

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۸/۱۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۵/۵

منیره رئیس زرگری^۱، حسن بلخاری^۲

پژوهشی در مفهوم فرا انسان نگری در هنر قرن ۲۱

چکیده

در این پژوهش، مقوله فرا انسان نگری در هنر معاصر، به عنوان رویکردی جدید در هنرهای هفتگانه بررسی شده و سیر تاریخی آن، به شکل خلاصه آورده شده است؛ این رویکرد، که نگاهی تازه به پدیده‌های پیرامونی را پیش روی ما قرار داده و تعریفی جدید از آفرینش هنری را ارائه می‌دهد، در تمام هنرها توجه شده و منجر به تولید آثار هنری‌ای متفاوت و متمایزی در تاریخ هنر مدرن و بعد از آن شده است. اشاره به هنر سینما در بخش پایانی مقاله هم به دلیل دارا بودن ماهیت تصویری و هم به دلیل پیوند این هنر با دیگر هنرهای تجسمی و کاربردی و هم در راستای هدف کلی پژوهش که بررسی همه هنرهای هفت‌گانه در قرن ۲۱ بوده، صورت گرفته است. نظریه فرا انسان نگری در هنر به عنوان یکی از جدیدترین نظریه‌های پست مدرن، هستی‌شناختی جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد که انسان را محور و مدار سایر موضوعات قرار نداده و برعکس، توجه به تمام موضوعاتی دارد که در حاشیه زندگی بشر بوده و با توجه کافی بدانها نمی‌شده است. توضیح و بسط این مفهوم به همراه آوردن نمونه‌هایی از هنرهای مختلف به ویژه سینما برای کمک به درک بهتر این گفتار، بخش‌های میانی و پایانی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهند. در متن مقاله از واژه آتروفیسم که واژه‌ای در زمینه پزشکی است استفاده شده تا بیانگر جدا شدن تدریجی برخی الحاقات زمینه‌ای از پیکره هنر معاصر و به ویژه سینما باشد با این هدف که آن را به عنوان هنری با ویژگی‌های خاص خود برای مخاطب، بازشناسی کند. انتخاب این واژه هم با هدف انتخاب نوآورانه از بین واژگان موجود، صورت گرفته و هم اشاره‌ای به پیوند اثر هنری با روند آفرینش اثر هنری با روح و جسم هنرمند و مخاطبی دارد که اثر هنری را دریافت می‌کند.

واژگان کلیدی: آتروفیسم هنری، فرا انسان نگری، هنر بیو، ریاضت سینمایی، در آیندگی.

^۱ دانشجوی دکتری، پژوهش هنر، گروه هنر، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران (نویسنده مسئول)

Email: Monireh_raeisi@yahoo.com

^۲ استاد تمام، گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

^۳ این مقاله برگرفته از رساله‌ی دکتری نویسنده‌ی اول به راهنمایی نویسنده‌ی دوم در پردیس بین المللی کیش (دانشگاه تهران) است.

مقدمه

یکی از تازه ترین نگرش‌های موضوعی به هنر، نگرش غیرانسان مدارانه و یا نا انسان محورانه است که بر خلاف دوره های پیشین هنری، انسان را در مرکزیت توجه قرار نداده و توجه اش بر موضوعاتی است که عامل انسانی یا به طور مستقیم با آنها ارتباط نداشته و یا تاثیری غیرمستقیم بر آنها دارد.

هدف از انجام این تحقیق، پرداختن به موضوعاتی است که مورد توجه هنرمندان دوره مدرن و پست مدرن قرار گرفته و شامل پرداختن به موضوعات و سوژه‌هایی است که معمولاً در حواشی زندگی انسانی قرار گرفته و از مرکز توجه آدمی دور شده‌اند، چراکه توجه به این موضوعات، جنبه دیگری از شناخت پیرامونی را برای ما ممکن می‌سازد که منجر به تغییر نگرش و وسعت شناخت آدمی و درک این مهم می‌شود که بشر، تنها جزئی از جهان هستی و تنها یک نوع از انواع زیستی در جهان است که نه تنها دارای قدرت تاثیرگذاری مطلق بر هستی نیست بلکه، از پدیده‌ها، دیگر انواع زیستی و اتفاقات طبیعی، تاثیراتی مطلوب، مخرب و یا حتی ویرانگر می‌گیرد؛ اتفاقات و فرایندهای پیش بینی نشده، بخش مهمی از جهان پیرامون ما را به خود اختصاص می‌دهند که لازم است با توجه به اهمیت شان، بررسی و مطالعه کافی شوند و این پژوهش با نظر به اهمیت این موضوع، نوشته شده است.

محقق در این مقاله با توجه ویژه به این نگرش جدید، بعد از ذکر تاریخچه‌ای مختصر، هنرهای مختلف را، بررسی نموده، اما تاکیدش به طور خاص، بر هنر سینما به عنوان هنری مستقل بوده است؛ تاکید بر هنر سینما، به این دلیل بوده که سینما نیز هنری تصویر محور مانند نقاشی است و با عنوان نقاشی متحرک یا انیمیشن، به نوعی، در حوزه هنرهای تجسمی و کاربردی قرار داشته و با چهارچوب نشریه، هماهنگی دارد. محقق، بعد از طرح مباحث موردنظر در این رابطه، برای درک بهتر مطالب، نمونه فیلم‌های مرتبط با مباحث مطرح شده را معرفی کرده و درباره آنها توضیحات کافی را ارائه کرده است.

پیشینه تحقیق

تنها پیشینه تخصصی یافت شده برای این تحقیق کتابی از حوزه ارتگا، نویسنده و محقق اسپانیایی است که در ۱۹۲۵ میلادی به رشته تحریر در آمده است (برگه پیشینه تحقیق ضمیمه شده است).

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع بنیانی و توصیفی بوده و انجام تحقیق، مبتنی بر مطالعه منابع مکتوب مرتبط با موضوع و یافتن نمونه‌های تصویری موجود بوده است. روش تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی بوده و بر پایه مطالعه منابع نوشتاری و مکتوب و مشاهده نمونه های موردی موجود، بوده است. پیشبرد تحقیق بر مبنای تحلیل موضوعی است؛ داده‌ها و نمونه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی، تصویری و شنیداری، بررسی شده‌اند تا مضامین و الگوهای معنایی مشترک در آنها، شناسایی و معرفی شوند.

زمینه‌های پیدایش تفکر فرانسان انگارانه در هنر

رویکردهای هنری و فلسفی جدید در عصر حاضر، به گونه‌ای است که به تدریج هنرمندان را از جریاناتی مثل رمانتیسم و واقع گرا دور کرده و راهها و امکانات نوتری را برایشان به ارمغان آورده است؛ یکی از این

جریان‌ات با عنوان هنر مینیمال شناخته می‌شود که برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی به ظهور رسید؛ این جریان هنری، یکی از آخرین جریان‌ها یا جنبش‌های قرن بیستم بود که از نقاشی و مجسمه‌سازی شروع شد و به سینما و ادبیات نیز میل نمود که همزمان با سینما، موسیقی نیز به سمت مینیمالیسم، تمایل پیدا کرد؛ مینیمالیست‌ها در هنرهای مختلف، عوامل غیرضروری را حذف کرده و برای شخصیت‌ها نیز اهمیت چندانی قائل نمی‌شدند و به جای آن، اساس کارشان بر این بود که حداقل‌ها و خلاصه‌ترین‌ها را در محدوده زمان و مکان گنجانده و تعریف جدیدی از هنر و ارایه هنری را برای عموم مردم و هنرمندان دیگر، پیش رو بگذارند؛ بدین معنی که در ورای اشیاء جزئی مینیمالیستی می‌توان به نوعی مفهوم جدید از شیء هنری و ساختار بیانی آن رسید که همین، بعدها زمینه ساز رویکردهای پست مدرنیسمی چون هنر چیدمان، هنر مفهومی، چند رسانه‌ای و شبیه آنها شد؛ رویکردی که به دنبال سیاست درهای باز در تمام زمینه‌ها در جهان معاصر پدیدار شد و تأیید نوینی بر حقوق اقلیت‌ها و بیان مفهوم «دیگری» و دیدن جنبه‌هایی از زندگی بود که در حاشیه قرار گرفته اند.

یکی دیگر از این گونه تجربه‌های جدید، رویکرد غیرانسان‌مدارانه (dehumanization of art) در آفرینش آثار هنری است که به معنی کنار گذاشتن و حذف عامدانه عامل انسانی از آثار و تولیدات هنری بوده و به واقع، جایگزین کردن عامل انسانی با سوژه‌ها و موضوعاتی است که پیش از این، توجه کافی نشده و یا به دقت، مشاهده نشده‌اند.

مدرنیسم در نمونه آثار هنری

یکی از اولین هنرمندان جریان اول یعنی مدرنیسم، مارسل دوشان^۱ نقاش فرانسوی بود که در نمایشگاهی در ۱۹۱۷ یک قطعه پیشابگاه را با نام چشمه به نمایش عمومی گذاشت و حیرت همگان را برانگیخت؛ چون هیچ کس در آن زمان حتی تصور هم نمی‌کرد که وسیله‌ای مثل آبریزگاه بتواند در قالب وسیله‌ای برای نمایش، در معرض دید عموم قرار گرفته و از نگاهی جدید، توجه شود؛ البته مهم‌ترین نکته درباره این گونه جنبش‌های آوانگارد در هنر، اهمیت دادن به بیننده و مخاطب اثر هنری است چراکه هنرمندان مدرن، برخلاف نگرش کلاسیک قبل از آن که هنرمند را تنها خالق اثر هنری می‌دانستند، سهم عمده‌ای به مخاطب و بیننده آثار هنری داده و عمدتاً بر این باور بودند که اثر هنری را هنرمند به تنهایی به وجود نمی‌آورد بلکه بیننده نیز با رمزگشایی و تعبیر کیفیت‌های درونی اثر، آن را با دنیای بیرون پیوند داده و بدین ترتیب، سهم خود را به اثر هنری، اضافه می‌کند. جنبش مینیمالیسم در هنرهای دیگری مثل مجسمه‌سازی از ایالات متحده آمریکا شروع شد و شامل ساخت ساختارهای مدولی، فضایی، شبکه‌ای و یا جفت کاری بود که هدفش توضیح مواردی مثل فضا، فرم، مقیاس و محدوده بود و هرگونه بیانگری و توهم دیداری را نفی می‌کرد. در سینما، عکاسی، نقاشی، موسیقی، ادبیات و معماری نیز چنین رویکردی دیده می‌شد؛ در ادبیات، این جنبش، بر پایه فشردگی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر بود؛ در موسیقی، به شکل ایده‌ای بود که در قطعه‌ای، ریتم، یک ملودی یا چند نت به صورت طولانی، تکرار می‌شد؛ یعنی یک قطعه مینیمالیستی موسیقی معمولاً شامل تم کوتاهی بود که یا به شکل نغمه بود و یا ضرباهنگ که البته گاهی با دو یا چند ساز اجرا می‌شد که در قالب هم نوازی بود اما همزمان که یک ساز به آرامی سریع‌تر از دیگری نواخته می‌شد، ساز دیگر به تدریج از هماهنگی خارج می‌گردید.

در عکاسی نیز، شامل پوشش دادن تصاویری در مرکز توجه در کادر بود که شامل کادربندی ساده با ترکیبی متفاوت و دارای جزئیاتی بسیار حداقل و محدود می‌شد؛ مثل عکسی از یک تک درخت در زمینه‌ای برفی.

در نقاشی، مینیمالیسم به شکل بیان احساسات ساده و اولیه انسان بدون علاقه به پرداختن ارتباط میان رنگ‌ها و شکل‌ها بود که در آثار نقاشانی چون مارک روتکو^۲ مشاهده می‌شد.

در هنر معماری، به شکل پرداخت کمتر به تزئینات و جزئیات و تاکید بر سادگی با هدف رسیدن به بیشترین تاثیر روانی در محیط یعنی؛ تاکید بر زیبایی ذاتی المان‌های معماری مثل ستون، قفسه‌ها یا مبلمان بود برای ایجاد نگرشی ساده‌گرایانه در مواجهه با محیط اطراف زندگی انسانی که شامل طراحی فضاها به شکل باز یا این و دوری از هرگونه مخفی‌گرایی، به عنوان بخش مهمی از طرح‌های معماری می‌شد.

در سینما هم مانند عکاسی این رویکرد، در قالب سادگی در تصاویر، تکرار و سریالی بودن جزئیات درون عکس - تصویر، استفاده از اشکال هندسی و کم کردن اشیا در درون فریم و ابراز منظور به شکل مستقیم‌گویی که در عین حال بسیار پر ابهام و پر معنی نیز هست، نمود پیدا کرده بود.

حتی در هنر استایل نیز که از انواع هنر مدرن است، چنین رویکردی، وجود داشت و در این نوع سبک پوشش که استایل مینیمال نام گرفته، سادگی، بیش از هر چیز دیگری دارای اهمیت بوده و به هیچ وجه از آیت‌های پر زرق و برق استفاده نشده و استفاده از رنگ نیز بسیار محدود بود؛ از اکسسوری یا وسایل همراه نیز به ندرت و بسیار کم استفاده شده و اساس کار به طور کلی، بر شیک، جذاب و ساده بودن استایل، بنا شده بود.

مدرنیسم و ارتباط آن با هنر فرا انسان نگارانه

در حالی که هنر قرن نوزدهم میلادی، اعترافی، اقراری و همدلانه بوده و بر مبنای احترام و حمایت از مخاطبان خود بوده و مخاطبان آن نیز، با این آثار، حسی از هم ذات پنداری داشته و در واقع بازتابی از خودشان را در موضوعات، کاراکترها و یا شخصیت خود هنرمند می‌دیدند، اما هنر مدرن، بر مبنای احساسات و همدلی مخاطب اثر هنری نیست. هنر مدرن؛ هنری فقط برای هنرمند است و فقط می‌تواند احساس محض و فهم زیبایی‌شناسانه ما را برانگیزانده و اغنا کند. هنر مدرن، دیگر متکی بر ادراک حسی از جهان نبوده و هنری بدون دوام، جوهره و مفهوم می‌باشد؛ هنرمند در اینجا، خود به واسطه‌ای بین اثر هنری و مخاطب بدل می‌شود بدین معنی که مخاطب دارای سهمی در درک و آفرینش اثر هنری شده و ممکن است همه چیز به وی وابسته باشد. مفهوم غیرانسانی نمودن هنر نیز که از مفاهیم مرتبط با هنر مدرن است، نیز چیزی نیست جز حذف جوهره انسانی از آثار هنری؛ بدین معنی که هنر از جنبه انسانی خالی شده و به ارجاعات دیگری غیر از عامل انسانی توجه می‌شود. این سبک جدید، واقعیت حاضر را غیر عادی و غیر طبیعی جلوه داده و آنرا دچار تحریف می‌کند و به واقع، ناواقعیتی را بازگو می‌کند که مصداق درست فرایند غیر انسانی نمودن جهان است.

در هنر موسیقی، دیبوسی^۳ آغازگر این دوره تازه در این هنر بود و آثارش به شکلی بود که شنونده با شنیدن قطعه موسیقی تحت تاثیر قرار نگرفته و از خود بی‌خود نمی‌شد؛ در شعر نیز مالارمه^۴ اشعاری را می‌سروید که می‌توانستند به شکلی آزاد، خواننده شوند بدون اینکه معنای خاصی را بر شنونده، تحمیل کنند. در واقع،

تمام تلاش هنرمندان کلاسیک این بود که از طرف مخاطبان خود به خوبی درک شوند و مقصود و هدفشان از خلق آثار هنری فهمیده شود ولی آنچه هنرمندان مدرن در پی آن هستند این است که فقط به عنوان هنرمند مطرح و شناخته شوند به عبارت دیگر، هنر کلاسیک به ارتباطی یک طرفه بیشتر شبیه بوده و هنرمند سنتی قصد انتقال فکر خود به مخاطب را داشته ولی هنر مدرن، برعکس بر ارتباط دو طرفه و مشارکتی تمرکز داشته و بر فعالیت و سهم مخاطب در درک و دریافت شخصی از اثر هنری، آن طور که خودش می خواهد، توجه دارد. چنین فراشدی در هنر، بعدتر، راه را برای هنر پست مدرن و جریانات هنری آوانگاردی چون دادائیسم^۵ کوبیسم^۶ و سورئالیسم^۷ باز کرد.

رویکرد غیرانسان مدارانه در آفرینش آثار هنری، یکی از همین جدیدترین رویکردها در آفرینش آثار هنری است که به معنی کنار گذاشتن و حذف عامدانه عامل انسانی از آثار و تولیدات هنری بوده و به واقع، جایگزین کردن آن با سوژه‌ها و موضوعاتی است که پیش از این، توجه کافی نشده و یا به دقت، مشاهده نشده‌اند.

هنر فرا انسان‌نگرانه، یکی از نمودهای جریان پست مدرن در هنر معاصر است که با رویکردی جدید به زندگی نگاه کرده و دنیایی نو از امکانات و فهم انسانی را برای ما ممکن می‌سازد. این هنر، شامل محتواهای هنری تازه ای است که به شکل پرننگی از عامل انسانی فاصله می‌گیرند؛ یعنی حتی امکان مطرح شدن نوعی درک غیر انسانی شده از موضوعات مطرح و مورد بررسی.

نظریه فرا انسانی شدن هنر، که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در جهان فراگیر شد، یکی از آوانگاردترین نظریه‌هایی است که در ارتباط با دنیای مدرن و عصر تکنولوژی مطرح شده و به طور مستقیم به نقش کمرنگ‌تر انسان در دنیایی مدرن که با مفاهیم و ابداعاتی چون هوش مصنوعی و دنیای دیجیتال مواجه است، اشاره دارد. این نظریه، به دنبال ارزش بخشیدن به خود آثار و محتواهای هنری بدون در نظر گرفتن خالق آنهاست؛ مفهومی که قبل تر توسط پسا ساختارگرایان و فیلسوفانی چون رولان بارت^۸ در قالب نظریه «مرگ مولف^۹» مطرح شده بود؛ حوزه ارتگا فیلسوف اسپانیایی در سده بیست میلادی، که در این زمینه کتابی با عنوان «انسان زدایی از هنر» در ۱۹۲۵ میلادی به چاپ رسانده است، معتقد است که هم اکنون در دنیای مدرن، حرکتی فعال از هنر مدرن و هنر واقع‌گرا به سمت هنر فرا انسانی در جریان است که تاکیدش بر هر آنچه در محیط اطراف ما دارای هستی و وجود است، می‌باشد. نظریه فرا انسانی گری، یا همان انسان زدایی از هنر، هستی شناختی جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد که انسان محور نبوده و انسان را مرکز و مدار موضوعات قرار نمی‌دهد بلکه برعکس توجه به موضوعاتی دارد که حول محور زندگی انسانی در جریان هستند.

هنرمندان مدرن فعال در زمینه هنر فرا انسانی در زیر مجموعه‌هایی با عنوان هنر بیو، زیستی یا هنر حیات و یا هنر رمزی به فعالیت مشغول هستند و یا در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و هنر دیجیتال که همه اینها، شامل حوزه‌هایی از فعالیت هنری هستند که عامل انسانی در آنها یا به طور کامل حذف شده و یا حضور بسیار کمرنگی دارد. این نگاه فرا انسان‌نگارانه تا حدودی، به موازات پیدایش نوعی نگرانی جمعی اخلاقی بوده که آنچه غیر از گونه انسانی وجود دارد را برجسته نموده و در حوزه روابط انسانی نیز باعث می‌شود کلیشه‌هایی چون جنسیت، نژاد، زبان، فرهنگ و حتی مرزهای جغرافیایی، رو به روز کمرنگ تر و بی‌اهمیت تر شوند. این نظریه ما را بر این می‌دارد تا خارج از محدوده‌های علائق و توجهات خود رفته و به موجودات و اشیایی که در کنار ما زندگی می‌کنند، توجه بیشتری نشان بدهیم. از وجهی دیگر، چنین رویکردی به آثار هنری توجه ما را از محصول هنری به خود مدیوم و وسیله انتقال توجه می‌دهد و موضوع یا سوژه، در درجه بعدی

اهمیت بررسی شود. از نظر ارتگا، چنین رویکردی، درست شبیه به نگاه کردن به باغی از دریچه یک پنجره یا چهارچوب است (ارتگا، ۱۹۲۵: ۱۰). که در این حالت، ما دارای این اختیار هستیم که هم از طریق شیشه شفاف پنجره، باغ را با تمام جزئیات پیش رو ببینیم و هم می‌توانیم عامدانه و خودخواسته، منظره باغ را نادیده گرفته و فقط گذر پرتوهای نوری روی پنجره را ببینیم که حرکتی شبیه تکنیک‌های فولو و فوکوس در تولید سینمایی است؛ یعنی اثر هنری کنترل شده که می‌تواند با دستکاری عامدانه، مرکز توجه ما را از چیزی به چیزی دیگر به صورت فعال، تغییر دهد. چنین رویکردی در قالب نظریه انسان زدایی از هنر می‌تواند شیوه جدیدی از دیدن را برای ما ممکن سازد که یکی از راه‌های آن، از شکل انداختن یا اعوجاج واقعیت و یا غیر طبیعی جلوه دادن موضوع است؛ از این جهت، هنر قرن حاضر، دارای این قابلیت است که بیننده را در دنیایی مبهم، پیچیده و پوشیده گرفتار کرده و برای هنرمند آفرینشگر آن، نوعی پیروزی و برتری بر عامل انسانی به حساب بیاید.

آتروفیسم هنری، رویکردی بدیع و خلاقانه

آتروفیسم در هنر معاصر، مانند هنر مینیمال و سینمای آهسته، رویکردی است در تلاش برای رسیدن به هنر محض، اهمیت اصالت و شکل و حذف ملحقات تا رسیدن به اشکال ناب و طبیعی که نقش انسان را در آفرینش و یا دستکاری مظاهر محیطی اطرافش کمرنگ و یا حذف می‌کند.

این واژه که از دایره اصطلاحات حوزه پزشکی به امانت گرفته شده، در پزشکی، به معنای از بین رفتن و تحلیل بافت عضلانی در روندی بیمارگونه است که در اینجا، بیانگر حذف زواید، متمم‌ها و برخی الحاقات مرسوم در آثار هنری است که در نهایت، آنها را با جریانی چون جریان مینیمال و کمگرایانه در آفرینش آثار هنری، پیوند می‌دهد؛ جریان مینیمال، ضمن خلاصه‌گویی و نشان دادن به خلاصه‌ترین و کم‌ترین شکل ممکن، سهم بیشتری از خلق اثر هنری را به بیننده اعطا نموده و او را در فرایند بازتولید اثر هنری مشارکت می‌دهد، در این نگرش، گویی تمام آفریده‌های هنری، آثاری ناتمام و بی‌پایان هستند که بیننده با توجه به درک و احساس و تجارب شخصی خودش آنها را کامل کرده و در نتیجه آن، در مالکیت اثر هنری نیز سهم می‌شود. هنر مینیمال یا کم‌گویانه، با جاهای خالی بسیاری که برجا می‌گذارد، راهی را برای مخاطب خود باز می‌کند تا بتواند معانی متفاوتی از دریچه ذهن و تخیل خود به اثر هنری نسبت دهد؛ و یا حتی هیچ برداشتی از اثر هنری نداشته باشد؛ یعنی همان باوری که پایه و اساس نظریه «مرگ مولف» متعلق به رولان بارت بوده است؛ چنین واگذاری و مشارکت دو طرفه‌ای در آفرینش اثر هنری، قدرت تاثیرگذاری مضاعفی در مقایسه با دیگر انواع آثار هنری بر بیننده دارد که ضمن اینکه بر ارزش هنری و ماندگاریش در طول زمان، تاکید می‌کند، قابلیت آن را برای پرداخت دوباره یا چندباره موضوع در زمان‌های بعدتر، بیشتر می‌سازد و به همین علت است که در سینما نیز، فیلم‌های ظریف تر و کم‌گوتری مثل «داستان توکیو» (۱۹۵۳) بیشتر از فیلم‌های زمخت در ایجاد حس و حال در بیننده خود، موفق هستند؛ چراکه وقتی تماشاگر، با نشانه‌های عاطفی پررنگ و متراکم در فیلم، روبه رو نمی‌شود، فرصت بیشتری در اختیار داشته و در نتیجه، بهتر می‌تواند حس و حال و معانی‌ای را که در پس نشانه‌های فیلمی است، درک کند و این، به معنای مشارکت فعال بیننده در درک و دریافت فیلم در هنگام تماشای آن است (تامسون، ۱۳۹۶: ۲۰۸).

آتروفیسم در هنر سینما و تصویر متحرک

نمونه‌هایی از ساخته‌های هنری بدون عامل انسانی در هنر سینما، فیلم‌های اصطلاحاً رودخانه‌ای هستند که در سینمای معاصر، به عنوان سبک تازه‌ای در هنر فیلمسازی مطرح می‌باشند؛ این فیلم‌ها شکلی از بازماندگی از حرکت و ایستایی را به عنوان نوع جدیدی از زیبایی‌شناسی سینمایی به بیننده عرضه می‌دارند. نمونه چنین فیلم‌هایی، فیلم «۱۳ رودخانه» اثر جیمز بنینگ^{۱۱} محصول ۲۰۰۴ میلادی است که به عنوان فیلمی مستقل تجربی غیرروایی شناخته می‌شود. این فیلم، شامل ۱۳ نمای ایستا و بلند ۱۰ دقیقه‌ای از رودخانه متفاوت در ایالات متحده آمریکا است که در دسته فیلم‌های آهسته نیز قرار می‌گیرد؛ تاکید فیلمساز در این فیلم، بیشتر بر خودنگری، خودکاوی، درون‌گرایی و تفکر است؛ بنینگ، فیلمسازی است که رویکردش به فیلم‌سازی، با هدف بالا بردن آستانه صبر، تحمل و شکیبایی بیننده و در اختیار قراردادن فرصتهایی به اوست برای اینکه ظرفیت ادراکی خود را بهبود ببخشد. هر کدام از این ۱۳ شات یا نما در فیلم «۱۳ رودخانه» به شکلی چیده شده که هر تصویر با تصویر بعدی با چند ثانیه از تاریک شدن تصویر، جدا شده است و این تنوع در نمایش رودخانه‌ها، نوعی تجربه ماهرانه دیداری را برای بیننده فراهم می‌آورد. او همچنین همیشه از عامل صدا در فیلم‌هایش بهره برده است که صدای طبیعت اطراف بدون استفاده از موسیقی متن فیلم است. در این فیلم، هر کدام از رودخانه‌ها هم به لحاظ خصوصیات دیداری و هم منظر صوتی، گوش انداز یا صدای محیط، با یکدیگر، تفاوت دارند؛ بدین معنی که گاهی صدا مانند آنچه در فیلم «دریای سالتون» هست، در جایی که دو قایق موتوری در شکلی از سبقت از هم هستند، در مرکز توجه ما قرار دارد و در شات‌های دیگر نیز بافت‌ها و ترکیبات ماهرانه‌ای از صدا برای بیننده و شنونده ارایه شده است. فضای خارج از قاب، نیز در ترتیب چیدن تصاویر رودخانه‌ها در پی هم از اهمیت تصویری قابل توجهی برخوردار است؛ مثلاً، در جایی از فیلم، تصویر زیبا و سراسر آرامش نمای رودخانه «اکی چبی» در نیمه نما، با صدای ترنی که هرگز آن را نمی‌بینیم، قطع می‌شود. در اینجا استفاده از تکنیک فضای خارج از قاب و یا حذف عامدانه بخشی از موضوع، به عنوان بستری برای فعال نمودن مضاعف تخیل بیننده و در نتیجه مشارکت بیشتر وی در فرایند خلق هنری، عمل می‌کند.

ریاضت سینمایی که می‌توان آن را برگردان سینمایی یوگای ذهن نامید و یا عنوان یوگای تصویر سینمایی را بر آن گذاشت، یکی از اهداف اصلی سازندگان فیلم‌هایی چون «۱۳ رودخانه» است که با تمرکز بر نقاط بکر و طبیعی، تصویر سینمایی را به عنوان حامل و راهی برای رسیدن به رهایی، آرامش ذهنی و پرداختن به موضوعاتی می‌کنند که انسان در عصر ماشین و تکنولوژی، یا ناعامدانه از آنها دور شده و یا خودخواسته با توجه بیش از حد به ماشینی شدن زندگی، آنها را به حاشیه رانده است. ریاضت سینمایی، نوعی خلوت خودخواسته را برای بیننده فراهم می‌کند که با هدف رسیدن به آرامش ذهنی و استفاده از تمام ظرفیت‌های ذهنی و تخیلی بیننده، طراحی شده است؛ علاوه بر این، با ساخت چنین تصاویر زیبا و واقعی‌ای، امکان نوعی سفر طبیعی مجازی نیز برای افرادی فراهم می‌شود که یا به دلیل بیماری یا سالخورده‌گی و یا مشغله کاری امکان سفرهای برون مرزی و یا حتی داخلی را ندارند و با دیدن این تصاویر، که شکل واقعی‌تری از ژانر مستند را در تولیدات سینمایی، فراهم آورده‌اند، دوری و محرومیت از طبیعت و مناطق بکر کوهستانی، جنگلی و بیابانی و آبی را برای خود، جبران نموده‌اند؛ اهمیت این دست از فیلم‌ها به این دلیل است که نوعی تجربه از راه دور در مشاهده و تماشای جهان واقعی در زمان‌های واقعی می‌باشند (پاول، ۲۰۱۲: ۱۱). آتروفیسم در

این فیلم‌ها با در پیش گرفتن رویکرد مینیمال و حذف شاخصه‌های کلاسیکی چون قصه و روایت، بازیگر، دکور و لباس، گریم، نور صحنه و میزانشن و موسیقی صورت پذیرفته است. نمونه دیگر فیلمی، فیلم «هوموساپینز» ساخته نیکلاس گیر هالتر^۱، فیلمساز اتریشی است که در آن، فیلمساز، در قالب سوژه ای کاملاً مدرن به سراغ مناطقی از نقاط مختلف در دنیا رفته که به عنوان مناطقی خالی از سکنه و فراموش شده، شناخته می‌شوند و در آنجا، به ثبت مجموعه تصاویری از این مناطق پرداخته که در مرز بین تصویر متحرک سینمایی و عکس قرار دارند و می‌توان عنوان عکس متحرک را برایشان انتخاب کرد چراکه ترکیب بندی تصویری و یا زاویه نور از بیرون، در این تصاویر و یا ایستایی آنها، بیشتر یادآور کارت پستال یا مجموعه عکس‌های یک عکاس مستند است با این تفاوت که در این فیلم عکاسانه، نمایش ظریف حرکت در برخی از این تصاویر، مرز بین تصویر سینمایی و عکس را از بین برده است. این مجموعه تصاویر با نمایش نقاطی دورافتاده و ترک شده، نمونه دیگری از هنر بدون انسان تلقی می‌شوند که تجربه دیداری کاملاً نویی را برای علاقه مندان به هنر پست مدرن فراهم آورده‌اند. به خصوص، با توجه به اینکه تصاویر به گونه‌ای گرفته شده‌اند که گویی هیچ عامل انسانی حتی در نقش کارگردان، فیلم بردار و یا تیم تولید در آنجا حضور نداشته و تصاویر، تنها از دریچه دوربینی نامرئی و به صورت مخفی و پنهانی ثبت شده‌اند؛ دلیل این ادعا نیز، وجود تصاویر تخت، نبود دستکاری صحنه پیش روی دوربین و حضور آزادانه حیوانات و پرندگان در برخی نماهاست که توانسته حس و حال و فضای ترک شدگی مکان را در قالب تصاویری بیش و کم متحرک ثبت نموده و به معرض نمایش بگذارد.

سینمای پست مدرن و آتروفیسم هنری

در سینمای پست مدرن برخلاف سینمای کلاسیک، این خود تصاویر و امکانات دوربینی و سایر ملزومات الحاقی هستند که اهمیت پیدا کرده و قابلیت‌ها، نمودها و پیامدهای ادراکی خود را برای بیننده، فاش می‌سازند؛ در سینمای آهسته نیز که سبک فیلمسازی جدید در ده سال اخیر بوده و جایگاه ویژه‌ای در جشنواره‌های هنری بین المللی به خود اختصاص داده است، اولویت قائل شدن به جنبه مادی موضوعات و حیات جسمانی و پرداختن به بعد ظاهری و جسمانی موجودات جاندار، بی جان و مناظر طبیعی است که بیشتر از هر چیز، دارای اهمیت بوده و در آن، به جای پرداختن به قصه و روایت، بر کیفیات ظاهری و قابلیت‌های دریافتی تصاویر، تاکید می‌شود (دولوکا، ۲۰۱۴: ۱۴۶). به علاوه اینکه بر عامل زمان و تاثیر آن بر رویدادهای فیلمی در این سبک فیلمسازی تاکید می‌شود که نمونه روشن دیگری از حذف عامل انسانی در پرداختن به موضوعات فیلمی است. در سینمای آهسته، این فقط عامل زمان و گذر آن است که در صورت بود یا نبود کاراکتر یا قصه مشخص، در عطف توجه قرار داشته و نوعی زیبایی شناسی مرتبط با کشش و امتداد در زمان واقعی را مطرح می‌کند که می‌توان اصطلاح زیبایی شناسی «زمان انتظار» را به آن اطلاق نمود نماید که در قالب نمایی بلند یا بسیار بلند و سکانشی که تماماً شامل زمانی برهنه است، نمایش داده می‌شود (لیم، ۲۰۱۴: ۴۵).

در آیندگی مفاهیم و موضوعات فیلمی در سینمای مدرن و آهسته، نوعی قابلیت معنایی جدید در پیوند با موضوعات فیلمی در بستر نامعلوم آینده است.

این اصطلاح در پیوند با نگاه مدرن به موضوعات پیرامونی، به این معنی است که موضوعات پیش رو،

همواره یا به مرور، با نوعی ابهام، همراه بوده و در آینده نیز ممکن است با پیچیدگی‌های بیشتری، همراه شود به نحوی که می‌توان نوعی درآیندگی را به آنها نسبت داد که حاکی از نبود تعیین و قرار نگرفتن آنها در قالب تعاریف مشخص و قائل نشدن اصولی پایدار در توصیف آنهاست که بر جنبه غیر قابل پیش بینی بودن وقایع و موضوعات، اشاره داشته و پیوند آن با واژه آینده نیز به معنی تفاوت مفهوم آینده با زمان حال و گذشته است که از ابهامی ذاتی به دلیل نامشخص بودنش، برخوردار است (لی، ۲۰۰۴: ۷۷). در آیندگی، نیز مفهومی جدید در حوزه سینمای پست مدرن است که با سیال نمودن موضوعات و سوژه‌های تصویری، نمود دیگری از نبود تسلط عامل انسانی بر موضوعات پرداختی است که در حوزه هنر انسان زدایی شده، تعریف شده و با بیان اصل نبود قطعیت، اختیار و سلطه مطلق را از انسان گرفته و به زمان و اتفاقات غیر قابل پیش بینی و آمیخته با ابهام آن، می‌سپارد.

مکانمند شدن، زمان محوری و طبیعت بی جان، سه سوژه منهای عامل انسانی هستند که در مرکز توجه هنرمندان پست مدرن در آفرینش آثارشان قرار گرفته اند.

طبیعت بی جان، مکان و زمان، در سینمای پست مدرن، مهم ترین موضوعاتی هستند که جای عامل انسانی، کاراکتر و شخصیت را در سینمای دوره‌های پیش از خود گرفته اند و این، بیانگر تفاوت نوع نگاه فیلمسازان به دنیای پیرامونی در عصر پسامدرن است که می‌تواند متأثر از عوامل چندی باشد که یکی از آنها فرهنگ و گفتمان حاکم بر جامعه ای است که فیلمساز در حال زیستن در بطن آن است. دو فیلم « جیب بری » (۱۹۹۷) و « جهان » (۲۰۰۴) ساخته جیا ژانگکه^{۱۲}، فیلمساز اهل چین، دو نمونه از این فیلم‌ها هستند. ژانگکه یکی از فیلمسازانی است که طبیعت بی جان و مکان‌ها را سوژه عمده فیلم‌هایش قرار داده و از دنیای قصه و روایت فیلم‌سازی کلاسیک، فاصله گرفته است. طبیعت بی جان از نظر وی، دارای معنی و حقیقتی است که معمولاً توجه نمی‌شود در حالی که اشیا و آثار بی جان اطراف ما از هر جنس و نوعی که باشند، همواره رازهایی از زندگی را در خود دارند که با توجه و نگاه دقیق به آنها می‌توان آنها را کشف کرد و در معرض توجه دیگران نیز قرار داد (جیا، ۲۰۰۶: ۷۹). او برای کشف چنین رازهایی به سراغ اشیا و آثار باستانی ۲۰۰۰ سال قبل رفته و سعی در نشان دادن و برجسته کردن حافظه تاریخی ملت چین کرده است؛ ژانگکه در این فیلم‌ها علاوه بر پرداختن به سوژه‌های تاریخی و باستان شناسانه، به ستایش آهستگی و سکون و تاثیر گذر زمان بر اشیا و سوژه‌های کهنه و باستانی پرداخته و پرداختن به این موضوعات را به عنوان پاسخی در مقابل سرعت و شدت شتاب تبادلات فضایی و مکانی در دنیای مدرن، دانسته است، او، با چنین رویکردی در فیلم‌سازی، واژه‌هایی چون فروپاشی و تباهی را که در حوزه فرهنگ و هنر معاصر چین، واژه‌های ناآشنایی قلمداد نمی‌شوند را نیز به تصویر کشیده است؛ مفهوم " ویرانی " مضمون عمده فرهنگ تصویری معاصر کشور چین محسوب می‌شود که نه تنها به ویرانه‌های فیزیکی در مکان‌های مختلف، اشاره می‌کند بلکه مهم‌تر از آن، بیانگر ویرانی و فروپاشی‌های سمبلیک و روان شناسانه در بافت زندگی خانوادگی نیز هست (لو، ۲۰۰۷: ۸۱).

پرداختن به لایه‌های مکانی و زمانی موجود در بطن آثار، هم از طرفی، در تقابل با تکاپو و تلاش اقتصادی لایه‌های انسانی جامعه برای ترقی در عصر مدرنیته است و هم، نوع دیگری از آهستگی در سینمای او را آشکار می‌کند که جنبه ای سیاسی داشته و نشان می‌دهد که این ایستایی و توقف، به همان اندازه که به لحاظ زمانی معنادار است، به لحاظ مکانی نیز دارای معناست؛ یعنی نوعی آهستگی و تاکید که به دنبال نشان دادن یادمان‌ها و حافظه و پیشینه تاریخی یک ملت است (دولوکا، ۲۰۱۱: ۱۴۶). این نوع وسواس و توجه بیش

از اندازه به یادمان‌های تاریخی، ظاهراً اشاره به فقدان توجه کافی به گذشته‌ای دارد که در لبه پرتگاه فراموشی جمعی قرار گرفته است (ما، ۲۰۱۰: ۳۵).

در حالی که جهان مدرن و عصر تکنولوژی، به‌طورذاتی آمیخته با مفاهیمی چون ناپایایی، شتاب و گذرا بودن هر پدیده‌ای است، این‌گونه فیلم‌ها به عنوان راه حل یا پادزهری در مقابل شتاب ذاتی مدرنیته قلمداد می‌شوند که نه تنها قادر است با پیوند دادن این لحظات گذرا به یکدیگر، تصویر متداوم و واقعی‌تری از سوژه را پیش روی ما قرار دهد بلکه با نگاه داشت زمانی بر روی سوژه، باعث نوعی تکرارپذیری آن نیز شده است (چارنی، ۱۹۹۵: ۹۹). ضمن اینکه همین زمانمند و مکانمند نمودن موضوعات و یا ابراز توجه دقیق به اشیا باستانی و سوژه‌هایی از این قبیل، نمونه‌های روشنی از پدیده انسان‌منهایی از هنر در دوران مدرن است. فیلم‌های متنی یا نوشتاری، حامل قابلیت‌های دیداری و تصویری حروف و کلمات هستند بیشتر از معانی و تداعی‌هایی که کلمات ممکن است در ذهن بیننده ایجاد کنند.

فیلم‌هایی که تحت عنوان فیلم‌های نوشتاری یا متنی نامیده می‌شوند نیز قراردادهای تصویر سینمایی را به شکلی دیگر یعنی با نشان دادن حروف، کلمات، اعداد و دیگر شکل‌های نوشتاری، مثل متن تایپوگرافیکی^{۱۳} نقض نموده و نمونه‌هایی از هنر بدون سوژه انسانی هستند؛ فیلم «پس این است» (۱۹۸۲) ساخته میخائیل اسنو^{۱۴} یکی از این فیلم‌هاست که تماماً شامل کلماتی است که به نوبت، بر روی پرده نمایش داده می‌شوند (بلتون، ۲۰۱۵: ۹۲). در این فیلم، کلماتی متعدد با مدت زمان نمایش متفاوت بر پرده به نمایش درمی‌آیند که دارای تاثیرات متنوعی بر بیننده می‌باشند؛ چنانکه کلمات تابو و ممنوعه تنها در کسری از ثانیه پدیدار شده به شکلی که خیلی سریع نیز می‌توانند از ذهن بپرند و در مقابل، کلماتی چون «امتداد» که کلمه‌ای وزین یا حتی دشوار به حساب می‌آید، مدت زمان بیشتری بر روی پرده می‌ماند (همان، ۹). فیلمساز با این رویکرد، ضمن اینکه دلالت‌های ارجاعی متعددی برای کلمه‌ای واحد، ممکن می‌سازد، تاثیر ظاهری و درک فیزیکی کلماتی را که در یک نمایش به ظاهر عادی در مقابل چشمان بیننده قرار گرفته اند را نیز دچار تغییر کرده است؛ چنان‌که در این فیلم، شکل ظاهری و نحوه نمایش کلمه بر روی پرده خیلی بیشتر از معنی یا تداعی معنایی آن برای مخاطب، جالب توجه نموده و می‌تواند بر نحوه دریافت مخاطب از آن، تاثیر بگذارد.

در سینمای ایران نیز، عباس کیارستمی با تمهیداتی چند، سینمای خود را همگام با جریان مینیمال و سینمای پست مدرن، پیش برده است که برخی از این تمهیدات، شامل حذف عمدی برخی از کاراکترها، نبود توجه به موسیقی تاثیرگذار و یا حذف و کم‌رنگ نمودن آن، استفاده از بازیگران غیر حرفه‌ای و حذف قصه یا روایت مشخص و یا پایان باز برای فیلم است؛ فیلم‌های او به گونه‌ای است که مخاطب حتی از همذات‌پنداری با شخصیت‌ها نیز محروم است چون کیارستمی به ندرت از نمای نقطه دید استفاده می‌کند (حسینی، ۱۳۹۷: ۳۶). درباره حذف کاراکترها، کیارستمی بر این باور است که فیلم، اگرچه ماهیتی فیزیکی دارد اما از جنبه‌ای روحانی و غیرفیزیکی نیز برخوردار است که حذف کاراکترها به همین علت انجام می‌شود؛ ما برخی از کاراکترها را در فیلم‌های او مثل پیرزن در حال احتضار در فیلم «باد ما را خواهد برد» (۱۳۷۸) نمی‌بینیم ولی به خوبی حضورش را می‌توانیم احساس کنیم چراکه از نظر او، در سینما همواره امکانی برای بودن، بدون بودن وجود دارد (کافمان، ۲۰۰۰: ۲۸). تعمق کیارستمی بر سوژه‌هایی چون لاک پشت یا سیب، علاوه بر اینکه زنجیره بیانی داستان فیلم را قطع می‌کند، بیننده را متوجه معانی احتمالی نمادین

آنها نیز می‌کند و در واقع، فرصت می‌دهد تا آگاهی افزون‌تری علاوه بر معنی حاصل از دنبال کردن قصه فیلم، عاید بیننده شود؛ این کار معمولاً با مکث و نگه داشت دوربین به شکل نزدیک یا تعقیب این اجسام یا موضوعات، انجام می‌شود. موضوعات ساده و پیش افتاده در این دست از فیلم‌ها می‌تواند حامل معنای عمیق و متنوعی باشد که بنا به تجربه بیننده، همگی درست بوده و فیلم را به عنوان کلیتی دارای اجزاء بسیار معرفی کند. سادگی و پیچیدگی در این فیلم‌ها وابسته به کمیت داده‌های فیلمی نبوده و چه بسا از قانون مخالف خود تبعیت می‌کند؛ چنان‌که نظام‌های ساده، رفتارهای پیچیده را بر می‌انگیزند و نظام‌های پیچیده، رفتارهای ساده را (گلیک، ۱۹۸۸ : ۱۲). به طور خلاصه، ساده بودن یک اثر هنری به معنای خالی از معنا بودن آن نیست و برعکس پیچیده بودن و شلوغیت یک اثر هنری نیز لزوماً به معنای پر بار بودن آن نمی‌تواند باشد و در نگاهی کلی، سینما دیگر وسیله‌ای برای قصه گویی نیست، رمان مصور نیست و وسیله‌ای برای کنترل و دستکاری عواطف مخاطب نیز نیست، هدف آموزشی نداشته و سرگرمی نیز نیست؛ بهترین شکل سینما همانی است که برای مخاطب، طرح سوال کند (نیری، ۱۹۹۳ : ۲۸).

در فیلم « پنج » ساخته عباس کیارستمی، فیلمساز، سوژه‌هایی را دستمایه فیلم خود قرار داده که علاوه بر مینیمال نمودن فیلم، بر جنبه غیرانسانی شده موضوعات نیز تاکید می‌کند؛ این فیلم که متشکل از پنج پلان - سکانس یا پلان مینیمال و مستقل به لحاظ موضوعی است، در سه نما به عنوان نمونه، تصاویری از دسته ای مرغابی، چند سگ پرسه گرد و در سکانس انتهایی، برکه ای در دل شب را به نمایش می‌گذارد که در نگاه اول، هیچ معنایی را به ذهن متبادر نمی‌کند ولی با چندین بار مشاهده نماها می‌توان به نوعی لذت دیداری و شاید تا حدودی خلسه تصویری رسید که از ابتدا مدنظر فیلمساز بوده است؛ ساخته‌هایی از این دست بیانگر این است که موضوعات و سوژه‌های غیرانسانی نیز به همان اندازه کاراکنر و عوامل انسانی در خلق تصاویر سینمایی نقش داشته و چه بسا این‌گونه تصاویر محض و مستقل، بهتر از هر روایت و قصه ای، معرفی کننده هنر فیلم به عنوان هنری مستقل و منحصر به فرد بوده و می‌توانند با تاکید بر ویژگی‌های تصویری و کیفیات دیداری حاصل از تصویر سینمایی، ماهیت تصویر سینمایی را به شکل بهتری بازتاب دهند؛ ویژگی مشترک این دست از فیلم‌ها، این است که همگی، با باز تعریف قراردادهای شناخته شده سینمایی و به چالش کشاندن انتظاری که از مفهوم فیلم در ذهن مخاطب عام وجود دارد؛ راه کاملاً جدیدی در تولید آثار سینمایی، باز نموده‌اند؛ ویژگی‌هایی چون پایان باز یا بی پایانی، زوایای نامتعارف و یا تخت در فیلمبرداری، فضای خارج از قاب، حذف عامل انسانی، روایت، دیالوگ و قصه، حذف هر گونه دستکاری صحنه ای و وجود فضاهای خالی بسیار و پرسش‌های متعدد که حتی ممکن است پاسخ آنها در دسترس خالق اثر نیز نباشد، از جمله اصلی‌ترین ویژگی‌های این دست از آثار سینمایی پست مدرن بوده و فیلمسازانی چون میکال آنجلو آنتیونی^{۱۵}، میثائیل هانکه^{۱۶} و عباس کیارستمی، از جمله کسانی بودند که انتقال‌دهنده این نگاه جدید به سینما می‌باشند. صفاتی چون مینیمال، ساده، کم دار، کم گو، مبهم، خوددار و مشاهده‌ای نیز، از دیگر صفاتی هستند که به این دست از تولیدات تصویری مدرن، اطلاق شده است. آوردن نمونه فیلم‌های عباس کیارستمی در این نوشتار، برای روشن تر نمودن موضوع برای خواننده است چراکه کارنامه کاری این فیلمساز برای تعداد زیادی از مخاطبان فارسی زبان ایرانی روشن بوده و آثار وی در مقایسه با فیلمسازان غیر ایرانی ذکر شده، برای مخاطب ایرانی، آشناتر و ملموس‌ترند.

نتیجه‌گیری

هنر نا انسان انگارانه یا فرا انسان نگارانه رویکردی در هنر بعد از مدرن است که توجه را از عامل انسانی چه در نقش هنرمند و چه هنربین، دور نموده و به جای آن، به خود موضوعات، مدیوم هنری و حتی امکان نبود معنایی مشخص در اثر هنری، جلب کرده و با اهدافی چون آرامش بخشی و خالی نمودن ذهن از هر گونه تجسم و ذهن مشغولی مثلا، در فیلم‌های طبیعت محور همراه است که می‌تواند راه‌های جدیدی را در پیوند دادن آثار هنری با دیگر رشته‌های مرتبط با سلامت روح و جسم انسان، باز کند چنانچه انتخاب واژه تخصصی - پزشکی آتروفیسم در این پژوهش نیز در راستای نزدیکی به این هدف، صورت گرفته است.

پرداختن به موضوعات ساده و کم‌گویی در هنر پست مدرن، همانند آهستگی در سبک فیلمسازی آهسته برخلاف تصور عمومی، نه تنها کسل‌کننده و خالی از معنا نبوده بلکه برعکس، می‌تواند انبوهی از تداعی‌ها و معناهای مختلف را به سوژه موردنظر، الحاق نماید که با در نظر گرفتن سهم مخاطب به عنوان بیننده و دریافت‌گر اثر هنری و نظریه‌های پذیرفته شده‌ای چون تئوری مرگ مولف رولان بارت، معنا یافته و در نهایت، باعث می‌شود اثر هنری دارای بار معنایی بیشتری گردیده و با ظرفیت و پتانسیل افزون‌تری در حوزه تفسیر و نقد قرارگیرد؛ در نتیجه ساده‌گرایی و یا روی آوردن به موضوعات روزمره و توجه به اشیایی که ممکن است در حالت معمول، آنها را فاقد ارزش لازم برای پرداختن بدانیم، خود به سوژه‌هایی قابل تامل و دارای ظرفیت‌های معنایی و ارجاعی متنوع، بدل می‌شوند که قوانین رایج و مرسوم تولیدات هنری را نقض نموده و امکانات دریافتی دیگری خلاف آنچه پیش از آن، حاکم بوده است را مطرح می‌سازند؛ وجود همین خلاف آمده‌است که مبنا و اساس تولیدات هنری جدید در عصر پسا مدرن شده و جنس دیگری از واقعیات موجود را برای ما آشکار می‌سازد؛ در این بین سینما نیز مانند هنرهای قبل از خود، با این نگاه جدید، آمیخته شده و قابلیت‌های معنایی و تصویری متفاوتی دارا می‌شود که در نهایت، نشانگر این هنر به عنوان هنری مستقل، یگانه و منحصر به فرد خواهد بود؛ در این آثار، سادگی و پیچیدگی در قالب مفاهیمی چند بعدی و در غیرمعنای خود، ظاهر می‌شوند همچنانکه تناقض‌ها و پارادوکس‌ها نیز به معنی نشانی از پیچیدگی و دشواریت، همواره بستری برای پیدایش آثار هنری ساده فهم شده‌اند.

مفاهیمی چون در آیندگی که نوعی پیچاندن مفاهیم وجودی و روشن در لفافه و پوششی از ابهام است و یا نشان دادن مکان‌ها، اشیا، اجسام تاریخی و پرداختن صرف به طبیعت بی‌جان و یا در مرکز توجه قرار دادن بعد زمان و گذر آن در سبک سینمایی آهسته به عنوان تنها موضوع مورد نمایش، همگی رویکردهایی هستند که نشان از کنارگذاشتن عامدانه انسان از مرکز توجه و یا کمرنگ کردن آن دارند با این هدف که تنها، اشیا و خصوصیات ذاتی و طبیعی آنها، توجه شده و در نتیجه، محیط پیرامون ما از تصور تسلط تام و تمام انسانی خارج شده و به شکل واقعی تری مورد بازبینی و مشاهده دوباره قرار گیرد تا در نهایت، راهی باشد به سوی درک دیگری از واقعیات پیرامون و طبیعت اطراف ما که همان انسان منهایی در هنر فرامدرن است.

آتروفیسم، در قالب واژه‌ای به عاریت گرفته شده از علم طب برای نشان دادن ناب‌گرایی در هنر مینیمال و پست مدرن، انتخاب شده تا توجه و دقت خواننده را برانگیخته و بیانگر رویکرد خلاصه‌گرا و بی‌انسان شده در هنر پست مدرن باشد. آتروفیسم در پیوند با هنر مینیمال در رشته‌های مختلف هنری و در جهت رسیدن به نوعی ناب‌گرایی، در هنر سینما به عنوان نمونه، علاوه بر نشان دادن استقلال هنری سینما و نبود وابستگی و نیاز این هنر به هنرهای دیگری چون ادبیات و موسیقی، طراحی صحنه و لباس، بیانگر تکنیک‌هایی چون

حذف کاراکتر یا تکنیک خارج از قاب است تا بتواند سینما و هنر تصویر را به عنوان هنری مشارکت جو معرفی کند؛ هنری که نیاز به بیننده ای فعال دارد تا با قدرت تخیل خود در خلق، ادامه و پایان بندی روایت، سهم داشته باشد و یا حتی ادامه آن را بدون تلاش برای رسیدن به پایانی احتمالی، رها سازد؛ این شکل نواز سینما بدون شک در جهت ارتقا و ارزش بخشیدن به هنر تصویر و نزدیک نمودن آن به هنری است که دارای ویژگی های خاص خودش بوده و به عنوان هنری منحصر به فرد و تنها تعریف خواهد شد.

پی نوشت ها

۱. Marcel Duchamp: نقاش، مجسمه ساز، شطرنج باز و نویسنده فرانسوی که آثارش با کوبیسم، دادا و هنر مفهومی مرتبط است
۲. Mark Rothko: نقاش اکسپرسیونیست انتزاعی آمریکایی با تبار لتونیایی
۳. Claude Debussy: آهنگساز سبک امپرسیونیسم یا دریافت گری در موسیقی
۴. Sté phane Mallarmé: شاعر، معلم، مترجم و منتقد فرانسوی
۵. Dadaism: داداگری یا مکتب دادا مکتبی است پوچ گرا و هیچ انگار که در سال های پس از جنگ جهانی اول رواج داشت
۶. Cubism: یکی از سبک های هنری در فاصله ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ در نقاشی و در تندیس گری
۷. Surrealism: یکی از جنبش های هنری قرن بیستم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر:
۸. Roland Barthes: فیلسوف، نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی، و نشانه شناس معروف فرانسوی بود
۹. نظریه مرگ مولف رولان بارت: این نظریه، روش سنتی نقد ادبی را که قصد نویسنده و تاریخچه زندگی وی را در خوانش و تفسیر متن دخالت می دهد، به چالش می کشد و در عوض پیشنهاد می دهد که نویسنده یا پدیدآور از متن جدا باشد
۱۰. James Benning: فیلمساز مستقل آمریکایی
۱۱. Nikolaus Geyrhalter: فیلمساز و تهیه کننده اهل اتریش فعال در سبک سینمایی آهسته
۱۲. Jia Zhangke: کارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس اهل چین
۱۳. تایپوگرافی یا نویسه نگاری هنری، فن حروف چینی برای نمایش زبان است؛ هنر چیدمان حروف برای زبان تصویری به معنی تقویت ویژگی بصری حروف و نزدیک کردن نوشتار به وجه تصویری؛ این چینش حروف، شامل حالت قلم و پوینت می شود که در کار چاپ پوسترها و تبلیغات نیز، استفاده و کاربرد دارد.
۱۴. Michael Snow: هنرمند کانادایی فعل در زمینه های موسیقی، مجسمه سازی، عکاسی و هنر چیدمان
۱۵. Michelangelo Antonioni: فیلمنامه نویس و کارگردان ایتالیایی در سبک نئورئالیسم
۱۶. Michael Haneke: کارگردان اهل اتریش که اغلب مشکلات جامعه مدرن را به تصویر می کشد.

فهرست منابع

- تامسون جونز، کترین (۱۳۹۶). زیباشناسی و فیلم؛ ترجمه عبدالله سالاروند. تهران: انتشارات نقش جهان.
- حسینی، سید عماد (۱۳۹۷). سینمایی دیگر. تهران: انتشارات خانه هنرمندان ایران.
- Belton, Jhon (2015). *Motionless Pictures*, Columbia University Press, United States of America.
- Charney, L. (1995). *In a Moment. Film and the Philosophy of Modernity*, L. Charney and V.R. Schwartz (eds.) *Cinema and the Invention of Modern Life*, Berkeley: University of California Press.
- De Luca, Tiago (2014). *Realism of the senses in World Cinema. The experience of Physical Reality*, London and new York: L.B. Tauris
- Edelman, Lee (2004). *No Future. Queer Theory and the Death Drive*, Durham: NC: Duke University Press..

- Gleick, J. (1998). *Chaos: Making a New Science*. London: Vintage.
- Jia, Zhangke (2006). *Still Life*, London: DVD booklet.
- Kauffman, Stanley (2000). *Stanley Kauffmann on Films: A Homeland*, The New Republic, 14 August, p. 28.
- Lim, Song Hwee (2013). *Tsai Ming-liang and a Cinema of Slowness*, Honolulu: University of Hawai Press.
- Lu, Seldon H. (2007). *Tear Down the City: Reconstructing Urban Space in Contemporary Chinese Popular Cinema and Avant-Garde Art*, in Zhang, Zhen (ed.), *The Urban Generation: Chinese Cinema and Society at the Turn of the Twenty-First Century*, Durham, NC and London: Duke University Press.
- Ma, Jean (2010). *Melancholy Drift. Making Time in Chinese Cinema*, Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Nayeri, farah (1993). *Iranian Cinema: What Happened in Between, Sight and Sound*, (Desember)(12), pp 26 - 27.
- Ortega Gasset, José (1925). *Dehumanization of Art*, United States: Anchor Books edition.
- Powell, Helen (2012). *Stop The Clocks! Time and Narrative in Cinema*, London: I.B. Tauris & Co Ltd.

Received: 2023/11/4

Accepted: 2024/7/26

A research on the concept of Dehumanization of art in 21st century

Monireh Racisi Zargari, PhD Student in Art Research, Department of Art, International Autonomous Branch of Tehran University, Kish, Iran.

Hasan Bolkhari, Full professor in Higher Art Studies department. College of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran.

Abstract

This research is based on Dehumanization of art as one of the basic approaches in modern era, and related activities that leads to this new approach. This attitude that contains a new regard to our surrounding, also is connected to the new definition of art works and is followed by many artists nowadays. This approach is concentrated to margins of our lives, the parts or people that are ignored by us either intentionally or unintentionally. Dehumanization of art as a postmodern theory presents a new ontology that is not human homocentric and is based on other creatures and entities as an important subjects deserving of attention in biosphere. This concept is described in this research as the main part and different examples of arts especially cinema are mentioned to clarify the subject-matter. Atrophy is the specialized word in this paper that is considered as one specialized word, pointing to eliminating some integrations such as music, narration, story from the main structure of film to investigate stating the film as a pure art and redefining it as a form of art that is self reliant. Explanation and expanding of this theory is the main part of this article and then its accordance to different fields of art besides related samples are also mentioned in the next parts of this writing. The goal of this research is mainly pointing to this matter that it is not just human being who dominates the world and other creatures even objects exist around us, they have their roles in nature and must be considered even more than humans in some situations, so modern and postmodern artists are the ones who refer to these subjects and show then in their artworks. In the final part of the paper, this approach is reviewed in cinema and a few of the filmmakers that have turned to this approach are introduced and their films is regarded as some of the most important cases of this new approach in filmmaking. This approach is used in order to introduce cinema as a unique kind of art that has its special characteristics that make this art to be realized and praised as an independent art in relation to other art forms.

Key Words: artistic atrophy , Dehumanization , bio art , cine-yoga, futurism.