



کاربرد داشتن، زیبا بودن

به اعتقاد **بورک فلدمن** «شاید هنر بیشتر چون پدیده‌ای بی‌ثمر، تجملی یا غیرضروری در بر آوردن نیازمندی‌های بنیادین زندگی انسان در نظر می‌آید. با این حال، مشاهده می‌کنیم که انواع هنرها در سراسر تاریخ به هستی خود ادامه داده‌اند و هم امروز نیز در برومندی خود باقی مانده‌اند. این رویداد را چگونه باید توجیه کنیم؟... آیا می‌توانیم وجود آن (هنر) را انکار کنیم؟»^۲

ما انسان‌ها به هنر رو می‌آوریم و هستی آن را به جان می‌پذیریم زیرا از جهات اساسی، نیازمندی‌های فردی و اجتماعی ما را بر آورده می‌سازد. به طور کلی می‌توان نیازهای بشر را که منجر به خلق اشیا و آثار هنری می‌گردند به سه دسته نیازهای ابتدایی، نیازهای روحی - روانی و نیاز به سازگاری تقسیم‌بندی نمود. نیازهای ابتدایی همان نیازهای ابتدایی اولیه‌ای می‌باشند که انسان به منظور ادامه بقا داراست، در حالی که نیازهای روحی - روانی به منظور ارضای احساسات انسان نسبت به خود و دیگران پدید می‌آیند؛ نیاز به سازگاری نیز به منظور انطباق و سازگاری انسان با محیط پیرامونش ایجاد می‌گردد، عملی که به واسطه‌ی تغییر و یا بهبود شرایط و یا راه‌حل‌های موجود صورت می‌گیرد.

بر این اساس، درگذشته سعی بر این بود که هنرها را به دو دسته هنرهای زیبا

و هنرهای سودمند تقسیم‌بندی کنند، آنها معتقد بودند که «هنر زیبا در خدمت هیچ مقصود آجل نیست، و فر آورده آن ارزشی درخور دارد (مثلاً نقاشی): [در حالی که] هنر سودمند و آجدهدفی فراتر از خود فر آورده است (مثلاً سفالینه‌ی منقوش)»^۳. اما، تعاریف و معانی این هنرها در هر برهه‌ای از تاریخ دچار تغییر و دگرگونی گشته است درحالی که مهم‌ترین عامل جدا نگه داشتن آنها از یکدیگر جنبه‌ی مفید بودن و جنبه‌ی صرفاً هنری و زیبایی‌شناسانه بودن آنها بوده‌اند؛ اما امروزه دیگر این تقسیم‌بندی منسوخ شده است. از این رو به منظور اجتناب از مرزبندی میان هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی غالباً از اصطلاح هنر برای هنرهای بصری (Visual Arts) یا برخی از انواع هنرهای بصری بهره می‌جویند.

دونیس ا. داندیس در این باره چنین می‌گوید: «اختلاف نظر میان معتقدین به اصالت فایده در آثار هنری و معتقدین به جنبه صرفاً هنری بر سر نوع انگیزه‌ای است که باعث تولید شی زیبا شده است. این موضوع ما را به قلمرو زیبایی‌شناسی می‌کشاند که دربرگیرنده‌ی ماهیت دریافت حسی و چگونگی تجربه و احساس زیبایی است و منظور از زیبایی، بیشتر جنبه‌ی هنری آن است ولی هدف هنرهای بصری بسیار است. **سقراط** پرسیده بود که: «آیا تجربیات ما از زیبایی‌داری ارزش ذاتی است یا آنکه ارزش آنها را باید براساس میزان فایده و سودآوری آنها

هنر و زمان

دکتر بهار موسوی حجازی

عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه‌ای در تأثیر زمان بر تولید اشیاء



مقدمه:

مختلف هنری در جستجوی یافتن پاسخ‌های شایسته برای پرسش‌های پیرامون خود است و به این نحو در پی به تصویرکشیدن ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری با استفاده از زبان‌ها و لهجه‌های متنوع هنری بوده است.

غالباً هنر را به معنی کاربرد کیفیات ذهنی و یامهارت‌های دستی در خلق و آفرینش یک اثر می‌دانند؛ یعنی فعالیتی که لزوماً منجر به تولید شیئی می‌گردد، ولیکن واژه هنر پیرامون این مفهوم کلی معانی مختلف و کمابیش متفاوت و حتی متضادی را دربر می‌گیرد. بدین ترتیب، می‌توان هنر را در یک بیان جامع چنین تعریف نمود:

«فعالیتی آفرینشگر، روش مند و غایت‌مند

که بابت بهره‌گیری از کیفیات ذهنی یا مهارت

دستی توسط انسان به ظهور می‌رسد

و علاوه بر خلق زیبایی به خلق

آثاری عینی، ملموس و

غالباً مادی و

کاربردی منجر می‌گردد.

(نمودار ۱)

هنر در طول تاریخ بشریت در پی بر آوردن نیازهای مختلف انسانی بوده و در این راستا بنا بر محیط جغرافیایی، فرهنگی و موقعیت زمانی خاص در جامعه به گونه‌ای متفاوت رخ نموده است. امروزه، به دلیل پیشرفت عظیم فن آوری و گسترش فزاینده ارتباطات، دنیا خواسته یا ناخواسته به سوی یکی شدن و جهانی شدن به پیش می‌رود؛ به گونه‌ای که تحولات شگرف در عرصه‌های مختلف حیات بشری موجب شده است تا نیازهای انسانی تغییر شکل یافته و از پیچیدگی خاصی برخوردار گردند تا حدی که نیازهای معنوی انسان‌ها در بسیاری از جوامع به‌دست فراموشی سپرده شده‌اند.

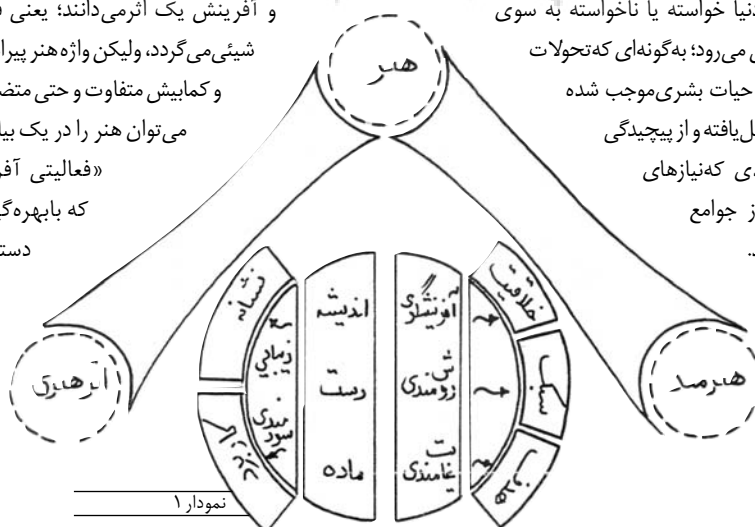
بدین ترتیب، از روزگار کهن

که مهم‌ترین نیاز انسان

بر آوردن خواسته‌های اولیه

زندگی‌اش بوده تا روزگار ما،

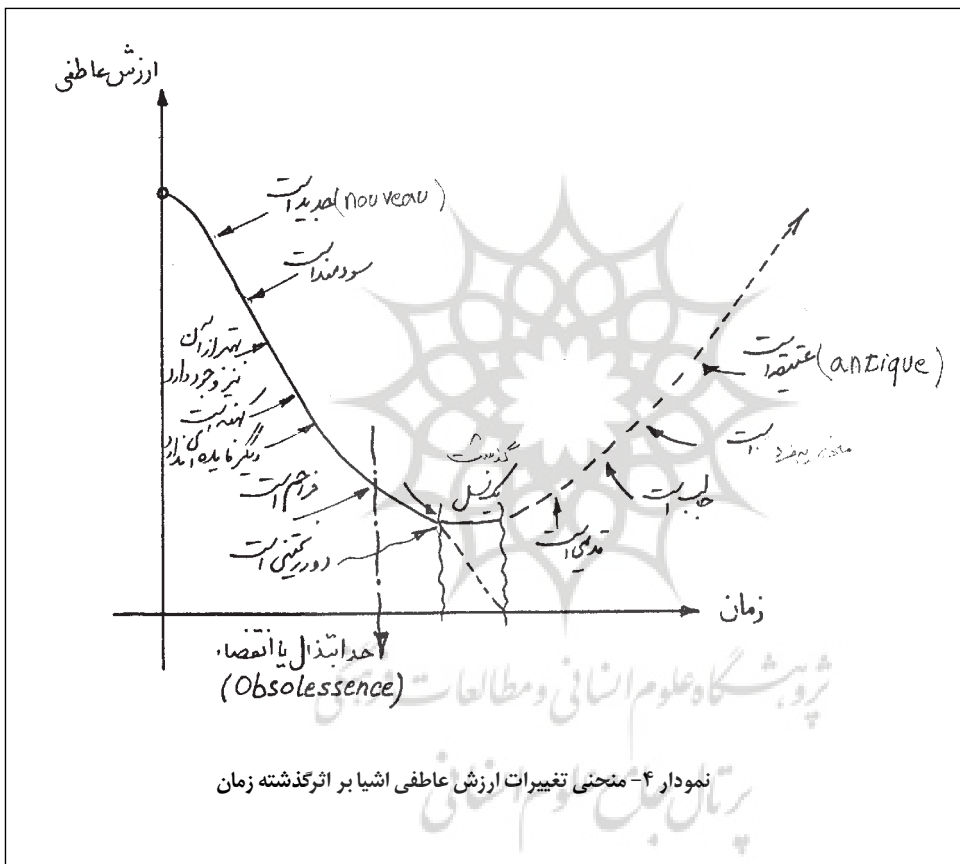
از طریق هنر و شاخه‌های



می‌نماید، متعالی نامیده می‌شود.»^{۱۱}

به عبارت دیگر، ممکن است شی‌ای که در یک محیط مشخص و در شبکه‌ای از ارتباطات انسانی سودمند و مفید است، عملکرد سودمند بودن خود را با گذشت زمان و مطرح شدن طرح‌های جدیدتر از دست داده و از بازار مصرف خارج شوند (مثل چراغ‌های نفتی). از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که پس از چندی، مجدداً همان شی بابر خرداری از یک ارزش عاطفی جدید، به عنوان یک اثر هنری و در همان محیط مطرح گردد. بدین صورت، آنچه قدیمی است جذاب به نظر رسیده و به عنوان یک شی زیبا شناخته می‌شود.

این شی هنری در ابتدا به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گرفته و از لحاظ برانگیختن احساس و عاطفه از درجه پایینی برخوردار بوده است در حالی که بر اثر مرور زمان به یک اثر هنری مبدل شده است؛ به گونه‌ای که قابل ادراک بوده و احساس و عاطفه نسبت به گذشته رادر انسان برمی‌انگیزد (مانند چرخ‌های خیاطی، اتوها و اشیای قدیمی که هم اکنون تبدیل به یک شی عتیقه شده و برانگیزاننده‌ی عاطفه هستند و حتی در موزه‌ها نگهداری می‌شوند. (نمودار ۴)^{۱۲}



پس من باید آینده خودم را در گذشته‌ام ببینم، بدین ترتیب است که من وقتی از حال حاضر خودم آگاه می‌شوم، که گذشته خود را، بنا بر صورت‌های گوناگون زمان‌بندی به حال حاضر برگردانم.^{۱۳} پس هنرمند با آنچه از گذشته به حال آورده است در اثر جریان می‌یابد و همین جریان یافتن در اثر است که زمان اثر را ایجاد می‌کند، چرا که به اعتقاد هیدگر زمان چارچوبی برای وجود انسان نیست بلکه انسان وجودی است که با زمان جریان داشته و خود را به وسیله خودش زمان‌مند می‌کند. پس وجود هنرمند از زمان حال عالم روزمره خارج شده و در اثر هنری جریان می‌یابد و بر اثر همین جریان و گذر و تعالی است که عالم اثر گشوده می‌شود؛ نیست، هست می‌شود و اثر هنری زمان‌مند می‌گردد. و این زمان، همان زمان آفرینش است که در عین اینکه

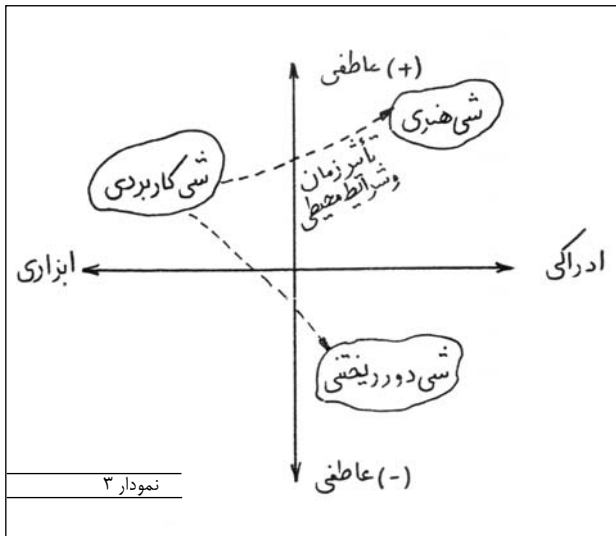
حال است، حال نیست بلکه هم گذشته است و هم آینده یعنی زمانی است که گذشته را به آینده پیوند می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

از این رو، آن محصولات که قادر باشند به لحاظ صورت بیرونی خود، گذشته انسان را به حال او پیوند دهند، می‌توانند پس از گذشت زمان، به اثر هنری مبدل گشته و در مکانی جای گیرند که مبین هنری بودن آنها باشد (چون موزه، به عبارت دیگر هنگامی که در طی گذشت زمان، بین شی مورد استفاده و انسان استفاده‌گر نوعی ارتباط عاطفی برقرار گردد، آن شی از حالت ابزاری خارج شده و در اثر التفات انسان، معنایی دیگر می‌یابد به طوری که بعضی از اشیای پس از گذشت زمان به نشانه‌هایی از خاطرات گذشته انسان مبدل می‌گردند و تاریخ‌دار می‌شوند.

بدین ترتیب، کلیه محصولات و آثار هنری و غیرهنری که آفریده‌ی انسان‌اند، دارای کاربرد می‌باشند؛ به طوری که نمی‌توان گفت آنچه مفید است صرفاً یک شی کاربردی است و آنچه کاربردی نیست یک اثر هنری است، زیرا آنچه حتی به نظر بی‌فایده نیز می‌آید نوعی کارکرد مفهومی برخوردار است و بر معنایی دلالت دارد. از این رو، دو کارکرد نشانه‌ای بودن (برای پاسخگویی به نیازهای روحی) و مفید بودن (برای رفع نیاز جسمی) به صورت دو ویژگی غیر قابل تفکیک در کلیه‌ی آثار و اشیای هنری و غیر هنری وجود دارد به گونه‌ای که توزیع نسبی آنها تابع یک مرجع فرهنگی و یک مرجع تجربی است. این عوامل مرجع نیز بنا بر عوامل زمان قابل تغییر و تحول می‌باشند. پس، هنگامی که سخن از ارزش‌های زیبایی‌شناختی یک شی رانده می‌شود باید روزگار جامعه و مردمانی که در ارتباط با آن شی قرار دارند، به درستی شناخته شوند تا جایگاه ارزشی آن معین گردد.

این متغیرها وابسته بوده و از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگری و از مردمانی به مردمان دیگر بسیار متفاوت می‌باشد. نمودار (۳) نشان می‌دهد که چگونه یک محصول کاربردی بر اثر گذشت زمان و شرایط محیطی به یک اثر هنری مبدل می‌گردد.



در نمودار (۳) مشاهده می‌کنیم که چگونه یک شی سودمند می‌تواند بر اثر گذشت زمان و شرایط محیطی به یک اثر هنری مبدل گشته و یا دور ریختنی شود. در اینجا، زمان به عنوان عامل تعیین‌کننده در توزیع دو عملکرد کاربردی بودن یا نشانه‌ای بودن در اشیا مطرح می‌گردد.

مطالعه تأثیر زمان بر اشیا در ابتدا منوط به مطالعه رابطه انسان هنرمند و زمان است. بررسی این ارتباط نشان می‌دهد از آن‌جا که «انسان یک جریان و روند زمان‌مند شدن است»^۷، هنگامی که انسان در مقام هنرمند و آفریننده اشیا قرار می‌گیرد به نوعی زمان‌مندی می‌شود که با زمان‌مندی او در عالم هر روزی متفاوت است و این مرحله اولین نوع زمان‌مندی انسان در مقام هنرمند را به وجود می‌آورد که از هستی خود بیرون ایستاده و در فتوح وجود سکنی گزیده است. و این «برهه» همان زمان آفرینش اثر است.

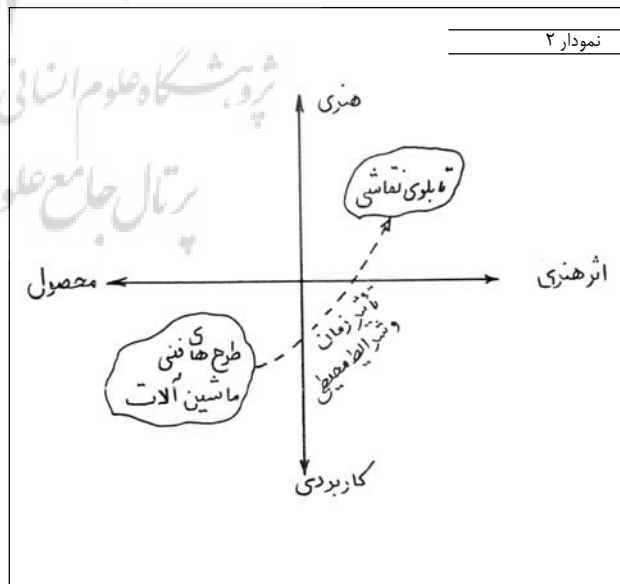
«تفاوت بزرگی وجود دارد میان نسبت انسان با زمان و نحوه‌ی مربوط شدن شی به زمان»... «شی صرفاً در خلال توالی آنات دوام می‌آورد و در هر یک از این آنات، گذشته و آینده نسبت به حال خارجی‌اند. اما در مورد موجود (انسانی) گذشته و آینده به طور درونی با زمان حال مرتبطند (از این رو) موجود به وسیله حافظه، گذشته‌اش را با خود به زمان حال آورده است، و توقع و تخیل از قبل به استقبال آینده‌اش رفته است و خودش را در آن فرا می‌افکند»^۸

زمان‌مندی یا زمان داشتن او، امکان می‌دهد که هنرمند فعالیت خود و نتیجه طراحی خود را در ضمن وحدت زمانی یعنی در حال حاضر تصور نماید و بر مبنای همین وحدت زمانی است که اشتیاق وی به ابداع و آفرینش به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، «اگر زمان امکان تصور گذشته و آینده و حال را فراهم نکرده بود، مسأله طرح و تحقق آن نیز مطرح نمی‌شد، غم (= اشتیاق) به وجود نمی‌آمد. پس زمان عناصر سازنده غم (= اشتیاق) یعنی آینده و گذشته و حال را با توجه به محتویات آن تأسیس می‌کند»^۹. پس هر یک از ابعاد زمانی به نحوی در آفرینش اثر دخالت دارند و به عنوان محرک انسان به آفرینش، او را به حرکت در می‌آورند و این همان حرکتی است که در لحظه آفرینش هنرمند ایجاد شده و رو به تعالی دارد. از نگاه هایدگر تعالی به معنی گذر است یعنی گذر از وضع موجود. «انسان زمانی که این گذر را محقق می‌سازد و خود را در گذر و تعالی به‌طور عادی مستقر

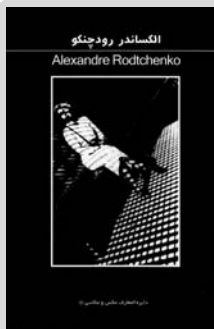
سنجید...» «فلاسفه از این موضوع برداشت‌هایی گوناگون داشته‌اند، ولی همگی معتقدند که در هنر، عواطف و احساسات و موضوع وجود دارد. در هنرهای بصری،... همواره با تغییر هدف تولید، موضوع نیز تغییر می‌کند. تنها وجه اشتراکی که در تمام انواع هنرها وجود دارد این است که به وسیله آنها می‌توان با دیگران ارتباط برقرار کرد، خواه این ارتباط صورتی مشخص داشته باشد و خواه انتزاعی»^۴ بدین ترتیب، شی‌ای که در اثر فعالیت هنرمند آفریده می‌شود، نوعی ارتباط غیرمستقیم میان انسان‌ها برقرار می‌سازد، به عبارت دیگر شی در اثر ارتباط با انسان است که معنی و مفهوم می‌یابد چرا که «ماهیت اشیا همان است که پدیدار می‌شود و هیچ معنی دیگری غیر از آن چه پدیدار می‌شود ندارد و در حقیقت این انسان است که با التفات و اهتمام (Concern) و طرح‌اندازی (Design) خود معنای تازه‌ای به آنها می‌بخشد»^۵. «مارتین هایدگر فیلسوف معاصر آلمانی بابر خرداری از روش تفکر پدیدارشناسانه، به مسئله هنر و اثر هنری نظری تازه افکنده است. او در رساله «سر آغاز کار هنری» بین اشیا تفاوت قایل شده و آنها را به سه دسته تقسیم‌بندی نموده است.

- ۱- شی محض که به گونه‌ای ساده وجود داشته و هایدگر از آن به عنوان چیز ves ens موجود و «خشک و خالی» (Entblung) تعبیر می‌کند.
- ۲- شی‌ای که بیرون از هستی انسان واقع شده است اما مورد استفاده او قرار می‌گیرد. هایدگر این اشیا را که از کار آبی نیز برخوردارند تحت عنوان ابزار (به آلمانی Zeug) و به انگلیسی (Instrument) یا چیزهای کارآمد (das Zuhandene) طبقه‌بندی می‌کند.
- ۳- آن چیزی که اثر هنری (به آلمانی das Kunstwerk) و به انگلیسی (The work of Art) نامیده می‌شود.

در حقیقت، طراح در ابتدا با بهره‌جویی از قوه‌ی خیال خود طرحی را خلق می‌کند که تولید آن می‌تواند دو مسیر کاملاً متفاوت طی کرده و دو غایت مختلف داشته باشد؛ نخست راهی که منجر به ایجاد اثر هنری می‌گردد. دوم آن که طرح را تبدیل به یک شی کارآمد یا به تعبیر هایدگر «ابزار» می‌کند، ابزاری که خود ممکن است مورد استفاده روزمره قرار گیرد و پس از آن دورریخته شود و یا نه، پس از پایان استفاده و با گذشت زمان مجدداً به یک اثر هنری مبدل گردد.



از آنجا که بحث هنر و آفرینش هنری در جوامع مختلف بسیار متفاوت و متنوع است، ادراک اثر هنری نیز در اقوام مختلف به دامنه‌ی وسیعی از متغیرها مانند هویت، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، وضعیت زمانی، اندوخته و تجارب تجسمی وابسته می‌باشد. بنابراین تعیین مفید یا زیبا بودن یک شی یا اثر، به



- الکساندر رودچنکو
- سر ژلو موان
- ترجمه غزال خردمند
- نشر عکس

الکساندر رودچنکو را در اتحاد جماهیر شوروی، معرف و طلایه دار گرایش هنری می‌دانند که ساخت‌گرایی نامیده می‌شود. جنبشی که درصداست ابزارهای مورد استفاده را برجسته کند و نشان دهد چگونه فرم‌ها از طریق ساخت به دست می‌آید. از ساختارهای دینامیکی در فضایی بدیع سودمی جوید و توجه را به منطق بیان و مهارت جلب می‌کند. این جنبش جهت این هدف، از روش‌ها و فرم‌های موجود در دنیای علم، به ویژه جهان فن و صنعت الهام گرفته است. جنبشی که خود را ماده‌گرا، مکانیکی و به نوعی ماشین‌گرا می‌داند و می‌خواهد در ارتباط مستقیم با زندگی و واقعیت باشد. رودچنکو در دل این جنبش یگانه است.

او به برتری خط به عنوان تنها عنصری که می‌تواند بسازد و خلق کند معتقد است. بنابراین در تابلوهایش با استفاده از خطوط مایل متلاقی، بر ساختار دینامیکی و بر ساخت تأکید می‌کند. خط به او امکان می‌دهد تا فرم، رنگ، اجرا و فن را حذف کند.

این خط‌گرایی بدون شک به او کمک خواهد کرد تا به راحتی به ساختارهای حجمی تحقق بخشد.

رودچنکو، یک تجربه‌گراست. ابزار مورد توجه او هر چیزی می‌تواند باشد، گوناگونی ابزارش چشمگیر است و عکاسی هم در این میان یکی از مهم‌ترین آنهاست. رودچنکو در سال ۱۹۲۴ به عکاسی روی می‌آورد و عکاسی به او این امکان را می‌دهد تا به گونه‌ای متفاوت عکس‌هایی از واقعیت خلق کند. موضوع عکاسی هم وجود دارد و لازم نیست که هنرمند آن را ترسیم کند یا خودش آن را بسازد، مثل چهره‌ها، نماهای شهر، زوایای معماری، فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی.

عکس‌های او سبک رودچنکو را نشان می‌دهد. وی به لطف استفاده از کنتراپوان‌ها و بازی با وزن عناصر تجسمی، یک عدم تعادل متعادل را با معیارهای ساخت‌گرایی به وجود می‌آورد. ساخت با خطوط، حجم و نور. رودچنکو از تباین، بین عناصر روشن و قسمت‌های تاریک استفاده می‌کند و علاوه بر این، بنابر اصل عدم تقارن از سایه‌ی یک سطح مشبک برای پخش کردن سیاه و سفید در ترکیب‌بندی عکس بهره می‌گیرد. تحقیقات عکاسی او نشانگر ابتکار و قدرت دید او و توان وی در تغییر شکل دادن واقعیت به تصویر کشیده شده است. ولی این هنرمند توانسته است با این ابزار بیانی و با قراردادن واقعیت به عنوان مدل بدون اینکه احساس شود از ترفندهای فنی استفاده کند و معادل دقیق تابلوها و مجسمه‌های ساخت‌گرای خود را در عکاسی به دست آورد.

رودچنکو با آثارش موفق شد تصاویری بی‌مانند ابداع کند که نوع جدیدی از نشان دادن و دیدن جهان است. برای اولین بار، عکاسی دیگر، برای موضوع‌هایش وابسته به نقاشی نبود، چرا که دیگر موضوع‌ها به سلیقه‌ی خود عکاسان انتخاب می‌شد به دیگر سخن عکاسی هنر شده بود.

پی‌نوشت:

- ۱- بهار موسوی حجازی، محمدرضا پورجعفر، هویت هنر: پژوهش انجام شده در دوره دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۸.
- ۲- ادموند بورک فلدمن، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه: پرویز مرزبان، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۵.
- ۳- رویین پاکباز، دایره‌المعارف هنر (نقاشی، پیکرسازی و گرافیک)، فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۸، ص ۶۵۱.
- ۴- دونیس ا. دانیس، مبادی سوادی بصری، ترجمه: مسعود سپهر، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۱، صص ۲۰-۲۱.
- ۵- بهار موسوی حجازی، محمدرضا ریخته‌گران، طراحی صنعتی، مکان و زمان: تأملی بر آرای هیدگر در باب هستی، هنر و تکنولوژی، پژوهش انجام شده در دوره دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۴، Editions Champ Vallon, 1990.
- 7- Ibid.

- ۸- موریس کوروز، فلسفه هیدگر، ترجمه: محمود نوالی، انتشارات حکمت، ۱۳۷۸، ص ۱۰۲.
- ۹- جان مک کواری، فلسفه وجودی، ترجمه: محمد حنایی کاشانی، ۱۳۷۷، ص ۲۰۳.
- ۱۰- پیشین، ص ۱۰۲.
- ۱۱- کوروز، ص ۱۱۶.
- ۱۲- همان، پاورقی ۲، ص ۱۲، Deforges. P 18-14.
- ۱۳- همان، ص ۱۰۹.

منابع

- ۱- بورک فلدمن، ادموند، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه: پرویز مرزبان، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸.
- ۲- پاکباز، رویین، دایره‌المعارف هنر (نقاشی، پیکرسازی و گرافیک)، فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۸.
- ۳- موسوی حجازی، پورجعفر، محمدرضا، هویت هنر: پژوهش انجام شده در دوره دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱.
- ۴- دانیس، دونیس ا.، مبادی سوادی بصری، ترجمه: مسعود سپهر، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۱.
- ۵- کوروز، موریس، فلسفه هیدگر، ترجمه: محمود نوالی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۸.
- ۶- مک کواری جان، فلسفه وجودی، ترجمه: محمد حنایی کاشانی، ۱۳۷۷.
- ۷- موسوی حجازی، بهار، ریخته‌گران، محمدرضا، طراحی صنعتی، مکان و زمان: تأملی بر آرای هیدگر در باب هستی، هنر و تکنولوژی، پژوهش انجام شده در دوره دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، Editions Champ Vallon, 1990.