

شپو بشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منطق بازنمایی فضا در نئوکلاسیسم و کوبیسیسم

با نگاه به فلسفه ایمانوئل کانت

محمدرضا ابوالقاسمی /

دانشجوی دکترای زیبایی‌شناسی، دانشگاه ماریسی - فرانسه

به هرگونه که بنگریم، منظور و مقصود نقاشی آفرینش فضاست، اما نه فضایی از آن‌گونه که جلوه‌گاه و تزئینات تصویرگری باشد؛ بلکه فضایی که موضوعات نقاشی بتوانند درون آن جان بگیرند و زندگی کنند. «فرانک استلا»

چکیده:

در این مقاله، سعی بر آن است تا نسبت میان تفکر فلسفی راجع به فضا و بازنمایی تصویری فضا بررسی شود. برای این منظور، بازنمایی فضا در سبک «نئوکلاسیسم» را با دیدگاه «کانت» درباره فضا مقایسه خواهد شد. فرضیه نگارنده در این مقاله چنین است که میان بازنمایی فضا در نقاشی، با تفکر فلسفی درباره فضا، مناسبت‌های عمیقی وجود دارد. به گونه‌ای که حتی در برخی موارد، می‌توان این بازنمایی‌ها را تجسم ایده‌های ناب فلسفی در نظر گرفت. «نئوکلاسیسم»، سبکی است که - از نظر نگارنده - این رابطه را به شکل و بیژهای بازتاب می‌دهد. از سوی دیگر، «کانت» از جمله فیلسوفانی است که به تفصیل درباره فضا و زمان سخن گفته است. مهم‌تر آن که دوره زندگی او با ظهور «نئوکلاسیسم» هم‌زمان می‌باشد. امید است در پایان مقاله به این نتیجه برسیم که فضای نقاشانه را نمی‌توان از ایده‌آل‌های تاریخی، فرهنگی، فلسفی جدا کرد.

فضا

نخست و پیش از هر چیز لازم است در معنا و مفهوم فضا (space) دقت نظر کنیم، زیرا همان‌گونه که «فرانک استلا» گفته است: «نقاشی به یک اعتبار آفرینش فضاست، خواه این فضا واقع‌نما باشد یا انتزاعی، خواه فیگوراتیو باشد یا تجریدی.» امروز هر یک از شاخه‌های علم تعریف ویژه‌ای از فضا دارند و فلسفه‌های مختلف هم مفهوم‌سازی‌های گوناگونی از فضا ارائه می‌دهند. اما می‌توان دو تعریف عام از فضا ارائه داد که مطابق آن‌ها:

۱. فضا (در کنار زمان و اعداد) مفهومی انتزاعی است که با آن فواصل، ابعاد اندازه و سرعت اشیا را اندازه‌گیری می‌کنیم.
۲. فضا بخشی از ساختار بنیادی عالم است که چیزها، مجزای از یکدیگر، درون آن جای گرفته‌اند و می‌توانند درون آن حرکت کنند.

این دو تعریف در طول تاریخ فلسفه، طرفداران و مخالفانی داشته است. - از فلسفه یونان باستان که بگنریم، - مهم‌ترین فیلسوفی که درباره فضا نظریه‌پردازی کرده «لایبنیتس» است. از دید او فضا چیزی نیست، مگر نسبت میان اشیا. به بیان دیگر «لایبنیتس» فضا و زمان را مفاهیمی نسبی می‌داند، به گونه‌ای که اگر شیئی وجود نداشته باشد فضا هم وجود ندارد و اگر رویدادها نباشند، از زمان هم خبری نیست. به نظر او فضا و زمان ظرف‌هایی نیستند که اشیا و رویدادها مظهر آن‌ها باشند؛ آن‌چنان که اگر شیئی در کار نباشد؛ فضا خالی می‌ماند و اگر رویدادی رخ ندهد، زمان بی‌محتوا شود. خلاصه آن‌که «لایبنیتس» استدلال کرده بود، فضا صرفاً نسبت‌های میان اشیا است و نه واقعیتی به ذات. این نگرش

را می‌توان بازتاب دهنده اولین تعریفی دانست که پیش‌تر از فضا ارائه کردیم. در این دیدگاه، اصالت با فضای نسبی است، بدین معنا که فضا در نسبت با اشیا تعریف می‌شود و مطلقیت عام ندارد.

«ایزاک نیوتن» از جمله کسانی است که در تبیین مفهوم فضا کوشیده است. او «مکانیک کلاسیک» را با این فرضیه آغاز کرد که فضا چیزی است مجزای از بدن، و زمان چیزی است که بی‌توجه به رویدادهای جهان به روند خود ادامه می‌دهد. در فیزیک نیوتن، فضا و زمان مفاهیمی مطلق‌اند؛ به گونه‌ای که فاصله نقاط مختلف آن در طی زمان ثابت است و این نقاط بعد یکسانی نسبت به یکدیگر دارند. امروزه رویکرد «نیوتن» به فضا و زمان را «سوبستانتیوالیسم» (substantialism) می‌نامند. با این حال باید بدانیم که نیوتن فضا و زمان را «ماده» (substance) در نظر نمی‌گرفت بلکه آن‌ها را موجوداتی می‌دانست که نحوه وجودشان با نحوه وجود سایر چیزها تفاوت دارد.

«ایمانوئل کانت» (۱۷۲۴-۱۸۰۴) فضا را «ماتقدم» (apriori) در نظر می‌گیرد، بدین معنا که فضا مقدم بر سایر مقولات ذهن است. از دید او فضا و زمان شهادهای ما تقدیمی هستند که فهم داده‌های حسی را برای ما ممکن می‌کنند. با این حال به باور «کانت»، فضا و زمان ماده و جسم (substance) نیستند؛ بلکه چهارچوب‌هایی هستند که با آن‌ها تجربه خود از جهان را سامان می‌دهیم. او در نقد «عقل محض» این پرسش را مطرح می‌کند که «فضا و زمان چیستند؟ آیا موجوداتی واقعی و عین‌اند؟ یا صرفاً تعینات یا روابط میان چیزها هستند و حتی اگر شهود نشده باشند، باز هم به چیزها مربوطند؟» و در پاسخ می‌گوید «فضا مفهومی تجربی (امپریک) نیست که از تجربه‌های ما از جهان خارج نشأت گرفته باشد؛ بلکه [...] پیش شرط ذهنی حساسیت ما از جهان بیرون است و صرف وجود آن است که شهود جهان بیرون برای ما ممکن می‌شود.» «کانت» یکی از فصول نقد عقل محض را با نام «حسیات استعلایی» به تحلیل متافیزیکی فضا اختصاص داده است. او نظریه خود درباره فضا را در چهار بخش مدون کرده است. نخست، به رد نظر فیلسوفانی می‌پردازد که معتقد بودند شناخت ما از فضا، شناختی تجربی است. شناخت تجربی فضا، یعنی اینکه مثلاً همان‌طور که ما یک درخت را ادراک می‌کنیم، به همان ترتیب فضا را نیز ادراک می‌نماییم؛ دوم، حجت می‌آورد که فضا، یک تصور مقدم بر هرگونه تجربه است. به بیان دیگر، نخست باید تصویری از فضا وجود داشته باشد تا تجربه‌ای بر مبنای آن حاصل شود. سوم، شرح می‌دهد که فضا مفهومی استدلالی و استنتاجی نیست؛ بدین معنا که از کنار هم گذاشتن اجزای مختلف فراهم بیاید. بلکه فضا یک شهود محض است که با تجربه مقدم بر خود حاصل نمی‌شود. چهارم، نشان می‌دهد که فضا یک مفهوم نیست بلکه یک شهود است.

«کانت» تأکید داشت که فضا (و زمان) اَبْرُکتیو (عینی) و واقعیاتی قائم به ذات نیستند، بلکه مقتضیات سوَبْرُکتیو

(ذهنی)، شناخت حسی ما از جهان بیرون هستند و همه چیز به شرط وجود آن‌ها برای ما شناخت‌پذیر می‌شود. در واقع فضا و زمان ابزارهایی ضروری‌اند و آن‌چه را که ما به وسیله حواس خود از جهان بیرون دریافت می‌کنیم، نظام می‌دهند و قوام می‌بخشند. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان مثالی آورد. اگر کار نقشه‌بردار را در نظر بگیریم، در خواهیم یافت که نقشه‌بردار ابتدا باید طرحی از زمین مورد نظرش رسم کند و آنگاه ابعاد و اندازه‌ها را بدان بیفزاید و بیادست که عکس این روند امکان‌پذیر نخواهد بود. در این‌جا نقشه‌ای که بنیان تمامی اندازه‌گیری‌هاست؛ نقش فضایی را دارد که تمامی شناخت ما از جهان بیرون، متکی به وجود ما تقدم او است. به بیان ساده‌تر، یک چیز ابتدا باید در جایی باشد تا آن‌گاه حواس ما متوجه آن شده و داده‌هایی را به ذهن‌مان منتقل کند. «کانت» برای تحکیم این نظریه خود از هندسه یاری می‌گیرد. هرچند معتقد است، بی‌جود فضا اساساً علم هندسه معنایی ندارد؛ زیرا «قطعیّت مسلم تمامی گزاره‌های هندسی و ساختار ماتقدم آن‌ها، مبتنی است بر ضرورت ما تقدم فضا». بنابراین «کانت» نتیجه می‌گیرد که فضا یک مفهوم نیست، بلکه، شهودی است مقدم بر تجربه و استدلال می‌کند که هندسه تنها در صورتی قابل تصور است که درک ما از فضا، شهودی و مقدم بر هر نوع تجربه باشد:

«مکان یک پیش‌فرض ضروری برای مشاهده است. من می‌توانم همواره چیزی را در مکان خاصی مشاهده کنم، یا به تعبیر صحیح‌تر، هر چیزی باید در یک مکان یا در مکان‌های متفاوت یافت شود. ... مکان نه جایی هست و نه جایی نیست،

تاریخ هنر، بستری برای ظهور نقاشانی فراهم آورد که خود را «نئوکلاسیست» خواندند. آن چه باید بدان توجه داشت این است که «نئوکلاسیسم» راه خود را از «رنالسیسم» و «رمانتیسم»، «باروک» و «روکوکو» جدا کرده بود و به دنبال به تصویر کشیدن ایده‌آل‌های بصری بود - به همین دلیل شاید بتوان «نئوکلاسیسم» را گونه‌ای از «افلاطون‌گرایی» در حوزه‌های هنرهای تجسمی نامید. برای مثال فیگورهای نقاشانی مثل «آنتون رافائل منگس» (۱۷۲۸-۱۷۷۹) «ژاک لویی داوید» (۱۷۴۸-۱۸۲۵)، «ژان دومنیک انگر» (۱۷۸۰-۱۸۶۷) بازتابندهٔ اصول هنر یونان و روم باستان بودند؛ نه فیگورهای آدم‌های معمولی. از سوی دیگر «نئوکلاسیسم» تحت تأثیر آموزه‌های روشنگری قرار داشت و برای همین شفافیت و صداقت و آموزش اخلاق را سرلوحه قرار داده بود.

برای مقایسهٔ بحث فضا در فلسفهٔ «کانت» و سبک «نئوکلاسیسم»، نخست باید بدانیم که به‌طور کلی فضا برای نقاش چه مفهومی دارد؟ به نظر می‌رسد که نقاش دست‌کم با سه نوع فضا سروکار دارد:

- ۱) فضای فیزیکی پیش روی نقاش. (فضای فیزیکی)
- ۲) حسی که او از این فضا کسب می‌کند. (فضای حسی)
- ۳) تبدیل این فضای محسوس فیزیکی به فضای نقاشی. (فضای بصری).

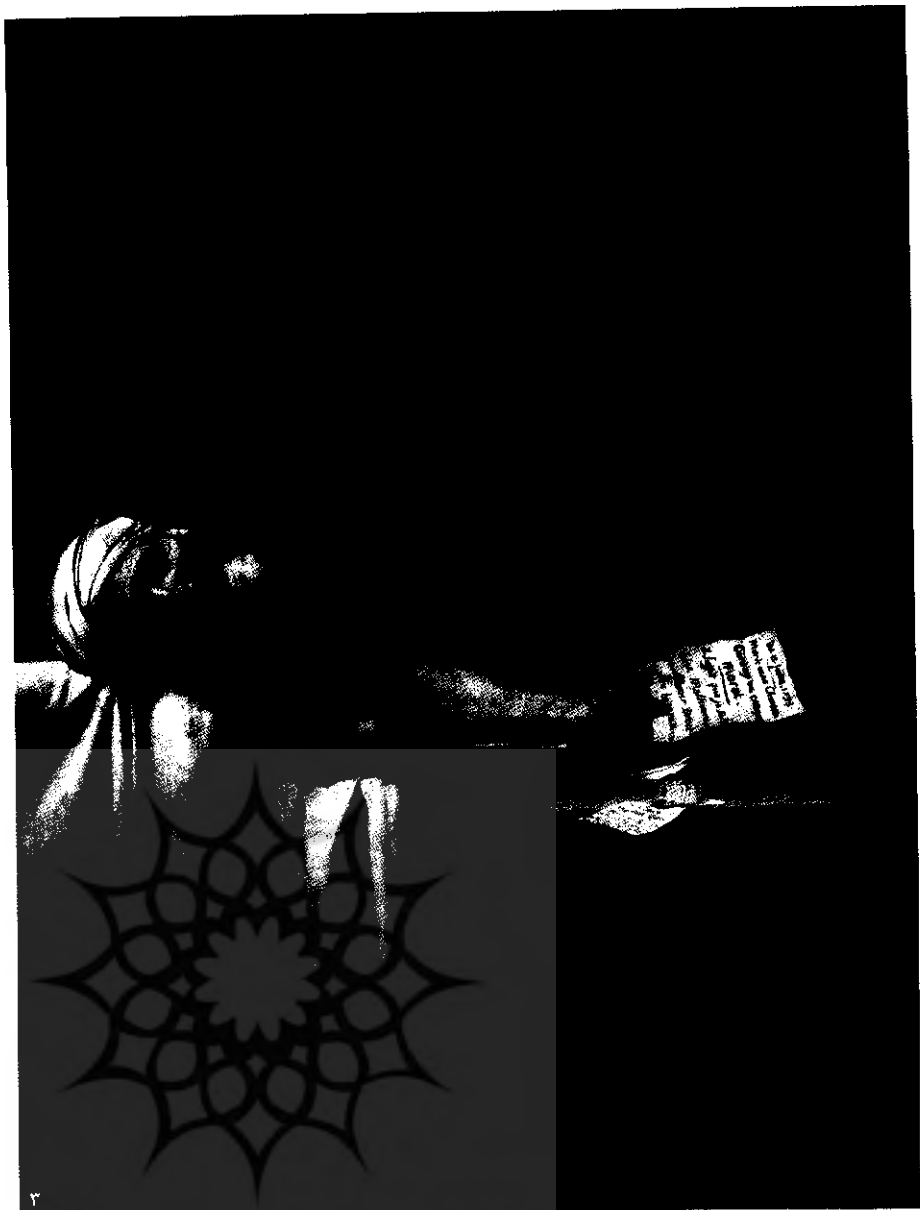
این سه نوع فضا را می‌توان چنین نشان داد:

فضای فیزیکی، همان مکانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم و ممکن است برای بسیاری از ما فضای واحدی باشد، مثل فضای یک کارگاه که برای تمامی کارگران مشترک است. (فضای فیزیکی). اما هر فرد احساس خاصی از فضا دارد. (فضای حسی) و اگر این فرد هنرمند باشد فضای آثارش، بازتاب‌دهندهٔ نگاه ویژهٔ او به درون خود و جهان اطراف خواهد بود. هم‌چنان که فضای آثار «رافائل» یا فضای آثار «روبنس» متفاوت است. (فضای بصری). در ادامه به چگونگی تبدیل فضای فیزیکی به فضای حسی و بصری پرداخته می‌شود.

همان‌گونه که دیدیم به نظر «کانت»، درک ما از فضای اطرافمان، درکی شهودی است و ما فضا را به صورت «ماتقدم» شهود می‌کنیم. از سوی دیگر در آثار «نئوکلاسیک»، فضا همواره و بدون هیچ مانعی، پیش‌روی هنرمند گسترده است. به بیان دیگر، نقاش «نئوکلاسیست» ترکیب‌بندی اثر خود را با این فرض آغاز می‌کند که فضا از پیش آن‌جاست و مستقیماً به شهود درمی‌آید و آن چه هنرمند باید انجام دهد، بازنمایی درست این فضای از پیش موجود است. شاید بتوان نتیجه گرفت که وابستگی تام و تمام آثار «نئوکلاسیک» به زمان و مکان واحد، نشان‌گر دیدگاهی است که در سدهٔ هجدهم نسبت به این دو مقوله وجود داشته است. می‌توان گفت آثار «نئوکلاسیک» فیگورو سایر عناصر بصری را به کار می‌گیرند تا

زمان و مکان «کانت» - نیوتنی را جلوه‌گر سازند. به هنگام مشاهدهٔ یک اثر نئوکلاسیک می‌توان مشخص کرد که یک فیگور از کجا آغاز و به کجا ختم می‌شود. هر بخش اثر شکل و معنای خاص خود را داراست و خط‌های افقی و عمودی کاملاً از یکدیگر قابل تمییز هستند. عناصر بصری این آثار باید کامل و واضح باشند زیرا عملاً چیزی برای مکرر کردن آن‌ها وجود ندارد. نقاش، جهان اطرافش را شهود می‌کند و این ادراک بی‌واسطه و مستقیم جهان سبب می‌شود، حسی شفاف و روشن در درون هنرمند شکل بگیرد. در روند تبدیل

مبتدل کند. این واسطه را «کانت» «مقولات» می‌نامد و آن‌ها را در چهار دستهٔ کلی «کمیت»، «کیفیت»، «نسبت» و «جهت» تقسیم‌بندی می‌کند. از دید او، هیچ شناختی بیرون از این چهار مقوله برای انسان ممکن نخواهد بود. به طور خلاصه شناخت در فلسفهٔ «کانت»، مستلزم وجود دو چیز است: «از یک سو، شهود (که در مکان و زمان عرضه می‌شود) و از سوی دیگر اعمال مقولات به اموری که در شهود عرضه می‌شوند. نه شهود و نه مقولات به تنهایی نمی‌توانند موجب شناسایی شوند. مقولات بدون شهود تهی هستند و شهود بدون مقولات نابینا است.» (هارتتاگ، ۷۶-۷۵). پس از مرور اجمالی نظریه‌های «کانت» دربارهٔ فضا و مکان، اکنون وقت به بررسی روابط متقابل میان این نظریه‌ها و سبک «نئوکلاسیسم» پرداخته می‌شود.

«نئوکلاسیسم» و بازنمایی فضا

نیمهٔ دوم سدهٔ هجدهم، هم‌زمان است با گسترش فلسفه و سبک «نئوکلاسیسم». تاریخ‌نگاران هنر ظهور «نئوکلاسیسم» در نقاشی را سال ۱۷۶۵ می‌دانند؛ در این سال برخی نقاشان بارز سبک‌های «باروک» و «روکوکو» شیوهٔ «نئوکلاسیسم» را برگزیدند. کاوش‌های باستان‌شناسان در هنر روم باستان (کاوش‌های «هرکولانوم» در ۱۷۳۷ و «پمپئی» در ۱۷۴۸) و ظهور ارزش‌های نوین هنری بر مبنای نظریه‌های «یوآخیم وینکلمان» (۱۷۱۷-۱۷۶۸)، بنیانگذار

بلکه شرط لازم برای این حقیقت کلی و ضروری است که اشیاء بایستی در جایی باشند. «(هارتتاگ، ۱۳۷۶، ص: ۲۸). «کانت» زمان را نیز «ماتقدم» می‌داند. به باور او: «نمی‌توان جهانی را تصور کرد که در زمان نباشد، یعنی جهانی که در آن هیچ چیز، نه قبل از چیز دیگر، نه هم‌زمان با آن و نه بعد از آن روی دهد» (پیشین، ۳۴). «کانت» می‌گوید: «نمی‌توان تصور کرد که زمان اصلاً وجود نداشته باشد. زمان نیز در فلسفهٔ او شهودی و مقدم بر هر گونه تجربه است.»

نکتهٔ درخور توجه اینکه؛ همچون نور که همه چیز را مرئی می‌کند و بی‌وجود آن ما عملاً قادر به دیدن نیستیم، فضا نیز مجالی فراهم می‌آورد برای ادراک تمامی آن‌چه که ادراک می‌کنیم و این در حالی است که خود فضا چیزی قابل ادراک نیست. «کانت» از «ایده‌آلیتهٔ استعلایی» (transcendental ideality) و واقعیت تجربی (empirica reality) فضا و زمان سخن می‌گوید. «ایده‌آلیتهٔ استعلایی» بدین معناست که فضا و زمان جزئی از اشیاء نیستند؛ بلکه شهودی حسی در درون ما هستند و معنای «واقعیت تجربی» نیز این است که هیچ شیئی بدون آنکه در فضا و زمان باشد، برای ما قابل درک نخواهد بود. «کانت» «سراجم نتیجه می‌گیرد که ما هرگز نمی‌توانیم غیاب فضا را تصور کنیم؛ ولی به‌خوبی می‌توانیم به فضایی خالی از اشیاء بیندیشیم. او در ادامه، استدلال می‌کند که شهود حسی - فضایی زمان ما از جهان بیرون، نیازمند واسطهٔ عالی‌تری است تا تمامی داده‌های حسی ما را به شناختی معنادار

این فضای حسی به فضای بصری، نقاش فضای بصری‌ایی می‌آفریند که همچون شهود اولیه‌اش روشن و واضح است؛ اشیا در آن به طور کامل دیده می‌شوند و هندسه فضای بصری، مبنایی استوار برای ترکیب‌بندی فراهم می‌آورد.

نظام منطقی فضای بصری در «نئوکلاسیسم» محصول پرسپکتیو دقیقی است که از استادان «رنسانس» به میراث مانده بود. در این جا لازم است میان دو گونه پرسپکتیو تفاوت بگذاریم؛ زیرا علاوه بر پرسپکتیوی که در درون خود تابلو به چشم می‌آید؛ مخاطب اثر هم با پرسپکتیو ویژه نگاه خود، در برابر آن می‌ایستد. بنابراین نگرنده تابلو، پرسپکتیو نگاه خود را در امتداد پرسپکتیو فضای بصری‌ای قرار می‌دهد که بر روی بوم بازتابی شده است. اما نکته در آن است که پرسپکتیو فضای بصری اثر متکی است به نقطه محوری که می‌تواند نقطه دید نقاش باشد - و یا نباشد. بنابراین در هر پرسپکتیو، ما با دو عامل روبه‌رویم، نخست، نظام هندسی عناصر صفحه تصویر و دوم، نقطه دیدی که عناصر این صفحه از طریق آن نمایش داده می‌شوند. از این مقدمه نتیجه می‌شود که بی‌وجود چنین نقطه دیدی، اساساً نمی‌توان از چیزی به نام پرسپکتیو، و به تبع آن، فضای بصری سخن گفت.

این نقطه دید، از وجود یک نگاه دقیق یا ناظری دقیق و چشمی همیشه باز خبر می‌دهد که «ریچارد ولهایم» آن را «بیننده درونی» اثر نام می‌نهد. (Wollheim, 2001: 218) پرسپکتیو، عناصر درونی تصویر را نظام می‌دهد، اما این نقطه دید، هیچ ارتباطی با عناصر درونی تصویر ندارد و کاملاً بیرون از فضای بصری اثر جای می‌گیرد؛ درحالی‌که وجودش برای شکل‌گیری یک کل بصری ضروری است. نگارنده، این نقطه دید را با آنچه «کانت» «فضای شهودی» می‌نامند، قابل قیاس می‌داند، فضایی که خودش دیده نمی‌شود، اما شرایط دیده‌شدن سایر اشیا را برای ما فراهم می‌آورد. اگرچه این نقطه دید، نامرئی است و جزء ذاتی اثر محسوب نمی‌شود، اما وجودش برای هرگونه ارتباط با نقاشی ضروری است.

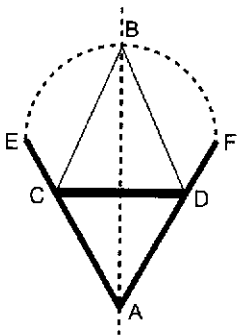
شهود «ما تقدم» فضا و مکان در نزد «کانت»، شرط لازم و ضروری هرگونه ادراک است و فهم بر بستر این شهود عمل می‌کند. این شهود به نقطه دید ما به عبارت بهتر، به محل

استقرار ما در فضا بستگی تام دارد و درست به همین دلیل است که شهود ما از فضای اطرافمان همیشه با شهود اشیا درون آن فضا آمیخته است. از یک سو مبنا و محور سازمان‌بندی عناصر بصری درون قاب، نقطه دید بیرون از تابلوست؛ نقطه‌ای که پرسپکتیو درون اثر، حول آن شکل می‌گیرد. از سوی دیگر مبنا و محور شناخت ما از جهان اطرافمان، شهود فضایی است که خود را درون آن می‌پاییم. نقطه دیدی که پرسپکتیو اثر را سازمان می‌دهد، عملاً بیرون از ساختار تابلوست و شهود ما از فضا نیز، به یک تعبیر، بیرون از فضایی است که به شهود درمی‌آید. اگرچه ما درون همان فضایی هستیم که همزمان شهودش می‌کنیم، ولی برای شهود کردن همان فضا، به طور منطقی باید بیرون از آن قرار گرفته باشیم و این تناقض (پارادوکس) فضایی حتی در فلسفه «کانت» نادیده گرفته شده بود تا آن‌که «لودویگ ویتگنشتاین»، پرده از آن برداشت؛ آن‌جا که در «تراکتاتوس» نوشت: «راه‌حل معماری زندگی درون فضا و درون زمان، جایی بیرون از فضا و زمان یافت خواهد شد.» (Wittgenstein, 1953: 64)

پیش‌تر، از «ایده‌آلیته استعلایی» فضا و زمان در فلسفه «کانت» سخن گفتیم و اشاره کردیم که منظور «کانت» این است که فضا و زمان، جزء ذاتی اشیا نیستند؛ بلکه شهودهای محضی هستند که بر هر گونه تجربه مقدم‌اند. بر این قیاس، شاید بتوان از «ایده‌آلیته استعلایی» نقطه دید یک اثر بصری سخن گفت. گفتیم که نقطه دید هر اثر بیرون از خود، تابلوست و از اجزای آن به شمار نمی‌رود؛ این نقطه دید واجد «ایده‌آلیته استعلایی» است زیرا اولاً جزء فضای بصری اثر محسوب نمی‌شود، و ثانیاً بدون وجود آن تجربه‌ای از اثر ممکن نخواهد بود؛ زیرا قرار گرفتن در این نقطه، نخستین شرط مشاهده فضای بصری اثر محسوب می‌شود.

اشاره کردیم وقتی در برابر یک اثر «نئوکلاسیک» قرار می‌گیریم، به طور معمول، خود را در نقطه‌ای می‌گذاریم که نقاش نیز از همان نقطه اثرش را نگر بسته است. این نقطه فرضی بیرون از صفحه تصویر است و ارتباط یک به یکی با پرسپکتیو درونی اثر ندارد. با این حال به منظور مشاهده و ارتباط برقرار کردن با تابلو، ناچار باید در آن نقطه جای گرفت.

در این جا با دو نوع ارتباط مواجهیم: «ارتباط فضایی» و «ارتباط بصری». «ارتباط فضایی» ناظر است به رابطه «دیالکتیکی» میان پرسپکتیو درونی اثر و پرسپکتیو نگاه بیننده که در فضای بیرونی تابلو مستقر است. از این منظر، مشاهده و فهم اثر ثمره مشارکتی است میان پرسپکتیو درونی اثر و پرسپکتیو چشم ناظر. اما برای درک یک اثر باید علاوه بر عمق پرسپکتیو درونی، نگاه ما در سطح هم جریان بیاید و از نحوه چیدمان عناصر بصری، رنگ‌بندی، نورپردازی، ریتم، حرکت و غیره گزارش دهد. در واقع، ما با دقت‌نظر در سازمان‌دهی تصویری اثر، وارد گستره ارتباط بصری می‌شویم. درک ما از یک تابلو، محصول آمیزش ارتباط فضایی و ارتباط بصری است. به کمک طرح زیر می‌توان شناخت بهتری از این آمیزش به‌دست آورد.

مثلاً خاکستری، نشان دهنده فضای بصری تابلوست که از چشم بیننده مستقر در نقطه دید «A» دیده می‌شود و به کمک پرسپکتیو، چشم او را به عمق مجازی ترکیب‌بندی هدایت می‌کند. پاره خط «AB» نیز نشان‌گر محوری‌ست که فضای بصری اثر را

سازمان می‌دهد و همزمان آن را با فضای ارتباطی بیرون از تابلو پیوند می‌زند. خط «CD» نشان‌دهنده سطح تخت تابلو است و کمان «EF» محدوده طبیعی دید ناظر را تعیین می‌کند. تا آن‌جا که به نظر نگارنده می‌رسد، دست‌کم دین - فهمیدن یک اثر فیگوراتیو طبیعت‌گرا، براساس چنین طرحی تحقق می‌پذیرد.

زمینه‌های معرفت‌شناختی فضا

با مطالعه تاریخ هنر درمی‌یابیم که هنرهای رایج در هر دوره، حال و هوای فکری آن دوره خاص را بازتاب می‌دهند.

برای نمونه، در زمان‌هایی که وحدت، تطابق، نظام و مرجعیت، عناصر مسلط تفکر بوده‌اند، مشاهده می‌کنیم که هنر نیز در بی وحدت است و وقتی نظم و نظام رایج به هم می‌ریزد، هنر نیز بر کثرت، تأکید می‌کند و آزادی، آفرینش، اختیار و تغییر را رواج می‌دهد. بر این مبنای شاید این پرسش به ذهن بسیاری از علاقمندان هنر، خطور کرده باشد که چرا مثلاً «نئوکلاسیسم» در قرن هجدهم ظهور پیدا کرده است و «کوبیسم» در قرن بیستم. برای این پرسش پاسخ‌های زیادی می‌توان یافت و راه‌حل را در زمینه‌های علمی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و حتی سیاسی و غیره جست‌وجو کرد. اما آنچه در این‌جا مورد نظر ما است، زمینه معرفت‌شناختی (اپیستمولوژیک) این روند تاریخی است.

زمینه معرفت‌شناختی قرن هجدهم، «عقل‌گرایی» (راسیونالیسم) بوده است که می‌توان سرچشمه‌های آن را در نزد «دکارت» جست‌وجو کرد. به‌طور خلاصه، در فلسفه «دکارت» آنچه محوریت دارد، «من اندیشنده» است. آنچه که «دکارت» با نام «کوژیشور» از آن یاد می‌کند. در این فلسفه، عقل سلطه تام دارد و همچون قادر مطلق می‌تواند ما را به شناخت درست رهنمون شود. «دکارت» در «تأملات در فلسفه اولی»، روش شکاکیت را در پیش می‌گیرد و سرانجام استدلال می‌کند که در هر چه بتوان شک کرد؛ در این که «من می‌اندیشم»، نمی‌توان شک روا داشت. مفهومی که «دکارت» از «من اندیشنده» ارائه کرده است، چنین می‌باشد:

«شاخصه جامعه اروپا و امریکا و نقاشان این جوامع تا نیمه قرن نوزدهم است. نقاشان اروپایی و امریکایی از زمان رنسانس تا نیمه نخست قرن نوزدهم نگاه مبتنی بر فلسفه «دکارت» را سرلوحه قرار داده‌اند. سیستم پرسپکتیو این نقاشی‌ها ساختار یکپارچه و منسجمی می‌آفریند که قرار است از چشم ناظر واحدی که در مکانی مشخص ایستاده دیده شود» (Dunning, 1933: 1993).

«عقل‌گرایی دکارتی» مبنای فلسفه مدرن دانسته می‌شود و به این اعتبار فلسفه «کانت» نیز وامدار اندیشه‌های «دکارت»

است. اکنون بازمی‌گردیم به پرسشی که چندی پیش طرح کردیم. چرا «نئوکلاسیسم» در نیمه قرن هجدهم و «کوبیسم» در قرن بیستم ظهور یافتند؟ پاسخ این پرسش را با نگاه به شکل فضای بصری پاسخ داده خواهد شد و کوشش می‌شود با نگاهی معرفت‌شناختی به پیشبرد طرح مقاله پرداخته شود.

پیش‌تر اشاره کردیم که ویژگی شهودی فضا در فلسفه «دکارت» با حضور بدیهی و مسلط فضا در آثار نئوکلاسیک قابل مقایسه هستند. اگر چنین قیاسی را بپذیریم، در خواهیم یافت که نقاش «نئوکلاسیست»، اساساً فضای شهودی خودش را بر روی بوم، بازنمایی می‌کرده است. این فضا بنا بر تعریف، «ساختار یک‌پارچه و منسجمی» دارد که عناصر بصری را کنار هم گرد می‌آورد. بازنمایی فضا در حکم کل، و عناصر بصری در حکم جزء، در آثار «نئوکلاسیک»، «طبیعت‌گرایانه» است؛ بدین معنا که ابعاد و اندازه‌ها، حجم‌ها و بافت‌ها، فرم‌ها و رنگ‌ها یا الگوبرداری از طبیعت بر روی بوم بازنمایی می‌شوند. مبنای بازنمایی طبیعت‌گرایانه، تجربه هنرمند از جهانی است که در آن زندگی می‌کند و - همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم - بر اساس فلسفه «کانت»، مبنای اولیه این تجربه، شهود فضا و زمان است. پس تصویری که او بر روی بوم می‌آفریند، بر تصورش از جهان پیرامون مبتنی است و اجزای این تصور هم در طبیعت، ماه‌آزای واقعی دارند. بر مبنای این روند، نقاش «نئوکلاسیست» به لحاظ معرفت‌شناختی، اساساً به مرحله‌ای نرسیده است که بخواهد یا بتواند فضای بصری اثرش را زبرور کند و - همانند آن چه در «کوبیسم» می‌بینیم - فضایی کاملاً خلاقانه و انتزاعی بیافریند. به بیان دیگر، او هنوز عالی‌ترین شکل نظم و انسجام را در طبیعت می‌بیند و وظیفه خود را شناخت و بازنمایی این نظم و انسجام می‌داند.

شناختی که نقاش «نئوکلاسیک» از جهان اطراف خود دارد، مبتنی است بر الگوی معرفت‌شناختی «دکارتی - کانتی»؛ در این الگو، عقل (و در مورد «کانت»، عقل همراه با حواس) قادر است شناختی شفاف و بی‌شبهه از جهان برای ما فراهم کند. وقتی این شناخت شکل عینی به خود می‌گیرد به پرسپکتیو دقیق، قیوگورهای استوار، رنگ‌های طبیعی، ریتم موزون و در مجموع فضای بصری منسجم و یکپارچه منتهی می‌شود؛ همان فضایی که در آثار «آنتون رافائل منگس»، «ژاک لویی داوید» و «ژان آگوست دومینیک انگر» به خوبی دیده می‌شود.

فضا در نقاشی کوبیسم

به نظر نگارنده، ظهور «کوبیسم» در قرن بیستم نیز دلایل معرفت‌شناختی داشته است. قصد نگارنده در این‌جا تحلیل «کوبیسم» و رجوع به سرچشمه‌های پیدایش آن نیست. اما، شاید ذکر چند نکته اساسی درباره پیدایش فضای بصری «کوبیک»، بتواند بر آنچه تاکنون درباره رابطه «کانت» و «نئوکلاسیسم» گفتیم، نور تازه‌ای بیفکند و پرسش آغازین این بحث درباره ظهور «کوبیسم» در قرن بیستم را به پاسخ نزدیک‌تر کند.

بی‌اعتنا و بی‌اعتبار شدن یا کم توجه شدن فیزیک

«نیوتونی» و پیدایش فیزیکی کوانتومی، دستاوردهای شگفت‌انگیز روان‌شناسی «فروید»، ظهور نسل نوینی از فیلسوفان اروپایی همچون «ادموند هوسرل» (۱۸۵۹-۱۹۳۸) و «هانی برگسون» (۱۸۵۹-۱۹۴۱)، می‌توانند از دلایل پیدایش «کوبیسم» باشند. نکته جالب توجه آن که مهم‌ترین دستاورد کوبیست‌ها آفرینش یک فضای کاملاً جدید بصری است، تا آن‌جا که «ژرژ براک» (۱۸۸۲-۱۹۶۳) می‌گوید «بزرگ‌ترین دل‌مشغولی‌ام در سراسر زندگی نقاشی کردن فضا بوده است». در واقع آنچه که «کوبیسم» را از سایر جریان‌های هنری متمایز می‌کند؛ تأکید بر پژوهش در فضای نقاشانه و کشف افق‌های جدید بصری است. هدف «کوبیست‌ها» این بود که ادراکات کثیری را که با حواس بدن خود حاصل می‌کنیم درون تصویری واحد نشان دهند. از این رو بدون شک «کوبیسم» مهم‌ترین جنبش هنری تاریخ هنر مدرن است؛ زیرا توانست مفهوم بازنمایی در هنر را به طور ریشه‌ای دگرگون کند. تلاش‌های «پل سزان» برای آفرینش فضای بصری‌ای که از جهان بیرون تقلید نکند، مبنای ظهور جنبش «کوبیسم» بود. «کوبیسم» زبان بصری کاملاً نوینی است که راه تازه‌ای پیشروی نقاشی مدرن گشود. (Golding, 1965: 25)

با این همه، نباید فراموش کرد که «واسیلی کاندینسکی» (۱۸۶۶-۱۹۴۴) نقش بسیار بزرگی در شکل‌گیری فضای جدید بصری هنر غربی داشته است؛ زیرا نخستین بار او بود که نقاشی مدرن را از زیر سایه چند صد ساله ترکیب‌بندی هرمی، رها کرد، ترکیب‌بندی‌ای که با اثر «خانواده مقدس» «رافائل» بر نقاشی غرب سایه انداخته بود. پس از این حرکت انقلابی «کاندینسکی»، فضای ترکیب‌بندی، تحریفه معوج، تکه‌تکه، محدود، بخش‌بخش، بافت‌دار، مرتعش، بخش و پراکنده گردید. ریشه‌کن کردن ترکیب‌بندی هرمی، میراث «کاندینسکی» برای هنر قرن بیستم است.

می‌دانیم که «کوبیسم» مراحل متعددی را پشت سر گذاشته است. مهم‌ترین مسئله مرحله اول این جنبش - که «کوبیسم سزانی» نامیده می‌شود، - بازنمایی حجم بر روی سطح تخت بوم بود که از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۰ تداوم داشته است. این جنبش در مرحله دوم خود بر مسئله فضا متمرکز شد و این دل‌مشغولی تا ۱۹۱۲ تداوم داشت. این مرحله را «کوبیسم تحلیلی» می‌نامند. پس از آنکه هنرمندان این جنبش، تجربه نقاشی انتزاعی را پشت سر گذاشتند، دوباره عناصر بصری قابل تشخیص را به ترکیب‌بندی‌های خود بازگرداندند که حاصل آن کولاژ بود. مهم‌ترین دل‌مشغولی نقاشان در این مرحله، آزمون روش‌های گوناگون ارجاع به واقعیت بود و «کوبیسم ترکیبی» نام گرفت.

با این مقدمه کوتاه، این موضوع را که میان پیدایش «کوبیسم» و تغییر نگاه هنرمندان به فضا، چه نسبتی، بررسی می‌کنیم. فضای «نیوتونی»، مطلق بود؛ بدین معنا که فاصله دو نقطه ثابت درون آن همیشه یک مقدار معین در نظر گرفته می‌شد. از سوی دیگر هندسه «اقلیدسی» تا قرن نوزدهم، هنوز سیطره خود را حفظ کرده بود تا آن‌جا که هرگاه «کانت» از هندسه سخن می‌گفت، منظورش به طور مشخص «هندسه اقلیدسی» بود. اما این وضعیت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کاملاً دگرگون شد. «انیشتن» در مقاله‌های خود مفهوم فضا را از اساس دگرگون کرد. فضای مطلق «نیوتنی» تهی بود؛ در حالی که فضای «کوانتومی» سرشار است از ذرات بسیار کوچک مرتعشی که پیوسته در حال به وجود آمدن و از میان رفتن هستند. هندسه «ناقلیدسی» بسیاری از اصول موضوعه «اقلیدس» را زیر سؤال برد و روان‌شناسی «فروید» ثابت کرد که آن‌چه تاکنون به عنوان «من»، مبنای مباحثات فلسفی بوده و آفرینش خلاقانه را بدان نسبت می‌دادند تا چه میزان ناستوار، پیچیده و ناشناخته است.

در چنین شرایطی است که «کوبیسم» خود را به جهان هنر عرضه می‌کند. هنرمند «کوبیست» دیگر فضا را با شهود

محض برابر نمی‌داند، زیرا با نظریه‌های «انیشتن» دریافته که تفکیک فضا و زمان به شیوه «کانت» نادرست است و آنچه ما را در بر گرفته، ساختار یک پارچه فضا-زمان است. از سوی دیگر نقدهای تسدی که علیه «دکارت» و «کانت» صورت گرفت، به فلسفه‌های جدیدی انجامید که دیگر فضا و زمان را اموری پایدار و مطلق در نظر نمی‌گرفتند. برای نمونه «هانری برگسون» مفهوم جدیدی از مکان و زمان ارائه داد که به طور کلی با آنچه «کانت» از آن‌ها می‌فهمید تفاوت داشت.

جدایت‌ترین بخش فلسفه «برگسون» به تحلیل‌های او از مکان و زمان اختصاص دارد. او می‌گوید اولاً روابط مکانی میان چیزها از خود چیزها مجزایند و ثانیاً معکوس شدن هستند. برای مثال وقتی یک گلدان و یک لیوان روی میز قرار دارند، اولاً رابطه میان آن‌ها هیچ تأثیری بر ویژگی‌های ذاتی‌شان نمی‌گذارد، ثانیاً اگر گلدان از لیوان هشت سانتی‌متر فاصله دارد، عکس این حالت نیز ممکن است و لیوان هم از گلدان عیناً هشت سانتی‌متر فاصله خواهد داشت. از سوی دیگر «برگسون» میان دو گونه زمان تمایز می‌گذارد: «زمان مکانی» و «زمان درونی».

«زمان مکانی»، همان زمان قابل اندازه‌گیری در جهان بیرون است؛ زمانی که مکان عقربه‌های ساعت آن را تعیین می‌کند. این زمان بر ویژگی‌های خود ایزه‌ها، تأثیر نمی‌گذارد و مانند قبل، قابل معکوس شدن است. یعنی «الف» به لحاظ زمانی همان قدر از «ب» دور است که «ب» از «الف». اما زمان درونی قابل اندازه‌گیری نیست، زیرا ما آن را صرفاً به شکل یک استمرار (duree) شهود می‌کنیم. در این حالت دیگر گذشته از حال و آینده قابل تفکیک نیست. برای همین وقتی افسرده می‌شویم، احساس می‌کنیم زمان کند می‌گذرد و در حالت شادکامی تند. بنابراین وجود ما توده ناهمگون و درهم پیچیده‌ای از خاطره‌ها (رخدادهای گذشته)، حالات (رخدادهای حال) و امیدها (رخدادهای آینده) است که در آن واحد نمی‌توان میان آن‌ها مرز مشخصی ترسیم کرد. پس از این شرح مختصر، اکنون می‌توان گفت‌مان فلسفی «برگسون» را با گفت‌مان هنری «کوبیسم» قیاس کرد.

«کوبیست‌ها» جهان ایده‌آل‌ها را کنار گذاشتند و به جهان عینی بازگشتند. در آثار آنان واقعیت غایبی همان چیزی است که در جهان ظواهر به ادراک درمی‌آید. شاید بزرگترین نوآوری کوبیست‌ها، فروسختن زمان و مکان ایستا بوده باشد. آثار آن‌ها بهترین جلوه آمیزش زمان مکانی و زمان درونی است. می‌دانیم که «کوبیست‌ها» برای به تصویر کشیدن ایزه‌ها خود، را به رعایت زمان و مکان «کانتی-نیوتنی»، ملزم نمی‌دانستند. به بیان دیگر، آن‌ها یک ایزه واحد را از مکان‌های مختلف و زمان‌های متعدد، همزمان بر روی بوم مجسم می‌کردند. در واقع می‌توان گفت «کوبیسم» زمان درونی و زمان مکانی را با یکدیگر تلفیق می‌کند. برای همین:

«کوبیست‌ها» - برخلاف هنرمندان پیشین - جهان مرئی را به طریقی بازنمایی نمی‌کردند که منظری از اشیاء در زمان و مکان خاص تجسم یابد. آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست. نمایش واقعیت چند وجهی یک شیء، مستلزم آن بود که از زاویای دید متعدد به طور همزمان به تصویر درآید؛ یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود.» (پاکیزا، ۱۳۷۹، ص: ۴۲۷، تأکیدها از ما است).

برای همین است که در آثار «پیکاسو» (۱۸۸۱-۱۹۷۳) دو روند همزمان، به وقوع می‌پیوندد: از یک‌سو «ثبت عواطف برانگیخته شده از واقعیت بیرونی؛ و از سوی دیگر آشکارسازی محتویات درونی‌ترین لایه‌های روان آدمی.» (پیشین، ۱۴۶). «درونی‌ترین لایه‌های روان آدمی» به خوبی نظریه «برگسون» درباره خاطره را به یاد می‌آورد. پیش از «برگسون» گمان بر این بود که آدمی رویدادهای گذشته زندگی‌اش را به مرور فراموش می‌کند. اما برگسون به شیوه‌ای

جالسب توجه ثابت می‌کند که هیچ چیز در حافظه انسان از میان نمی‌رود؛ بلکه صرفاً به اعماق حافظه رانده می‌شود تا مگر زمانی - در خواب یا بیداری - دوباره خودش را به سطح برساند: «بله، در واقع، من معتقدم کلیت زندگی گذشته ما با ریزترین جزئیات‌اش در حافظه ما محفوظ است؛ بدان گونه که ما هرگز چیزی را فراموش نمی‌کنیم و تمامی آنچه را که از نخستین لحظه آغاز به کار آگاهی خود حس و ادراک کرده‌ایم، اندیشیده‌ایم و خواسته‌ایم بی‌هیچ زوال و نسیان در یاد ما باقی‌اند.» (Bergson, ۲۰۰۵: ۱۰۲). به طور خلاصه، می‌توان گفت زمان و مکان «کانتی-نیوتنی» «نئوکلاسیسم» در قرن هیجدهم، جای خود را به زمان و مکان «برگسونی» کوانتومی «کوبیسم» در قرن بیستم می‌بخشد.

کلام پایانی نقل قولی از «ژرژ براک» درباره فضا است. این گفته به خوبی محوریت آفرینش فضای بصری جدید در «کوبیسم» را به ما نشان می‌دهد. «براک» می‌گوید: «آن‌چه مرا بیش از هر چیز دیگر جذب کرده - و در واقع مهم‌ترین جهت‌گیری «کوبیسم» نیز بوده است - مادیت بخشی به فضای نوینی بود که من حسش می‌کردم ... نخستین نقاشی‌های «کوبیست»، پژوهش‌هایی درباره فضا بودند. دل‌مشغولی ما نور بود نه رنگ. نور و فضا دو موضوعی بودند که ما بدان‌ها می‌پرداختیم. ... روش بخش‌بخش کردن سطح تصویر، کمک کرد تا فضا و جنبش فضا را شالوده‌ریزی و بازنمایی کنیم. من باید نخست فضا را خلق می‌کردم تا آنگاه بتوانم یک شیء را بر روی یک بوم نشان دهم. ... «فوویسم»، نور بود و «کوبیسم»، فضا.» (Vallier, ۱۹۸۲: ۷۹)

پی‌نوشت

۱. در این جا نباید معنای مورد نظر کانت از شهود را با معنایی که در اندیشه‌ی شرقی از این واژه بر داشت می‌شود یکی دانست. شاید بتوان شهود را در این جا تماس عریان و مستقیم با جهان تعبیر کرد. تماسی که هنوز از صاف نظری و فلسفی نگذاشته است، همان تماسی که ما در زندگی روزمره از طریق آن و بر مبنای آن رفتار خود را سامان می‌دهیم. بنابراین شهود به معنای ادراک مستقیم و بی‌واسطه است و به همین خاطر یونانیان باستان درک شهودی را نسبت به تأثیرات حسی برتر می‌دانستند.

۲. در برخی از نقاشی‌های منظره نقاش اساساً نمی‌نویسند است از چنان نقطه‌ی مرتفع یا پستی به منظره بنگرد که اثر آن را نمایش می‌دهد، بنابراین نقطه‌ی دید محوری اثر لزوماً با نقطه‌ی دید هنرمند منطبق نیست.

۳. Vorstellung/Representation

۴. Internal spectator

کتابشناسی

- پاکیزا، روین. دایرة المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر، (۱۳۹۹).
- ماتیوز، ریک. فلسفه فرانسه در قرن بیستم، ترجمه محسن حکیمی، تهران، انتشارات ققنوس، (۱۳۷۸).
- هارتاکه، یوسوس. نظریه شناخت «کانت»، ترجمه علی حقی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، (۱۳۶۶).
- Bergson, Henri (2005) L'energie spirituelle, Presses Universitaires de France - PUF
- Dunning, Willian (1993) Post - modern and the construct of the divisible self, In: British Journal of Aesthetics, Vol. 33, No. 2, April 1993.
- Golding, Jogn (1965) Le Cubisme. Paris, Rene Juliard.
- Kant, Emmanuel (2004) Critique de la raison pure. Presses Universitaires de France - PUF.
- Stella, Frand (1986). Working Space, Harvard Universitaires Press: Cambridge, MA.
- Vallier, Dora (1982) Braque: L'oeuvre: catalogue raisonne, Flammarion.
- Wittgenstein, Ludwig (2001) Tractatus, Gallimard.
- Wollheim, Ludwig (2001) Tractatus, Gallimard.
- Wollgeim, Richard (2001) "The Spector in the Picture" In: R. Van Garven (ed.), Richard Wollheim On the Art of Painting. Art as Representation and Expression, Cambridge University Press.

شرح تصاویر:

- ۱ - بناهارت در حال عبور از گردنه سنت برنارد، ژاک لویی داوید، رنگ روغن روی بوم، ۱۸۰۱
- ۲ - مادام لاتیر و دخترش، ژانگ دومینگ انگر، حدود ۱۸۱۵، ۲۲ x ۳۰ سانتی متر
- ۳ - مرگ مارا، ژاک لویی داوید، رنگ روغن روی بوم، ۱۷۹۳
- ۴ - مرگ سقراط، ژاک لویی داوید، رنگ روغن روی بوم، ۱۷۶۶ x ۱۳۹ سانتی متر
- ۵ - طبیعت بیجان در مقابل پنجره باز، خوان گری، رنگ روغن روی بوم، ۸۹ x ۱۱۶ سانتی متر، موزه هنر فیلاڈلفیا
- ۶ - بندرگاه در نورماندی، ژرژ براک، رنگ روغن روی بوم، ۸۱ x ۸۱ سانتی متر، انستیتو هنر شیکاگو