزیکی بلکه ناظر به نظامی تخیلی، حسی، سیال و در کل استیکی است. واژه هنر برای نیچه هیچ گاه آنگونه که معمول بوده است تنها برای کار های هنری مورد استفاده قرار نگرفته است بلکه برای او یک واژه بسیار والایی بوده است و همچنین هنرمند نزد او به عنوان نابغه و حتی به عنوان رمانتیک پیامبرانه و حتی به دیدگاه او به عنوان یک راهب گون است. که هنرمند در این راستا هنری می آفریند که با تخریب کردن و ویرانه کردن به ساختن و آفریدن می پردازد که به این پروسه عمل کرد خلق اثر هنری گفته می شود و دارای منزلت و ارزش بزرگی محسوب میشود. نیچه مدام جهام متن را با دنیای ذهنی هنرمند نابغه یکی میکند و هنرمند را جنبش های هنری معدودی، همانند هنر مفهومی با مباحثه و مجادله احاطه شده اند در حالی که هنر مفهومی تمایل دارد تا عکس العمل های شدید و شاید حتی شدیدترین واکنش ها را در مخاطبانش برانگیزد.

در این پژوهش به کلمه کمال تأکید بسیاری شده است و به معنی قدرت در تعریف اثر هنری و هنرمند در فلسفه شناخته شده است در تفکر نیچه امر والا کاملاً برای او در رتبه دیونیزوسی قرار دارد به نظر او همه هنر ها دارای نیروی دیونیزوسی و آپولونی

هستند ولی برخی از انواع هنرها دارای وجه شدیدتر دیونیزوسی و برخی دیگر دارای نیروی آپولونی بیشتری هستند که شاخص ترین هنر دیونیزوسی یعنی موسیقی که با کمترین نیاز به شکل دهی، جهت دهی و انتظام بخشی خلق می شود. با توجه به هنری های که دارای نیروی دیونیزوسی هستند باعث دگرگونی در زندگی هراس آوری انسان ها میشود و بهترین موسیقی آن است که بیشترین تناسب را با موجود زنده داشته باشد البته لازم به ذکر است که هنری خوب شناخته میشود که در راستای خدمت به مردم است و زندگی را برای آنها راحت کند و به بیان دیگر باعث دگرگونی در حال آن ها شود و زندگی را برای بشریت راحت تر میکند در واقع هنر وسیله ای محسوب می شود که به کمک آن پیام آزادی راه، نه به صورت مجرد بلکه با وسایلی حسی، به همه قشر های جامعه ابلاغ می کند. در این راستا پیام هایی که به صورت تصویری که مردم ابلاغ میشود میتوان به آن زبان مفهومی گفت که از طریق آواز و رقص و .. به جهان او احساسی که دارند را منتقل میکنند که نسبت به زبان گفتاری برتری بسیاری دارد. به نظر نیچه، زبان دقیقاً جهان را به چیزی تبدیل می کند که در نهایت انسان گونه است یعنی به پژواک بی نهایت بریده بریده صدایی اصلی به طوری که جهان صرفاً به صورت باز تاب بشریت در می آید. در این راستا موسیقی که یک هنر دیونیزوس است بیشتر وسیله ای است که در جهت بهزیستی سازواره لذت شناختی که صرفاً مایه شغف و شادی میشود همه این ارزیابی های متفاوت درباره موسیقی به رغم ناسازگاری متقابلشان در واقع می توانند نقشی در چگونگی ایجاد ارتباط مردم با موسیقی و چگونگی تأثیرگذاری موسیقی بر مردم ایفا کنند. فلسفه هنر نیچه به گونه بر ایده پردازی های هنرمندان تأثیر بسزایی داشته است که در این پژوهش به زاگ مستر اشاره شده است و بسیاری از آثار معروف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در این راستا در کل آثار او می توان شاهد این بود که تلاش او برای زندگی بهتر و برای خوشحالی بیشتر بشریت تلاش بسیاری کرده است با توجه به تحلیل های انجام شده و اطلاعاتی که از بسیاری آثار او به دست آمده است و همچنین پوسترهای او به این صورت است که یاد آوری کند طراحی پوستر یک چیز انسانی است نه کامپوتری از این رو دارای شخصیت و نواقص است.

در پاسخ به سوالات مطرح شده:

سوال اول: مضامین موجود در پوسترهای زاگ مستر در چه بخش هایی دسته بندی می گردد؟

زاگ مستر در ابتدای کار خود به طراحی آلبوم موسیقی پرداخته بود که جز ابتدایی های او به حساب می آید که در این کار علاقه بسیاری داشت که با توجه به این که بعد ها هنرمند معروفی شد باز هم به طراحی جلد آلبوم موسیقی ادامه داده است، او کارهای تبلیغاتی بسیاری انجام داده که به طوری دیدگاه های خود را در بیشتر مکان ها قابل رویت کرده است و همچنین به کار های فرهنگی نیز می پردازد که از آخرین فعالیت های او مستند خوشحالی به حساب می آید که توانسته بسیاری از دیدگاه ها را به خود جلب کند.

سوال دوم: اندیشه موجود پوسترهای زاگ مستر چه تاثیراتی از آرا نیچه داشته اند؟

اندیشه هایی که در پوسترهای زاگ مستر در اکثر فعالیت خود داشته است بر این موضوع بوده است که سعی بر بهتر شدن زندگی و تهیه هنر خوب باشد که زیرا هنر زمانی هنر خوب محسوب می شود که در خدمت بشریت باشد و تمام فعالیت زاگ مستر به این موضوع اشاره دارد.

سوال سوم: فرم و تکنیک های به کار رفته شده در پوسترهای زاگ مستر چه بوده است؟

زاگ مستر در اکثر پوسترهای خود از چهره و جسم و از دست نویس های خود استفاده کرده است تا تمام حالت و حساس و هیجان خود را به بیننده انتقال دهد که بیشتر تکنیک های آن از طریق عکاسی و فوتومونتاژ بوده و از رنگ هایی در اکثر ما ها استفاده میشود که حس شوق و گرمی منتقل شود، او طراحی که انجام میدهد نشان گر یک فعالیت کامپوتری نباشد بلکه با روح خود به طراحی آن پرداخته است و هدف آن تأثیر بر مخاطب خود بوده است. در اکثر کار های او از عناصر و ایده هایی به کار رفته است تا راهی به انسان ها نشان دهد برای داشتن آرامش بیشتر برای زندگی راحتتر که از فضا های معمولی که در آن حضور دارند بیرون بیتند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند به گونه ای جنبه دیگری از زندگی را به تصویر می کشد.

منابع

۱. پیروز، دکتر عبدالحسن، (۱۳۹۴)، « مبانی فلسفه هنر نیچه: زیبایی، والایی، کمال»، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات مولف
۲. پیروز، عبدالحسن (۱۳۸۰)، «ابر مرد»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مولف
۳. شلکنزو هلپینن، الیزابت و ریستو (۱۳۹۳)، « هنر مفهومی و دست ساخته»، جلد ششم، انتشارات ققنوس، تهران
۴. نیچه، فردریش (۱۳۸۵)، « زایش تراژدی»، ترجمه رویا منجم، جلد سوم، انتشارات پرسش، آبادان
۵. نیچه، فردریش (۱۳۷۷)، « تبار شناسی اخلاق»، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات آگاه، تهران
۶. نیچه، فردریش (۱۳۷۵)، « فراسوی نیک و بد»، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات خوارزمی، تهران

۷. نیچه، فردریش (۱۳۷۷)، «اراده قدرت»، ترجمه مجید شریف، انتشارات جامی، تهران
۸. نیچه، فردریش (۱۹۸۰)، «میراث»، جلد اول ترجمه منوچهر اسدی، انتشاران پرسش، آبادان
۹. نیچه، فردریش (۱۳۷۶)، «چنین گفت زرتشت»، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات آگاه، تهران
۱۰. یانگ، جولیان، (۱۳۸۰)، «فلسفه هنر نیچه»، ترجمه محمد باطنی، انتشارات آتیه، تهران
11. Schavht, Andrew (2002) Schelling and Modern European Philosophy (London: Routledge)
12. Banham, Gary. (2006), Art and symbol in Nietzsches

