

مطالعه تطبیقی بُعد چهارم در نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه*

ashraf.saldats.mousavi@***
هانیه اسحاقزاده تربتی***

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مفهوم مشترک و کاربرد بُعد چهارم در هنر نگارگری ایران، نقاشی سبک کوبیسم و هنر گرافیک در بخش طراحی نشانه پرداخته، همچنین اشاره‌ای به پیشینه بعد زمان در هنر پیش از تاریخ و عهد باستان دارد. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. بدین منظور در نخستین گام، بُعد چهارم را از دیدگاه‌های مختلف توصیف کرده، جنبه‌های هنری و علمی آن را در حد امکان مورد بررسی قرار داده؛ مفهوم بُعد چهارم به مثابه زمان را در نگارگری، نقاشی سبک کوبیسم و در طراحی گرافیک بخش نشانه به صورت تطبیقی تحلیل کرده است.

۲۳/۶۲

با توجه به یافته‌های تحقیق و جنبه‌های نظری و کاربردی بُعد چهارم در هنرها تجسمی؛ عبور از فضای دوبعدی به فضای مجازی بُعد چهارم با نمونه‌های موردی بررسی شده است. بعد زمان از کهن‌ترین دوران در هنر ایران وجود داشته همان‌گونه که هنر تجربی-هندسی آن عصر در نهایت زیبایی و قدرت بر سفالینه‌ها نقش بسته است، اما پس از قرن‌ها با عنایون هنر پیشرو غربی به ارمغان آورده شده است. از بررسی نمونه‌های شاخص در هنر نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه مفهوم مشترکی از بُعد چهارم در هنرها یادشده حاصل می‌شود. فرضیه؛ بعد چهارم به مثابه زمان، از دیرباز در هنر ایران وجود داشته است. بر این اساس بعد چهارم به گونه‌ها و اشکال گوناگون در هنر ایران و غرب به ظهرور رسیده است. با بکارگیری تمہیدات تجسمی از جمله استفاده موجز از فضاهای مثبت و منفی؛ ترکیب ناماها یا صحنه‌های مختلف یک یا چند موضوع به طور هم زمان و ارائه آن در قالب یک اثر هنری؛ و اجتماع همه آنها در یک سطح دو بعدی یا تصویری واحد ارایه می‌شود. اگر چنین تمہیداتی در نقاشی سبک کوبیسم، حضور بُعد چهارم را به اثبات می‌رساند؛ با استناد بر همان شواهد، می‌توان حضور بُعد چهارم را در برخی نمونه‌های شاخص نگارگری و طراحی نشانه نیز مشاهده کرد، زیرا شیوه‌های مذکور از دیرباز در آثار شاخص هنرهای نگارگری معمول بوده و اکنون هم در طراحی نشانه کاربرد دارد.

واژگان کلیدی

بعد چهارم، حرکت، زمان، طراحی نشانه، کوبیسم، گرافیک، نگارگری.

*. این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرافیک «هانیه اسحاقزاده تربتی» با عنوان : «بررسی بُعد چهارم در هنر ایران، سبک کوبیسم و تأثیر و جایگاه آن در گرافیک نوین» است که به راهنمایی دکتر «ashraf.saldats.mousavi@***» در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) انجام شده است.

**. دکتری پژوهش هنر، استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا. تهران، ایران. نویسنده مسئول ۰۹۱۲۱۲۶۶۳۴ amousavilar@yahoo.com

***. کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا (س). تهران، ایران. haniye.eshaghzade@gmail.com

مقدمه

این مقاله با اشاره‌های بسیار کوتاه به استناد تاریخی؛ از وجود حركت مجازی در آثار هنری ایران حکایت می‌کند. به همین منظور با ارایه نمونه‌ای از نقش‌پردازی‌های دوران کهن ایران آغاز می‌شود. نقش بزی چاپک برسفالینه‌ای از دوره اشکانیان (تصویر ۱) نمایانگر سابقه بروز حركت مجازی حاصل از همنشینی و توالي نقوش است. نمونه دیگر تلفیق چندین صحنه روایی از شکارگاه شاهانه در یک قاب است؛ سندی دال بر روایت هم زمان یک صحنه با زوایای دید متعدد از بعد مختلف است که در نقش‌برجسته معروف تاق بستان متعلق به دوره ساسانی بر حافظه تاریخ حک شده است.

پژوهش حاضر با استناد بر وجود مشترک مشاهده شده در آثار کهن و متأخر ارایه شده، به طور تطبیقی وجود یا نمود بعد چهارم را در نگارگری، همه به طور همزمان و تلفیقی به سوی ترکیبی معنادار هدایت می‌شود تا تجسم حركت از فضای دو بعدی به بُعد چهارم را میسر سازد. بدین منوال زمان صرف شده برای مشاهده اشیا یا چند روایت از وجود یا زوایای دید مختلف در فضاهای متعدد همگی در یک لحظه و در یک سطح مجتماع شده و عبور نگاه بیننده را به درون اشیا و مواضعی که در عالم مادی ناممکن به نظر می‌رسد را به مدد ذهنیت خلاق هنرمند و به طریق مجازی تجسم فضا-زمان میسر می‌سازد. بر این اساس آنچه در نقاشی کوییسم برای اثبات حدوث بعد چهارم ادعا شده را اگر با برخی نمونه‌های شاخص هنر نگارگری و طراحی نشانه قیاس کنیم به وجود اشتراکی می‌رسیم که حضور بعد چهارم در نگارگری و طراحی نشانه نیز با استناد به آن یافته‌ها و شواهد تجسمی قابل مشاهده خواهد بود.

تجسم بُعد چهارم یا فضایی که زمان در آن مستتر است (فضا-زمان) به گونه‌ای ذهنی و به واسطه هم‌آمیزی فضاهای زمانی حدث می‌شود، در این باب «گیدئون» می‌گوید: "روشن دیدن سه بعدی جهان که دورانی چهارصد ساله را شامل میشود آنچنان در ذهن انسان ریشه دوانده است که تا دوران جدید هیچ شیوه دیگری را نمیتوانست، به سادگی به تصور و تجسم درآورد" [کالینز، ۱۳۷۵: ۳۶۰]. وی این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که شیوه مدرن دیدن جهان به ویژه بعد چهارم بدیهی است که به سختی قابل درک و فهم باشد. بعد چهارم بایستی ضرورتاً از طریق بیننده مفهوم و تشریح شود. با این وجود گیدئون نه تنها ساختار فضا-زمان را در کلیت خود بیان می‌کند و آن را راج می‌نهد، بلکه اعلام می‌دارد که "برای فهم آن بایستی به درون پدیده نفوذ کرد و در اطراف آن به گردش پرداخت و تنها آن وقت است که به درک هم زمان درون و بیرون نایل خواهیم شد، به ترتیبی که گویی ساختار یک پدیده توسط جداکننده‌هایی شیشه‌ای پوشانیده شده و تجربه هم زمان تمام نقاط مقصور است" [همان]. استنتاج گیدئون از "فضا-زمان" بدین گونه است که در این آثار ضرورتاً بایستی در اطراف اجسام به گردش پرداخت و تمام جبهه‌ها را از نظر گزرازید و آنها را از بالا و پایین مورد توجه قرار داد. او می‌گوید: "برای تخیلات هنرمندانه ابعاد جدیدی به وجود آمده است. نوعی (بیش بُعدی

۲۴/۶۱

۱. ماهیت تجسمی بُعد چهارم چیست؟

۲. ویژگی‌های کاربردی و مشترک بُعد چهارم در هنر نگارگری، نقاشی کوییسم و طراحی نشانه کدام است؟

مفهوم بُعد چهارم

قبل از پرداختن به آرای مطرح درباره مفهوم بُعد چهارم، بهتر است به ماهیت تجسمی آن پرداخته و نیز به مسئله اصلی مقاله یعنی کارکردهای بعد چهارم در تجسم فضای مجازی یا ماهیت فرامادی آن در هنر تجسمی اشاره کرد، که با استفاده از عناصر ملموس یا مادی و تمهدیات بصری در سطحی دو بعدی، به ادراک کیفیت‌های غیر مادی و غیر ملموس اما محسوس نایل می‌شود، همچون

اقلیدسی اگر ابزار ادراک دنیای تجسمی نیز تنها به درک مادی و صرفاً تجربی و قابل لمس محدود می شد در آن صورت، فضاهایی فرامادی و ناملموس؛ اما محسوس یا پدیدهای غیر مادی اما موجود، همچون بعد چهارم یا فضاهای فراواقعی و تخیلی در هنر را چگونه درک می کردیم؟ محدودیت این ادراک صرفاً مادی که فاقد تخیلات فراواقعی است را «ژوفره^۷» در کتاب «مطالعه مقدماتی هندسه چهاربعدی» تشریح می کند: «این هندسه در مورد فضاهایی به کار می رود که بر ما مجهول است؛ در مورد فضاهایی که خارج از ماست ...این هندسه»، تصویر هندسه است، در آینه ای با اعماق غیر قابل محاسبه؛ قلمرویی است غیر قابل دسترس که آن را دنیای پریان می نامند» [همان: ۴۰-۴۱]. اما با توجه به وجه بارز هنر در بکارگیری ذهنیتی خلاق به ویژه در آفرینش و به منصه ظهور درآوردن فضاهای تخیلی با تلفیق و تجربید واقیت های دریافت شده و امکان تبدیل و تجسم آن به تصویری فراواقعی یا به تعبیری؛ دنیای پریان، و به مدد قدرت تخیل هنری، بشر می تواند انواع فضاهای غیر واقعی را در خاطر و خیال مجسم کند. «کسی که بتواند بُعد چهارم را به کار بَرَد؛ درون جسم مادی را خواهد دید، بدون اینکه سطح جسم او را از این دیدن باز دارد. حتی باید گفت که با این شرط، این سطوح دیگر مانع به حساب نمی آیند؛ کوچک ترین قسمت های درونی مانند ظاهر اشیاء، در یک ردیف، در کنار هم- ولی خیالی و تجسمی- برای او مکشف خواهد بود. چنین کسی قادر است بدون اینکه از جدار عبور کند، در هر جهت که بخواهد از یک فضای بسته خارج شود. زیرا اجسام هریک به نوعی با بُعد چهارم مربوطند» [همان: ۵۳]. مترلینگ در کتاب بُعد چهارم با توجه به تحقیقات دقیق و موشکافانه «اوسبنسکی^۸»، در مورد فضا اشاره می کند که "خط به نقطه محدود است و سطح به خط و حجم به سطح، و ممکن است جسمی چهار بُعدی هم باشد که به حجم محدود شود" [همان: ۷۲]. به عبارت دیگر می توان گفت: خط عده زیادی نقاط مجزا را به یکدیگر می پیوندد، سطح چون مربع و مثلث، چندین خط را؛ و حجم، چون مکعب و مخروط چندین سطح را؛ و به همین ترتیب اگر پیش برویم می توانیم تصور کنیم که فضای چهار بعدی فضایی مشکل از عده ای حجم متحرک با سطوحی شفاف باشد. بعضی از آنها از هم جدا می شوند، عده ای به هم وصل می شوند، و به طریقی مجازی، در حالی که به هم وصل اند، جدا از یکدیگر به نظر می آیند. در واقع اینجا با دنیای پویا، با دورنمایی فراتر از سه بعد روبرو می شویم؛ که سطوح آن شفاف و درون و بیرون شفاف نفوذپذیر و کاملاً قابل تجسم است، همانند نقاشی های پیکاسو که تصویر وجود مختلف اشیا را از ورای یکدیگر می بینیم. در حالی که در فضای سه بعدی، به طور طبیعی ناظر یا نقاش، پشت یک گلدن سفالی یا اشیای غیر شفاف را هنگامی می بینند که یا زاویه دید را حرکت دهد و یا موضوع نقاشی در حال چرخش باشد. پس پدیده "حرکت" یا زوایای دید متنوع در واقع اطلاعات بصری حک شده در ذهن هنرمند است که روی هم یا

بی سابقه) اما برای او هنگامی چنین کیفیتی از فضا - زمان میسر می شود که وجود عناصری شفاف، این امکان را به وجود می آورد که فضای درون و بیرون، همزمان به رؤیت درآیند. نما و قطعه به صورتی هم‌زمان تصور شود درست مثل آثار پیکاسو که درک روابط درونی تنها از طریق دیدن داخل فضا قابل وصول خواهد بود" [همان: ۳۶۴]. اما از طریق دیگر برای گیدئون بعد چهارم تنها به حرکت بیننده محدود نمی شود. در گفتار تشریحی او "بعد چهارم" را، نشانه ای از تحول در هنر قلمداد می کند و می گوید: "شیوه نگرش سه بُعدی رنسانسی، جهان را یک گام پیش برده است؛ در حالی که دنیای هنر قبل از رنسانس دنیایی دو بُعدی بوده است. بنابراین نگرش چهار بعدی حاضر به جهان، نگرشی اقلابی قلمداد می گردد ولی به لحاظ دیگر این شیوه نگرش، بی تردید حاکی از پیشرفته معقول در تمدن نیز محسوب می شود" [همان: ۳۶۶].

"موریس مترلینگ^۹" (۱۸۶۲-۱۹۴۹) م در کتاب "بعد چهارم"، "آن را پدیدهای افسانه ای دارای بُعد دیگری، جز طول و عرض و ارتفاع، به نام "زمان"^{۱۰} معرفی می کند... این گونه به نظر می رسد مترلینگ در پی تبیین فضای چهار بعدی و خارج کردن انسان از دنیای سه بُعدی واقعی و قابل لمس است" [مترلینگ، ۱۳۵۴: ۱۰۰]. از نظر وی "هندسه چهار بعدی، در ورای فضای ما، در حستجوی طبیعت فضا یا فضاهایی است که ذاتی تر و محکم تر از فضای ماست- این فضا بر ما محیط است و با فضایی که مخلوق ماست و یا به عبارت دیگر در ما خلق شده است، دارای روابطی منطقی است و در فهم یا حالت شبیه به فهم اشیاء، در پدیده های این دنیا به ما کمک می کند" [همان: ۱۱۴-۱۱۵]. چنین به نظر می رسد که انسان به کمک این علم از خود خارج می شود و به فضای خیالی خود دست پیدا می کند. او در آخر کتابش بحث را به عالم خواب و تنهایی انسان و در نهایت بازی زمان و مکان می کشاند و به خوبی فضایی غیر از فضای مادی را به رخ می کشد. وی معتقد است، برای بُعد چهارم در تئوری ها، هندسه کاملی وجود دارد و مثل هندسه اقلیدسی کاملاً منطقی و نتیجه گیری شده و محدود است. "همه می دانند که هندسه اقلیدسی تنها شامل سه بُعد می شود : طول و عرض و ارتفاع، ولی از سال ۱۶۹۱ نارسا یی هندسه فوق الذکر، مخصوصاً در مورد خطوط موازی، سبب شد که هندسه غیر اقلیدسی قدم به عرصه وجود گذارد. در هندسه جدید ملاحظه می شود که فضای ما مطلقاً اقلیدسی نیست و ما می توانیم انواع فضاهای را در خاطر مجسم کنیم که در آنها خطوط موازی با یکدیگر طلاقی می کنند، خط شکسته درازتر از خط راست نباشند... این هندسه غیر اقلیدسی همان فوق هندسه یا ورای هندسه می باشد و راه مطالعه و اکتشاف فوق فضا یا فضای چهار بُعدی است. هر چند که عده ای به آن نام خیالی داده اند، ولی کاملاً واقعیت دارد. تمام قضایای دیگر وجود آن را اثبات می کند و درست همان قضایی است که اینیشتین مسایل بزرگ خود را در آن گسترش می دهد" [همان: ۱۹-۱۸]. با توجه به محدودیت دستاوردهای کاملاً ملموس و مادی هندسه

سرگیجه‌آور مدام حرکت می‌کند) پیوسته در زمان متحرک است. پس زمان و فضا از بعضی جهات می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند. "ریاضی‌دان‌هایی که در بعضی محاسبات خود از چهار بعد استفاده می‌کنند، به این موضوع اعتقاد دارند؛ می‌گویند : چهار بعد مثل یکدیگر است، سه تا از فضا است و چهارمی از زمان؛ به عبارت دیگر، همان‌طور که یکی از ابعاد سه‌گانه فضا، به کار می‌رود، زمان را هم می‌توان به کار برد" [همان : ۷۴ و ۷۵]. در واقع بعد چهارم در اثر، این فکر را القا می‌کند که بشر خواسته است، زمان را به صورت فضا مجسم سازد. با توجه به نظریات ذکر شده می‌توان مفهوم بعد چهارم را به معنای حضور یا استئار زمان در فضای آثار تجسمی یا "فضا-زمان" دانست.

مفهوم بعد چهارم به مثابه "فضا-زمان" در هنر تجسمی
هنرهای تجسمی طیف وسیعی از هنرها را در بر می‌گیرد، اما معرفی آنها موضوع این مقاله نیست. قبلاً به پیشینه وجود حرکت در نقش‌پردازی‌های پویا در دوره ایران باستان اشاره شد، اما در اینجا مباحثت را به سه هنر نگارگری، نقاشی کوییسم و طراحی نشانه اختصاص می‌دهیم.

در آثار شاخص هنر نگارگری ایران می‌توان کیفیت فضا-زمان را مشاهده کرد. در نگارگری گویی چشم ناظر یا ذهن خلاق نگارگر هم زمان و در فضای چند ساحتی، قادر به تصویر کردن از زوایای دید متتنوع بوده؛ چگونه اندرونی و بیرون یک بنای مرتفع به انضمام روی بام آن را در یک لحظه می‌بیند؟ چگونه دیوار بناها مانع نفوذ او به درون اتاق‌ها نمی‌شود؟ او با دید چندوجهی‌اش، رخدادهای مرتبط با هریک از این فضاهای را در مسافت‌های بعید (حتی در پشت کوهها) از نظر دور نداشته، و برای بیان یک روایت قادر بوده چندین صحنه مرتبط با موضوع را در یک صفحه دو بعدی به تصویر کشد. منظور از بعد چهارم یا "فضا-زمان" در نگارگری در اصل تسخیر همین زمان‌های موازی یا منطبق است که همزمان امکان مشاهده چند صحنه از چند زاویه دید را ارائه می‌کند. همانند نقاشی کوییسم که به بیننده اجازه می‌دهد یک شیء را در آن واحد از چند زاویه دید بنگرد.

کنار هم افزوده می‌شوند تا برای ارائه کیفیت بعد چهارم در یک اثر تجسمی بر سطحی دو بعدی ارائه شود. اما "حرکت" یا جابجایی حادثه‌ای است که در "زمان" اتفاق می‌افتد. در حقیقت هر لحظه از زندگی ما در مختصات جدیدی از فضا-زمانی جریان دارد. «اوسبننسکی» می‌گوید : "از کلمه زمان، فاصله حوادث مفهوم می‌شود؛ این فاصله در حالی که حوادث را از یکدیگر جدا می‌کند، در عین حال آنها را با تمام اختلافات، به یکدیگر می‌پیوند. این فاصله، امتدادی دارد که در فضای سه بعدی موجود نیست. پس این امتداد یک بعد جدید در فضاست، یعنی بعد چهارم است. این بعد را نمی‌توان با ابعاد فضای سه بعدی مقایسه کرد. این بعد بر تمام جهات فضای سه بعدی عمود است و با هیچ یک از این ابعاد سه‌گانه موازی نیست" [همان : ۷۳].

امتداد در زمان عبارت است از امتداد در یک فضای مبهم و لايتناهی؛ به همین دلیل زمان بعد چهارم، فضاست. در این رابطه شاید بتوانیم رابطه فضا-زمان را این گونه تجسم کنیم که حجم در فضای دو بعدی مثل زمان برای فضای سه بعدی است. از طرفی، حتی برای ما و در فضای سه بعدی ما، حجم‌ها و به ظاهر ساکن‌ترین آنها هم که باشد، درست مانند حوادث در زمان امتداد دارند، ولی ما می‌دانیم که هرچه موجود است، حتی اگر در فضای هم بی‌حرکت باشد، (به فرض امکان این سکون، زیرا زمین در یک راه

۲۶/۵۹

تصویر ۱. سفال اشکانی، نقوش ساده شده و تحریری بز و شاخه‌های گیاهی شبیه به درخت خرما، در تصویر متواالی که از گردش طرف و چیدمان بی در پی نقش بز در حالات مختلف حاصل شده موضوع حرکت کاملاً مشهود است. که توالی آن و چخش طرف سفالین، گام‌های اولیه پویانمایی را نشان می‌دهد. مأخذ : درخت آسوریک و نخستین اینیشیان جهان در شهر سوخته/۲ شعبه ۲۰۰۹/march/www.tebyan.net.2009/march/2.

Fig1. Parthian Vase, Stylization of Zoo Motifs. Goat and Palm Tree Branch. The First Experience of Animation. Source: Asoric tree and the first animation in the world funded from Shahr e sokhte/www.tebyan.net.2009/march/2.

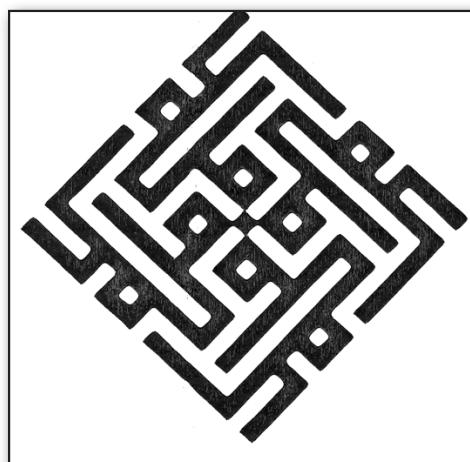
از فضای مثبت و منفی در طراحی بسیار مورد توجه بوده، و سعی می شده از خلع پرهیز و از تمامی سطوح و فضاهای استفاده شود و تمامی اجزا اعم از نقش و زمینه به گونه ای فعال و نقش آفرین تبدیل شوند. به عبارت دیگر، فضاهای سطوح سفید کاغذ نیز در طراحی نشانه با این روش دارای نقشی معنادار می شوند. از مباحث پیشین به این نتیجه می رسیم که عامل زمان و ورودش به فضای تجسمی نقاشی کوبیسم و نگارگری از طریق تلفیق دید چندوجهی موضوعات به حدوث بعد چهارم گواهی می دهد. پس اگر بتوان به حضور چنین ماهیتی در طراحی نشانه هم استناد کرد، آنگاه حدوث بعد چهارم در هنر طراحی نشانه نیز قابل مشاهده و تصدیق خواهد بود.

امروزه طراحان نشانه در پی ایجاد فضایی با حداقل اجزای مصور، اما رساترین تصویر در بیان معانی متعدد از وجوده هویت یک موضوع هستند، به همین دلیل گفتمان بصری در فضایی بسیار محدود و عناصر و اشکالی ساده و موجز و با حساسیتی فوق العاده در حد تراش یک جواهر اعمال می شود. پس برای طراحان نشانه اشکالی که از فضاهای مثبت و منفی حاصل می شود می تواند به مثابه دید چندوجهی ایفای نقش کند و ترکیب بندی این وجوده را به گونه ای سازماندهی و ترکیب کنند که معانی متعدد یک موضوع یا هویت عموماً پیچیده یک مؤسسه یا سفارش دهنده نشانه، برای مخاطبانش، کارکنان و جامعه؛ بامعنای باشد. در این صورت طراحی نشانه نیازمند دیدگاهی جامع در ارائه موضوع خواهد بود. در عین حال فضایی بسیار محدودتر از فضای نقاشی یا نگارگری برای طراحی نشانه در اختیار است. پس تبحر و ممارست و ایده ای خلاق لازم است تا از عناصر و اشکال به گونه ای بهره گرفت که یک طرح یا شکل واحد در نهایت سادگی؛ وجوده دید متتنوعی را در ارتباط با معناهای متعدد یک موضوع مجسم کند. پس تلفیق زوایایی دید متتنوع برای رسیدن به فضای مجازی معنادار برای یک نشانه نه تنها یک ضرورت است، بلکه نوعی ایده پردازی هنرمندانه محسوب می شود. بنابراین اگر قرار است با حداقل عناصر بصری، حداقل معانی مرتبط با هویت یک سازمان را در یک نشانه ارائه داد؛ برای رسیدن به هدف، معمولاً تمهیداتی همچون تلفیق زوایایی دید متتنوع، در فضای مثبت و منفی به کار گرفته می شود و یک موضوع از بالا و نیمrix و... به تجسم درمی آید؛ بنابراین باز هم کیفیت "فضا-زمان" در نشانه را مشاهده می کنیم منتهایا با شیوه هایی تجدیدی تر و متفاوت از نقاشی کوبیسم و نگارگری اما با یک روش مشابه در ابراز معانی و زوایایی دید متتنوع برای مخاطبان.

برای درک بهتر بعد چهارم در هنرهای تجسمی می توان به تعاریفی از نقاشی سیک کوبیسم^۹ اشاره کرد، "کوبیست ها می گویند می خواهند گذشته از قسمتی که بر چشم می خورد و دیده می شود، قسمت های پنهان و نامرئی را نیز نشان داده و تمام جهات و عناصر اساسی هر چیز را در آن واحد مجسم سازند. احساس جهات مختلف، در یک لحظه و حرکت چشم از بالا به پایین و از خارج به داخل و برعکس، مفهوم حس حرکت و زمان را آشکار می کند، نزدیک به آنچه در تعریف نقاشی کوبیسم آورده شده. در این صورت در این نوع فضاهای فضاسازی ها احساس بعد

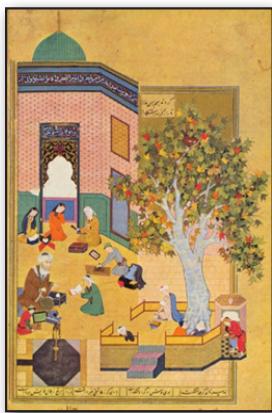
اما تلفیق زوایایی دید در کوبیسم با نگارگری یک تفاوت شایان توجه دارد به این معنا که؛ در نقاشی کوبیسم ترکیبی صحنه های متعدد یا تصاویر مجسم شده از زوایایی دید متتنوع روی هم ترکیب می شوند، اما در نگارگری صحنه های متعدد یک موضوع روی هم نلغزیده بلکه با مزه های مشخص در کنار هم ترکیب شده و هر یک به فراخور زمان و مکان در جایگاه متناسبی به روایتگری بصری از وجوده متتنوع موضوع پرداخته و با توجه به خصوصیات توصیف شده از بُعد چهارم، می توان آن را در خلق فضاهای نوین در طراحی نشانه های گرافیکی معاصر نیز رهگیری کرد.

هنر گرافیک به ویژه در طراحی نشانه از دیرباز در پی ایجاد فضایی با حداقل اجزا اما با معانی و وجوده متکثر بوده است. البته سابقه این شیوه عملکرد به قبل از هنر مدرن مربوط می شود. برای مثال در طراحی و اجرای خطوط معقلی یا کوفی بنایی سعی بر این بوده که سواد و بیاض یا به اصطلاح امروزی فضای مثبت و منفی هم زمان درک شوند و در ضمن شکل زیبا و مکمل یکدیگر و معنادار هم تولید شود (تصویر ۲). به عبارت دیگر، اگر قرار بود در ترئینات معماری اسلامی نامهای مقدس محمد (ص) و علی (ع) در کنار یکدیگر طراحی شوند، در طراحی آنها سعی می شده هر دو فضای مثبت و منفی هم زمان دیده شوند و از لحاظ شکل و رنگ مکمل یکدیگر بوده و خوانایی و زیبایی را تأمین داشته باشند. از مشاهده تصویر ۲ به این نتیجه می رسیم که تمامی ابعاد و سطوح موجود در این نقوش به نحوی ترکیب شده اند که سیاهی و سفیدی یا مثبت و منفی آن هم زمان دیده شوند و در راستای معنازایی و شکل آفرینی حرکت کنند. در هنر ایران به ویژه در طرح های تزیینی از این قبیل تمهیدات تجسمی امری معمول بوده است. بنابراین استفاده

تصویر ۲. خط معقلی (کوفی بنایی)، نام محمد (ص) و علی (ع) در سواد و بیاض آن هم زمان خوانده می شود. مأخذ : تذکره خوشنویسان، ۱۳۷۰.

Fig2.Cuffic Lettering, (Mageli), the name of Mohamad Designing on black space & Ali formed on Wight Space. Full Space is black and Wight or Empty Space Synthesized with together; such as Name of Mohammad and Ali. Source: Tazkereh Khoshnevishsan, 1991.

تصویر ۳. لیلی و مجنون در مکتب از خمسه نظامی، منسوب به کمال الدین بهزاد (۱۴۹۶-۰۵ هجری)، موزه بریتانیا، لندن. ترکیب ۳ زاویه دید در یک تصویر حوض آب از بالا، فواره از نیمرخ و اغلب بنها و پیکرهای از سه رخ. مأخذ: کورکیان و سیکر، ۱۳۷۷.

Fig3. kamal o din Behzad or Ghasem Ali , Layla and Majnon at school, 1494, British Museum. Synthesized three views. Source: Kevorkian & Sicre, 1983.

مختلف همزمان در کنار یکدیگر و جمع چند روایت از گذشته حال و آینده در یک صحنه، در اصل نمایش همان فضا - زمان یا بُعد چهارم است. حال این تمہیدات تجسمی را در نگاره‌های شاخصی همچون آثار کمال الدین بهزاد تحلیل و بررسی می‌کنیم.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که هم به لحاظ مواردی که در بالا تشریح شد و هم خود مختاری بصری، اشیا و نماها از چند زاویه دیده می‌شود. همانند نمایش تطبیقی زاویه دید از بالا در تصویر حوض آب، فواره از نیمرخ و اغلب بنها و پیکرهای از سه رخ که ترکیب سه زاویه دید، در یک تصویر ارائه شده است. نمونه تجسمی دیگری را در نگاره «لیلی و مجنون در مکتب» (تصویر ۳) می‌توان مشاهده کرد. «بعد چهارم» به معنای «فضا - زمان» در این نوع نگاره‌ها مستتر است. به عبارت دیگر به تصویر کشیدن و روایت چند صحنه از گذشته، حال و آینده به طور همزمان و موازی، می‌شود مفهوم بُعد چهارم به معنای زمان را در این نوع نگاره‌ها مشاهده کرد. مثال دیگر نگاره‌ای از «بوستان سعدی»، از «کمال الدین بهزاد» است که هم زمان صحنه‌هایی از درون و برون یک مسجد را مصور کرده است (تصویر ۴). ملاحظه می‌شود که "تحت هیچ شرایطی و با قرار گرفتن در هیچ نقطه ثابتی نمی‌توان بخش خارجی مسجد را با صحن درونی آن و غرفه‌ها و حجرات و زیرشیستانها و ایوان و دیگر مکان‌های آن را در یک جا و همزمان مشاهده کرد و این طرز روئیت جز در عالم خیال و جز با تجسم در جهان فوق رخ نمی‌تواند داد و تنها در این عالم مجرد و فارغ از ماده است که می‌توان با حضور ذهنی، مجموعه این مکان‌ها و فضاهای را یکجا با هم مشاهده نمود" [تجویدی، ۱۳۵۲: ۱۱۳]. در همین تصویر مشاهده می‌شود که چشمۀ و قنات آبی که وضو گرفته می‌شود کاملاً از زاویه دید بالا، دیده شده و دیوارها از پهلو، پس در این نگاره نیز نگارگر در آن واحد زوایای

چهارم واضح‌تر و عینی تر به نظر می‌آید^۱ [اشریف تهرانی، ۱۳۸۷: ۸۶]. البته فرضیه «بعد چهارم» به مفهوم زمان توسط دانشمندان و فیلسوفان اثبات شده است. باتوجه به مفهوم بُعد چهارم که در ریاضیات به معنای زمان گرفته شده و براساس توصیف کار نقاشان سبک کوییست، در واقع «بعد چهارم» به معنای «زمان» است. در مباحث بعدی با مثال‌هایی تجسمی حضور بعد چهارم را هنگامی خواهیم کرد.

بعد چهارم در نگارگری

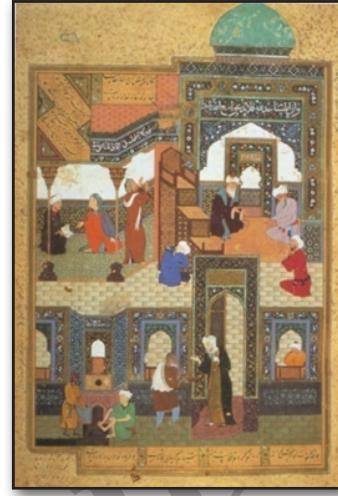
امروزه هرگاه صحبت از فضا می‌شود مقصود صرفاً همان عالم زمان و مکان مادی است که با واقعیت، یکی دانسته می‌شود. اما وجود فضا و مکان غیر مادی و مجازی را نمی‌توان نادیده گرفت. به همین دلیل است که هنرمندان با مصوّر کردن و تجسم ایده‌های خود، در واقع جهان ذهنی خود را ثبت می‌کنند و در اصل دریافت‌های خود از جهان پیرامون را با الهامات ذهنی خود به شکلی خلاق پرورانده و ارائه کرده‌اند (شاید یکی از دلایل توجه به هنرهای مدرن و تجربی در قرن حاضر نیز توجه به این جهان فراواقعی یا مجازی باشد) و این در حالی است که در ک فضاهای غیر مادی، در شکل دادن هنرهای فراواقعی نیز بسیار مؤثر بوده است. مخصوصاً هنر نگارگری که شیوه‌اش نمایان ساختن فضاهای فراواقع گرای است. در واقع هنرمند نگارگر آنچه را می‌دیده با ذهنیتی ماوراء‌بینی تصویر می‌کرد، مثلاً بنها را همزمان از زاویه‌های مختلف دیده و یا برای ارائه روایتی بصری از یک داستان اصلی و ماجراهای اطراف آن می‌خواسته که همه آنها را در یک صحنه مرکب از کادرهای متنوع، به تصویر درآورد و به فراخور ترکیب‌بندی اثر، رنگ‌ها، فرم‌ها و اشکال را آن‌گونه که باید باشند و نه آن‌گونه که هستند مصوّر می‌کرده است. از جمله لوازمات ترسیم جهان ذهنی، مصوّر ساختن صحنه‌های مورد نظر از زوایایی دید متفاوت بوده؛ در آن صورت ضرورت داشته که دیوارهای مانع دید را حذف کند تا ماجرا یوسف و زلیخا را در آن اتاق‌های هفت‌گانه تو در تو نمایش دهد، یا ماجراهای درون و بیرون مسجد را هم زمان نشان دهد. پس تلفیق زوایایی دید با عبور از موانع امکان داشته است.

در فضای نگارگری ایرانی، اشیاء و افراد و حیوانات، صرف نظر از فاصله آنها؛ با چشمی خیالی، معمولاً دقیق دیده می‌شود، به گونه‌ای که ریزترین جزئیات هر شیء اعم از اینکه در پشت کوههای، یا در آسمان و یا در فواصل مختلف مستقر شده باشد به صورت واضح منعکس شده است. بدینه است که نشان دادن انسان‌ها، اشیاء، بنها و طبیعت در چنین فضاهایی، در سبک واقع‌گرایانه^۲ مبتنی بر علم مناظر و مرايا و در شرایط طبیعی امکان‌پذیر نیست، در واقع دیدن آنها از چند زاویه و در یک زمان میسر نبوده و علاوه بر ایجاد فضای روایی مختص به هر نگاره، نشان‌دهنده وجود زندگی عادی و فعالیت روزمره انسان‌ها و جریان طبیعت فراسوی دید ماست. در عین حال، عدم رعایت پرسپکتیو^۳، آسیبی به در ک فضای مانوس نگاره‌ها نمی‌زند. عور از سطوح دو بعدی به احجام سه بعدی و نیز تلفیق چند فضای

شاگرد بهزاد، نمونه‌های شاخصی هستند که بدون محدودیت، درون و برون بنها را با زاویه دید مناسب و متغیر و چیدمان خاصی در یک لحظه، چند مکان را در یک نگاره به صورت تلفیقی به نمایش گذاشته و به بیننده اجازه می‌دادند که زوایای پنهان از دید را، از ورای اینیه و مسافت‌های دور (حتی در پشت تپه‌ها و کوه‌های مشرف) با تمام جزیيات مشاهده کنند. در اصل هنرمند با به کارگیری و تلفیق فضاهای زمان‌ها به طور موازی، متوازی و یا هم زمان به روایت‌گری از زمان‌های مختلف می‌پرداخت. در واقع شیوه مرسوم برای نمایش مجازی بعد چهارم در نگارگری؛ نوعی چرخش بصیری در اطراف فضایی وسیع و ضبط و ثبت زوایای دید متنوع از چند جبهه است؛ در منطقه‌ای به مساحت یک قصر یا یک مسجد و محله و دهکده با کوه‌های اطراف آن، یکجا به نمایش گذارده می‌شود، به طوری که امکان نمایش و ثبت چندین روایت و یا دو فصل مختلف مثل حضور درخت پاییزی با درخت شکوفه‌دار بهاری در یک نگاره، به صورت همزمان در یک فضای فراواقعی میسر می‌شود. در نتیجه، استخدام زمان و نمایش «بعد چهارم» یا «فضا-زمان» در نگارگری شکل می‌گیرد.

۲۹/۵۶

مفهوم بعد چهارم در جنبش نقاشی کوییسم
جنبش نقاشی کوییسم با نمایش بعد چهارم و گسترش حوزه دریافت فضا، مفهوم جدیدی از فضا پدید آورد و اصل همزمانی را معرفی کرد. با رها کردن پرسپکتیو، که اشیاء را حداکثر در سه بعد نشان می‌داد، کوییست‌ها به خصوص «پیکاسو»^{۱۳} (۱۸۸۱-۱۹۷۳م)، و «براک»^{۱۴} (۱۹۰۳-۱۹۸۲م). علاوه بر حل مستقله نمایش سه‌بعدی فرم (فضا)، به نتیجه‌ای جالب دست یافتند و آن تبلور بعد چهارم یا زمان در تصویر بود. در واقع در مکتب کوییسم، فضای سه‌بعدی نقاشی که رایج بود، دگرگون و به زیربنای مستحکمی تبدیل شد که فرم‌ها به صورت سطوح معلق در فضا بر روی یکدیگر نهاده می‌شد و تکرار این سطوح، حرکت^{۱۵} را به بیننده القا می‌کرد. این حرکت با چرخیدن ناظر یا هنرمند به دور جسم و ترسیم موضوع از زوایای دید مختلف، انجام می‌شد. در اصل مانند این است که نقاش جسمی را بین دست‌هایش حرکت داده و یا خود به دور موضوع نقاشی بچرخد، با این عمل و با کوچک‌ترین تغییر او منظره جدیدی از موضوع آشکار می‌شود. بنابراین با تعییر مکرر زاویه دید، علاوه بر سه بعد، بعد دیگری مطرح شد. چنین بود که زمان به عنوان چهارمین بعد در آثار هنری تبلور یافت. نقاشان کوییست با روی هم قراردادن تصاویر مختلف جسم، از زاویه‌های متفاوت، آن‌ها اشیاء را قطعه قطعه می‌کردند و قطعات را طوری روی هم قرار می‌دادند که در اصل هنرمندان از نقطه‌های دید متعددی قابل دیدن باشد. "دیگر تجسم اجسام صرفاً از یک نقطه دید کافی به نظر نمی‌رسید، بلکه در یک تصویر نماهای مختلف و از نقاط متعدد به طور همزمان نشان داده می‌شد. به این طریق با تأکید بر جنبه فضایی اجسام،

تصویر^{۱۶}. بوستان سعدی / کمال الدین بهزاد (هرات ۱۴۸۹ق. ۱۴۸۹م.) محفوظ در کتابخانه قاهره، مصر، هم زمان صحنه‌های از درون و برون یک مسجد مشاهده می‌شود. مأخذ: Bahari, 1996.

Fig4. Kamal o din Behzad 1489, Bustan of Sadi, General Egyptian Book Organization, Cairo. Source: Bahari, 1996.

متعدد دید را هم تلفیق کرده است.
در مجموع می‌توان حضور «بعد چهارم» یا «فضا- زمان» در نگارگری را این گونه جمع‌بندی کرد: نمایش چند زمان مختلف در یک نگاره یا چند تصویر مرتبط با یک روایت از مکان‌های مختلف که در واقع امکان نمایش همه مواضع خارج از حیطه فضای سه بعدی است. چیدمان چند زاویه دید یا ترکیب چند فضا در یک نگاره می‌تواند، یک نمایش مجازی از بعد چهارم را ارائه دهد. چرا که در حالت طبیعی و با یک نقطه دید ثابت، نمی‌توان اجزاء و بعد ایک شیء را در آن واحد از زوایا و جهات مختلف دید، بلکه با یک زاویه دید، با توجه به نور بازگشته که از آن شیء به چشم می‌رسد و حداکثر یک تا سه بعد آن را قابل دیدن می‌کند، پس تنها خارج شدن از دنیای واقعی و ترکیب صحنه‌های مختلف؛ در واقع، تلفیق چند زاویه، امکان دید از زوایای مختلف یک موضوع یا شیء را هم زمان میسر می‌کند. چنانچه در نگارگری ایرانی همزمان در یک نگاره، بیرون، درون و تمامی طبقات را مشاهده می‌کنیم. بنابراین تسخیر زمان و ایجاد این گونه فضاهای که در اثبات حدوث «بعد چهارم»، در نقاشی کوییسم نیز تعریف شده است؛ قبل از آن نیز، در نمونه‌های شاخص نگارگری قابل مشاهده بوده است. در زمانی که هنرمندان رنسانیس سعی در واقع‌گرایی و ثبت زمان و مکتب هرات و تبریز در نگاره‌هایی همچون «کشته شدن زمان در بده است اسفندیار» (۱۴۲۹/۰۵/۱۳۳م) از شاهنامه بایسنقر میرزا، و نگاره‌های بوستان سعدی (۱۴۸۸-۷/۰۵/۱۴۹۳-۴م) به ویژه «یوسف و زلیخا»، «ضیافت سلطان حسین در باغ» و «مباحثه متکلمان در مسجد» و نگاره «گدایی بر در مسجد» و نگاره‌ای از خمسه نظامی (۰۵/۱۴۹۴-۰۵/۱۴۹۰م) «اسکندر و زاهد» منسوب به «قاسم علی»،

یا زمان را در گرافیک بررسی کنیم؛ اگر از کاربرد وسیع آن در "پویانمایی"^{۱۶} و "کمیک استریپ"^{۱۷} صرف نظر کنیم شاید بتوان گفت با وجود اینکه در برخی موارد شاهد آثاری با تلفیق چند زاویه دید هستیم، تاکنون به شواهد مشخصی در این رشته هنری به معنای بُعدچهارم اشاره نشده است. همانند تصویرسازی‌هایی که احتمالاً تحت تأثیر نگارگری ایران ساخته شده، علاوه بر آن می‌توان به طور خاص به طراحی نشانه اشاره کرد.

در طراحی نشانه به واسطه رعایت اصل سادگی در طراحی و نیز به دلیل فاصله گرفتن از طبیعت عینی و تحرییدگرایی و با تلفیق چند زاویه دید، فضاهای مجازی خلق می‌شود. اما هنر طراحی نشانه در گرافیک تفاوت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که در نگارگری و نقاشی کوییسم به این قوانین پاییندی نیست.

در طراحی نشانه توجه به کاربری مناسب یک اثر، در راستای درک آسان پیام و ارتباط سریع مخاطب با آن، باعث محدود شدن هنرمندان به خلق فضاهایی سهل و ممتنع شده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که سهل و ممتنع بودن یک نشانه با ترکیب و تلفیق یک یا دو زاویه دید از اقسام تقویت می‌شود و این موضوع به سرعت درک مخاطب، از مفهوم نشانه می‌افزاید. بر این اساس در طراحی نشانه‌ها نیز ما شاهد تلفیق دیدگاه چندوجهی هستیم. این دیدگاه چندوجهی در محدوده فضاهای مثبت و منفی است. یعنی در فضای مثبت، یک نما و در فضای منفی، وجه دیگر ارائه می‌شود.

بعدچهارم در نگاه تطبیقی به نگارگری، کوییسم و طراحی نشانه از مجموعه یافته‌های تحقیق درباره بُعد چهارم نتیجه می‌گیریم که مفهوم آن در هنرهای یاد شده به معنای تسخیر زمان است و یکی از تمهیدات حضور زمان در این هنرهای جابجا شدن زاویه دید از یک موضوع و تلفیق آنها با یکدیگر است یعنی همزمانی در ارائه زوایای دید متنوع به مثالی حضور "بعد چهارم" در اثر هنری است. این حرکت به کرات و خیلی پیچیده در نقاشی کوییسم اتفاق می‌افتد و یا با تأثیری و خیلی واضح در مصادیق نگارگری مشاهده می‌شود که معمولاً چند زاویه دید از بالا و کنار و سه رخ تلفیق می‌شود و همچنین در طراحی نشانه هم معمولاً زاویایی دید از بالا یا روبرو، با زاویه دید از نیم‌رخ ترکیب می‌شود. در همه این موارد این طور به نظر می‌رسد که ترکیب زاویه‌های دید یکی از عوامل اصلی حضور بُعد چهارم یا تسخیر زمان است که در آن واحد در نشانه حداقل دو زاویه دید با هم ترکیب و ارائه می‌شود. بکارگری این روش را در آثار متعددی از نقاشی‌های کوییسم به ویژه آثار پیکاسو از صورت زنان می‌توان مثال زد (تصویر^{۱۸})؛ نقاشی‌هایی که هم زمان نیم‌رخ و تمام‌رخ زنان با هم مشاهده می‌شود.

اما بکارگیری این روش‌ها در طراحی نشانه با نقاشی کوییسم و نگارگری کمی متمایز است، این تمایز در سادگی نشانه‌ها نهفته است به این معنا که ساده‌سازی موضوع یا حذف زواید از تصویر یک نشانه موجب می‌شود که به نقشی تخت و دو بعدی برسیم،

حرکت و در نتیجه زمان وارد نقاشی شد. البته حرکت پیش از این نیز در آثار هنری وجود داشت، اما معمولاً فقط یک لحظه یا یک جهت از آن نشان داده می‌شد. اما در کوییسم بُعد زمان جزئی از طرح و فرایند ادراک وابسته به آن و تنها به وسیله حرکت است، که می‌توان فضا و ارتباطات بین قسمت‌های مختلف آن را تجربه کرد. در واقع در این دوره، پرسپکتیو علمی و نشان دادن دوری و نزدیکی اجسام به شیوه سنتی از عرصه نقاشی حذف شد و به جای آن سلسه فرم‌های هندسی که از تحلیل شکل‌های موجود در طبیعت به دست آمده در فضای دو بعدی یوم یا کاغذ، نمودار شدند" [گیدئون، ۱۳۵۰ : ۳۶۲]. شاید این نهضت یا این مکتب از این رو مورد توجه واقع شد که دیرزمانی نقاشی واقع‌گرا رایج و این تحول بیشتر اعجاب‌انگیز بود تا یک سبک زیبایی‌آفرین و دلچسب. حال که در مقام مقایسه عنصر زمان در سبک کوییسم و نگارگری ایرانی برآمده‌ایم؛ بدیهی است که زیبایی و آرامش نهفته در نگارگری ایرانی قابل مقایسه با ساختارشکنی کوییسم نیست. اگرچه این دو شیوه با ساختارهای متفاوت عنصر زمان را مطرح کرده‌اند، اما بستر شکل‌گیری هریک از آنها و سلیقه‌های مخاطبین آنها با هم کاملاً متفاوت است.

تابلوی "طبیعت بیجان"، "ظرف میوه و کارت‌ها"، اثر براک، (تصویر^{۱۹}) نمونه ارزنده‌ای از فراورده‌های سبک کوییسم ترکیبی است که در آن، ترکیب اشیای متنوع با فرم‌های هندسی دو بعدی بازسازی شده است. فضای درونی نقاشی نیز از ارتباط خطوط عمودی، افقی، مورب و قوس‌ها شکل گرفته است و این خطوط فضایی با خطوطی که از دگرگونی اشکال به دست آمده، ترکیب شده‌اند، و با هم ساختار مستحکمی از فرم و فضا را ایجاد کرده‌اند که در اصل تداعی‌کننده بُعد چهارم است.

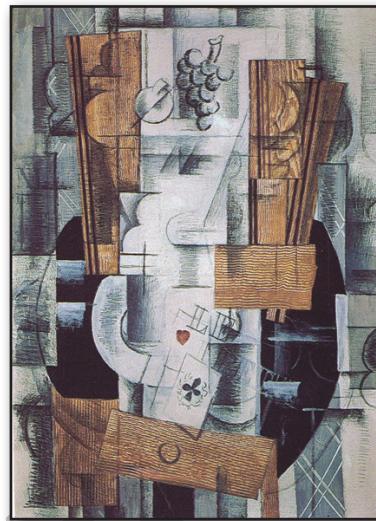
تابلوی «سه نوازنده»، از پابلو پیکاسو نمونه دیگری از کوییسم ترکیبی است (تصویر^{۲۰}) که با تلفیق زوایایی دید متنوع به تسخیر زمان یا بعد چهارم دست یافته است. در اینجا فضا تخت تر و ندرتاً ژرف‌تر از مجموعه سطوحی می‌شود که مثل ورق‌های بازی روی یکدیگر چیده شده‌اند، گویی اجزای متفاوت یعنی پیامد دیدهای چندگانه، در مقابل یک نقطه دید واحد از نو برهم افزوده شده‌اند" [گاردنر، ۱۳۷۴: ۶۲۴].

بعد چهارم در گرافیک (طراحی نشانه) گرافیک را عمدتاً با سطح و فضای دو بعدی معرفی و معمولاً آن را در رسمی‌های مسطح و نوشتار خلاصه می‌کنند و این در حالی است که طراحان گرافیک توانسته‌اند بر روی سطح دو بعدی با استفاده از روش‌های مختلف، فضاهای مجازی سه بعدی را ایجاد کنند، علاوه بر آن امروزه طراحی احجام سه بعدی ملموس در گرافیک و به خصوص گرافیک محیطی بسیار رایج است. هنر گرافیک ابعاد متنوعی را شامل می‌شود ضمن اینکه وجود مشترکی با انواع هنرهای تجسمی دارد. حال چنانچه بخواهیم بُعد چهارم

تصویر ۶ سه نوازنده، پابلو پیکاسو (۱۹۲۱)، موزه هنرهای نوین، نیویورک، کوبیسم ترکیبی، پیامد دیدهای چندگانه، در مقابل یک نقطه دید واحد از نو برهم افزوده شده‌اند. مأخذ: گاردнер، ۱۳۸۰.

Fig 6. Pablo Picasso 1921, Three Musician, Fontainebleau, Synthetic cubism, exposed several view on One View of Flat Shapes and figures. Source: Gardner, 2001.

تصویر ۵. طبیعت بیجان، ظرف میوه و کارت‌ها، جرج براک، ۱۹۱۳، موزه ژورژ پومپیدو، پاریس. کوبیسم ترکیبی، ترکیب اشیای متعدد. مأخذ: گاردner، ۱۳۸۰.

Fig 5. Georges Braque, fruit Dish and Cards, 1913, Center Georg Pompidou, Paris, Synthetic cubism, Synthesized Objects. Source: Gardner, 2001.

تصویر ۷. زن با تل سر آویخته، پابلو پیکاسو، موزه هنر گوتینبرگ، دیدهای چندگانه نیمرخ و تمام رخ، در یک نقطه دید واحد از نو برهم افزوده شده‌اند. مأخذ:

Fig 7. Pablo Picasso, Woman with loosely hanging hair, Goteborg's Konstmuseum, Exposed several view on one face. Source:

دو نیمرخ از حیوان را در مقابل یکدیگر به تصویر کشیده‌اند و از فضاهایی مثبت و منفی به گونه‌ای استفاده شده که در یک لحظه صورت نیمرخ گاو را همزمان با صورت تمام رخ آن از روی رو می‌توان مشاهده کرد. در اینجا حرکتی قابل استناد در تلفیق دو زاویه دید نیمرخ و تمام رخ را می‌توان مشاهده کرد و اگر "بعدچهارم" در تلفیق حداقل دو زاویه دید همانند نقاشی صورت‌ها در کوبیسم (تصویر ۷) اثبات شده و مقبول است؛ در طراحی این نشانه نیز همانند آن رخ داده است. کاربرد مشابهی از فضاهای مثبت و منفی و تلفیق دو زاویه دید نیمرخ و تمام رخ مشهود است.

در نشانه "بنگاه سخن پراکنی" (تصویر ۱۰) مشاهده می‌شود که

حال اگر زمینه این نقش هم، خود نقش دیگری را ارائه دهد در مجموع ترکیب مقاطع نیمرخ و تمام رخ و ادغام حرکت‌ها و تتفیق زاویه دیدها را در قالب یک نقش نمایش دهنده؛ با این تفاوت که، در نشانه حداقل جزئیات برای رسیدن به حداقل‌تر معنا به خدمت گرفته می‌شود، اما در نقاشی و نگارگری این محدودیت وجود ندارد. به همین دلیل هم در نشانه تلفیق زوایایی دید در حداقل اجزای بصری اتفاق می‌افتد.

جهت روش شدن موضوع لازم است به تحلیلی از فضای مثبت و منفی نیز پردازیم. در آغاز مقاله، به استفاده متبهرانه هنرمندان ایرانی از فضای مثبت و منفی یا سواد و بیاض یک اثر کوفی بنایی اشاره شد (تصویر ۲). هدف از ارائه آن توجه به سابقه تاریخی ایرانیان در امر استفاده دقیق و بهینه از تمامی سطح کار بود پس چنین تمھیدی در اذهان هنرمندان این دیار نوظهور نبوده است. در هنر گرافیک در بخش مربوط به طراحی نشانه استفاده از فضاهای مثبت و منفی، یعنی آنچه در مرحله اول به چشم می‌آید و زمینه کار که همزمان یا بعد از نقش اصلی دیده می‌شود، بسیار مهم است. گاهی ممکن است اهمیت فضای مثبت و منفی در یک درجه از معنازایی باشد، همانند تصویری که در مورد نیمرخ دو صورت در طرفین گلدان مشهود است (تصویر ۸). چنین تمھیدی در نشانه «مادام توسود» دیده می‌شود که حرف T در میانه دو نقش نیمرخ از صورت انسان علاوه بر اینکه نقش همان گلدان را بازی می‌کند، دو نیمرخ در طرفین آن هر دو تقریباً در یک لحظه دیده می‌شوند، مفهوم مکملی که حرف نخست نام آن شخص یا مؤسسه است را نمایش می‌دهد. همین اندازه اهمیت نقش مثبت و منفی به صورت قرینه را در نشانه مربوط به "کارل هینز" در (تصویر ۹) می‌بینیم که

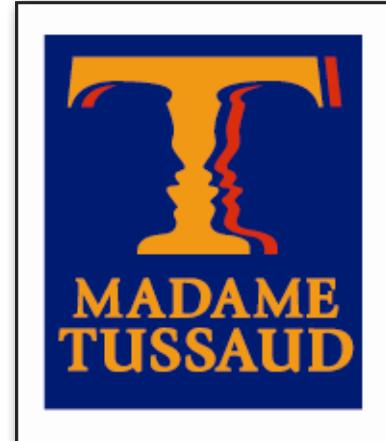
کاملی در اجزای این نشانه وجود دارد، در یک لحظه ۴ مداد و ۲ چشم دیده می‌شود. مدادها و چشم‌ها به منظور نشان دادن عناصر اصلی یا اهمیت نمادین موضوع گرد هم آمده‌اند. یعنی با استفاده از تصویر مداد به مثابه شکلی نمادین از ابزار کاربردی در هنر نقاشی و همچنین به خاطر تجسمی بودن هنر نقاشی و ارتباط مستقیم آن با حس بینایی؛ تصویر دو چشم را با مدادها تلفیق و به یک نشانه تبدیل می‌کند.

اگر به چشم‌ها و مدادها خوب توجه کنیم، مدادها از دو زاویه دید نگریسته شده‌اند؛ اگرچه مقطع مدادها که عمود بر سطح طولی آنها است به صورت یک خط دیده می‌شوند، اما در اینجا ترکیب سطح مقطع مداد شش گوش به صورت یک فضای سفید شش ضلعی که مغز مداد را در میانه دارد از بالا مشاهده می‌شود. به همین ترتیب یک بار دیگر سطح مقطع مدادها به صورت کاملاً منطبق شده بر دو چشم نمایش داده شده است. پس در این تصویر نیز، در نشانه مذکور ترکیب و تلفیق دو زاویه دید از روی و پهلو در مدادها و انطباق چشم انسان بر روی دو سطح مقطع مدادها در اصل دو زاویه دید؛ با دو جزء کاملاً متفاوت از دو موضوع را ترکیب کرده یعنی چشم انسان با سطح مقطع مداد بر یک شکل منطبق شده و معنای نشانه را به موضوع و هویت انجمن نقاشان نزدیک کرده است. بنابراین اگر بعد چهارم به مثابه ترکیب زوایای دید و تلفیق اجزای مختلف یک یا چند موضوع باشد؛ این نشانه به بعد چهارم دست یافته است. مثال‌های فراوانی از این دست را می‌توان در هنر طراحی نشانه ارائه کرد که به خاطر اسلوب طراحی نشانه با حداقل یک یا دو تلفیق یا ترکیب‌بندی از اجزا یا زوایای دید، به طور نسبی از بعد چهارم بهره برده‌اند. در اینجا لازم به یادآوری است که چشمان مصور شده در این نشانه تداعی گر چشم‌های خیره به روی ماسک‌های آفریقاًی نیز هست که منشأ الهام‌بخش پیکاسو در آفرینش چهره‌های "دوشیزگان آوینیون" و پرتره‌های دیگراوست و این تداعی معانی مدرن بودن دیدگاه صاحبان این نشانه را تأکید می‌کند که در واقع نمایانگر

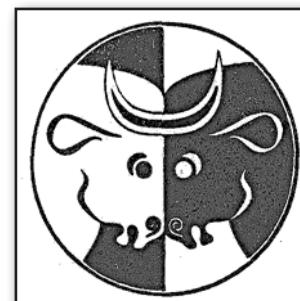
تصویر ۱۰. نشانه بنگاه سخن پراکنی استرالیا، استفاده از فضاهای مثبت و منفی و تلفیق اجزاء یا اعضای صورت. مأخذ: کوایاما، ۱۳۶۳.

Fig10. Sign of Association of Australia Used black and Wight Space Exposed Detail of Face. Source: Kowayama, 1982.

تصویر ۸. نشانه موزه مدام توسود- استفاده از فضای مثبت و منفی در طراحی نشانه.
www.madametussauds.com/berlin
Mأخذ: Fig8. Signe of Madametussauds.com. Source: www.madame-tussauds.com/berlin.

یک چشم با یک دهان باز شده هر دو با زاویه دید از روی و پهلو ترکیب شده‌اند. اگر تلفیق و جا به جایی دو جزء از یک موضوع را نیز هم چنان که در هنر نقاشی کوپیسم ادعا شده، مبنای حضور بُعد چهارم می‌دانیم در این نشانه، چشم و دهان به جوهر و معنای یک رسانه دیداری- شنیداری اشاره دارد. اینها دو جزء اصلی ارتباطی دریافت و پاسخ در انسان‌ها هستند که از جای اصلی خود در صورت آدمی حرکت داده شده و در فضای منفی دهان و عنیبه چشم قرار داده شده است. یعنی در یک زمان یا در یک آن مخاطب در این نشانه چشم و دهان را با هم می‌بیند. به این ترتیب گام به گام پیش می‌رویم تا در مثال‌های بعدی که بر همین اساس شکل می‌گیرند، اهمیت کلیدی استفاده از فضاهای مثبت و منفی در ترکیب دو زاویه دید با چند جزء از چند تصویر را در طراحی نشانه "اتحادیه نقاشان اروپای شمالی" (تصویر ۱۱) مشاهده کنیم. در این نشانه به طور همزمان فضای مثبت و منفی نقش بازی می‌کنند. تقارن

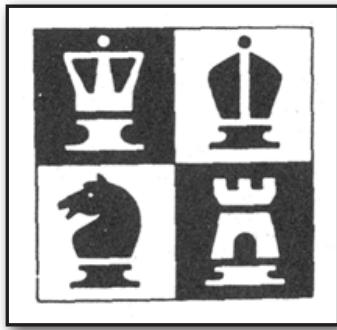

تصویر ۹. نشانه کارل هنیز، آلمان استفاده از دو زاویه دید، استفاده از فضاهای مثبت و منفی و تلفیق اجزاء یا اعضای صورت. مأخذ: کوایاما، ۱۳۶۳.

Fig9.Sign of Karl Heinz, Dellbrugge Germany, Used black and Wight Space Exposed Detail of Face. Source: Kowayama, 1982.

تصویر ۱۲. نشانه انتشارات و طراحی و پژوهش هودر، تلفیق دو زاویه دید نیميخ و از بالا. مأخذ: مأخذ: کوایاما، ۱۳۶۳.

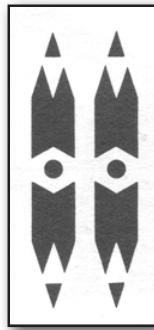
Fig12. Sign of June Fraser-Design Research Unit, Hodder Publisher, Exposed 2 view. Source: Kowayama, 1982.

سیاه و سفید با یک ارزش معنازایی در کنار هم نقش ایفا می‌کنند. از آنجا که شطرنج یک بازی فکری و نیازمند به طرح و نقشه و تدبیر است، این انتشاراتی ضمن گردآوری ۴ مهره مهمن در بازی شطرنج یعنی، شاه، وزیر، قلعه و اسب، عناصر اصلی تشکیل یک سازمان را نیز نشان داده است.

تصویر ۱۱. نشانه انجمن نقاشان شمال اروپا، استفاده از فضاهای مثبت و منفی و تلفیق اجزاء، مأخذ: کوایاما، ۱۳۶۳.

Fig11.Sign of North Europe Association of Painter, Used black and White Space, Exposed Detail. Source: Kowayama, 1982.

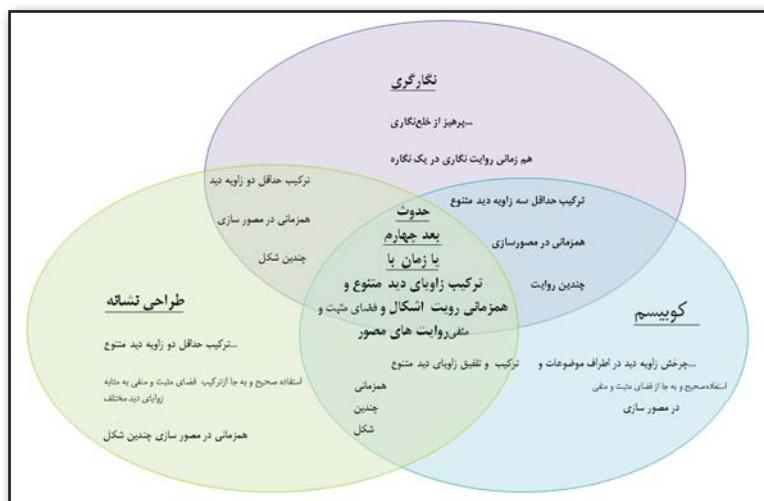
هویت و دیدگاه حاکم بر "انجمن نقاشان شمال اروپا" است که این نشانه را برای خود ثبت کرده‌اند. در نشانه "بنگاه نشر و طراحی و پژوهش هودر" (تصویر ۱۲) که صفحه شطرنج از زاویه بالا دیده شده و مهره‌های آن از پهلو؛ در این نشانه هم دو زاویه دید از بالا و پهلو با هم ترکیب شده‌اند و فضای مثبت و منفی

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شده بعد از بررسی و شناخت مفهوم تجسمی بُعد چهارم و روشن کردن نحوه به کارگیری آن، به صورت تطبیقی در هنر نگارگری ایران، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه مورد مطالعه قرار داده و کاربرد این بُعد را در نشانه‌های گرافیکی بررسی کند. از تطبیق یافته‌های تحقیق مفهوم مشترکی از بُعد چهارم در هنرهای یاد شده حاصل شد. در واقع دست‌یابی به بُعد چهارم در صورت بکارگیری تمهدات تجسمی تقریباً مشابه می‌سیز است که بتوان در یک زمان واحد، با استفاده از زوایایی دید مختلف و فضاهای مثبت و منفی، سطوح و اجزاء و نماهای مختلف، یک یا چند موضوع را در قالب یک تصویر با طرح یا نقاشی در یک سطح دو بُعدی تلفیق کرد و به صورت مجازی به بُعد چهارم دست یافت. با توجه به شواهد موجود، اگر بُعد چهارم به واسطه این تمهدات در هنر کوبیسم رخ نموده است؛ در طراحی نشانه نیز بُعد چهارم حضور دارد؛ با این تفاوت که در طراحی نشانه ساده‌سازی یک اصل مسلط بوده و هرگز در پی پیچیده و غامض کردن تصویر نیست، بلکه در طراحی نشانه به دنبال حذف زواید و سرعت بخشی به درک بصری بوده است. در این روش، چنانچه در نشانه‌ای از فضای مثبت و منفی به درستی استفاده شود و قابلیت تلفیق عناصر و زوایایی متنوع دید آن وجود داشته باشد، می‌توان از بُعد چهارم در موجزترین حالت بهره برد. در واقع با ترکیب زوایایی مختلف، به فرم‌های بامعنای رسانید و در نتیجه فضای بهتری جهت نمایش هویت یک مؤسسه ایجاد شود. در نتیجه اگر در شیوه کوبیسم چرخیدن دور یک شیء سه بُعدی و ترکیب زوایایی دید مختلف از جمله فضاهای مثبت و منفی بکار گرفته شده، اینچنین تمهداتی در هنر طراحی نشانه امری معمول است و پیراسته‌ترین طرح را با حداقل معنازایی ارائه می‌کند. طبیعتاً اگر مفهوم بعد چهارم به واسطه چنان تمهداتی به مثابه زمان در نقاشی کوبیسم حاصل شده، در هنر طراحی نشانه هم به دلیل بکارگیری همان تمهدات بعد چهارم، مستتر خواهد بود.

بعد زمان در هنر پیش از تاریخ، نگارگری، گرافیک و سبک کوبیسم به گونه‌هایی متفاوت ظاهر شده است. در نگارگری قالب فیگوراتیو و هندسی دارد، در هنر پیش از تاریخ هندسی- تحریری است چنانکه در طراحی نشانه هم همین گونه است. در کوبیسم، ترکیبی از فیگوراتیو - هندسی و اکسپرسیونیسم است.

اگر در هنر نقاشی کوبیسم چرخیدن دور یک شیء و ارائه زوایای دیدی که در حال عادی پنهان از نظرهایست یک تمهد تجسمی در ارائه همه زوایای متصوره برای یک موضوع است، و اگر در نگارگری فضای خود مختاری در ترکیب زوایایی دید متنوع حاکم است، پس در هنر طراحی نشانه نیز، استفاده صحیح و به جا از فضای مثبت و منفی اشکال و ترکیب زوایایی دید متنوع و یا اجزای مختلف از یک یا چند شیء، موجزترین شکل به حداقل معنا در نمایش هویت سازمانی دست یافته است. در خاتمه چکیده‌ترین نمودار وجوده اشتراک مابین نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه را در نمودار تطبیقی بُعد چهارم مشاهده می‌کنیم و با استفاده از اشتراکات دو به دو، در میان دو مجموعه به وجوده اشتراک هر سه هنر نگارگری، کوبیسم و نشانه، در مرکز نمودار می‌رسیم که کارکرد نمودار می‌رسیم که بُعد چهارم را با توجه به کاربرد تمهدات تجسمی در آنها آشکار می‌سازد (نمودار ۱).

نمودار ۱. تطبیق بعد چهارم. مأخذ: موسوی لر.

پی‌نوشت‌ها

Giedion .۱

۳۴/۵۱

Meterling .۲

Fourth Dimension .۳

Dimension .۴

Time .۵

Graphic .۶

Joffre .۷

Glebe Ivanovich Uspenski مولد ۱۳ اکتبر ۱۸۴۳ روشنگر و نویسنده روسی که تصویرپردازی‌های واقع‌گرا و رئالیستی وی از اوضاع زندگی روستائیان و دهقانان روسیه نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در اصلاح و تغییر نگرش رمانیک و احساساتی و خیال‌پردازانه غالب درباره اوضاع زندگی کارگران کشاورزی روسیه قرن نوزدهم که از سوی جریان‌های محافظه کار، لیبرال و رمانیک‌ها ترویج می‌شد، ایجاد کرد. کتاب عادات و رفتار [آهالی] خیابان راستریایوا (The Manners of Rasterayera) در سال ۱۸۶۶ و کتاب قدرت خاک (of Rasterayera) در سال ۱۸۸۲ از آثار مهم اسپنسکی بود.

Cubism .۸

Modern Art .۹

Realism .۱۰

Perspective .۱۱

Picasso .۱۲

Braque .۱۳

Movement .۱۴

Animation .۱۵

Comic Strip .۱۶

فهرست منابع

- تجویدی، اکبر. ۱۳۵۲. نگاهی به هنر نقاشی ایران. تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- چیلوز، ایان و دیگران. ۱۳۸۲. سبک‌ها و مکتب‌های هنری. ت : فرهاد گشايش. تهران : انتشارات عفاف.
- حسینی، سیدرضا. ۱۳۸۶. شناخت هنر گرافیک. تهران : انتشارات مارلیک.
- شریف تهرانی، رضا. ۱۳۸۷. انسان فضا طراحی. تهران : انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- کالینز، پیتر. ۱۳۷۵. دگرگونی آرمان‌ها در معماری مدرن. ت : حسین حسین‌پور. تهران : انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- گاردنر، هلن. ۱۳۷۴. هنر در گذر زمان. ت : محمد تقی فرامرزی. تهران : انتشارات نقش جهان.
- گیدئون، زیگفرید. ۱۳۵۰. فضا، زمان، معماری. جلد ۲. ت : منوچهر مزینی. تهران : انتشارات بنگاه.
- مترلینگ، موریس. ۱۳۵۴. عدجهارم. ت : منصور شریف زندیه. تهران : انتشارات اقبال.

Reference list

۳۵/۵۰

- Gardner's, H. (1996). *Art Through the Ages, Revised by Horst de la Croix &Richard G. Tansey*. Translated to Farsi by Faramarzi, M.T. Tehran: Iranian education book.
- Chilvers,I. (2004). *Art Trepans*. Compiled &translated to Farsi by Goshayesh, F. Tehran: Efaf.
- Collins, P. (1997). *Changing Ideals in Modern Architecture*. Translated to Farsi by HassanPour,H. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
- Giedion, S. (1948). *Space, Time and Architecture : The Growth of a New Tradition* .Translated to Farsi by Mozayani, M. (1972). Tehran: Bonghah.
- Husseini ,S. R. (2008). *Shenakht-e honar-e Graphic* [The Knowledge of Graphic Art]. Tehran: Marlik.
- Meterling, M. (1976). *Fourth Dimension*. Translated to Farsi by Sharif Zandieh, M.Tehran: Eghbal.
- Sharif Tehrani, R. (2009). *Ensan, Faza, Tarahi* [Human, Spacing, Planning]. Tehran: Entesharat-e katabhay-e darsi.
- Tajvidi, A. (1974). *Negahi be Honar-e Naghashi-e Iran* [A Glance of Persian painting (at the first till Tenth Hijra)]. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.

Comparative Study on the Fourth Dimension in Persian Painting, Cubism Painting and Its Status in Graphic Design

Ashraf Mousavilar*

Haniyeh Eshaghzadeh Torbati**

Abstract

The present paper has been intended to study the application of the fourth dimension in Persian paintings in the school of Cubism and graphic art particularly in designing signs. As the first step, the researchers embarked on elaborating on it from different artistic views, using related literature, descriptive and analytical methods as well as comparing research findings on its fourth dimension so that its artistic and technical aspects could be analyzed as clearly as possible. Later, the researchers summarized theoretical discussions in a primary conclusion based on which they determine the concept of the fourth dimension and examine its function by way of comparison, first in outstanding Persian paintings, later in Cubism paintings and finally in the section regarding the graphic design. Having done this, the researchers introduced certain examples of statistical universe in the present paper. Moreover, having observed historical samples of paintings, the researchers came to realize the progressive ideas pertaining to the creation of figurative motion in the ancient Iranian works of art. For this reason, the present paper begins with presenting samples of such ancient Iranian illustrations.

The function of the fourth dimension in illustrating figurative spatial aspects with the use of its supernatural nature for the creation of two-dimensional objects helps better understand the non-material abstract qualities. This is just like showing the depth or three-dimensional capturing of different aspects of a subject simultaneously or expressing dynamicity and motion. On this basis, the fourth dimension in this article is considered to be the product of visual qualifications. The fourth dimension in visual arts like many other non-material affairs requires visual skills which in term is a composition of tangible elements of a work of art through which we get an abstract quality.

In conclusion, from the most basic visual elements , such as (dot , line ,...) to the arrangement of complicated forms of things, the application of special and different points of view ; the use of full and empty spaces in order to show different aspects of a sign, or showing narrative scenes in present, future and past tenses of interior and exterior architectural spaces and surrounding environment in paintings are all simultaneously let to a meaningful composition in such a way that it would be possible to reach the fourth dimension by imagining the motion through bi-dimensional space.

According to the findings of the research, the authors have observed the creation of works with similarities and differences in the application of fourth dimension as the period of time in Persian Painting and Cubism painting as if the observer's eye or the creative brush of illustrator has the ability to simultaneously draw his pictures in a multi-space atmosphere from various aspects. The fourth dimension in illustration is captivating the same parallel moments, which views several scenes from different angles simultaneously. This applies to the cubist painters who allow the audience to create a new-visual school of painting by browsing in its surroundings, integrating viewpoints and mixing these visual dimensions. Regarding the characteristics of the fourth dimension, modern atmospheres may also be required as well as contemporary graphic sign designs. In designing signs, we also witness multi-dimensional views.

All in all, perhaps what can also be illustrated in this paper is the optimal black and white spaces together with a multi-dimensional look at the stage, incorporating different aspects of observing and as a result obtaining the true concept of the fourth dimension which means in other words "capturing time".

Keywords

Cubism, Fourth Dimension, Graphics, Persian Painting, Sign Design.

*.Assistant Professor of Art Research, Faculty of Art, University of Alzahra, Tehran, Iran.

amousavilar@yahoo.com

**.Master of Visual Communication, Faculty of Art, University of Alzahra , Tehran , Iran.

haniye.eshaghzade@gmail.com