

Reading the Landscape of the Spring Mountains of Zo Bo Joo, a Landscape of the Sung period, with Emphasis on the Gestalt

Zahra Arab¹, Abolghasem Dadvar², Tahmineh Javedsokhan³

¹ Phd Student, Art Research, Kish Azad University, Kish, Iran (Corresponding Author)

² Professor, Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Iran

³ Phd Student, Art Research, Kish Azad University, Kish, Iran

(Received: 10.07.2021, Revised: 19.09.2021, Accepted: 04.10.2021)

<https://doi.org/10.22075/AAJ.2021.5683>

Abstract:

The general principles of the Gestalt school, meaning "whole unit", were formulated by a group of German psychologists in the first half of the 20th century. This view is based on theories of how the viewer is organized from a set of simple visual elements that, when applied according to specific rules, are defined as groups in a single set and lead to the whole system of visual perception.

The dynamics of this type of study in the field of visual arts are tied to the name of Rudolf Arnheim, a theorist and psychologist of art. The present article examines and analyzes the paintings of the Song period based on the principle of simplification of Gestalt school theory of "visual perception" narrated by Rudolf Arnheim. This article has been done by descriptive-analytical method and information has been collected by library method. The aim is to examine how to recognize the visual components in the visualization of a single concept, while highlighting the main elements of painting in this period.

In total, by comparing the 7 parts of the article with each other, we can understand the Gestalt, ie the unity of the shape of the works and the separation of the main spaces of the paintings. Overall, with this result, it can be said that one of the reasons for the success of this painting, in addition to its mysterious aspects and its important subject in the field of Chinese meditation arts, is its relatively high adherence to Gestalt visual perception principles for better understanding. They help the audience. In fact, it can be summarized that the use of similar gestalts in color, the principle of proximity of the type of proximity of edge and contact and overlap, the principle of continuity, the principle of completion and integration and the principle of common destiny with strong prognosis to succeed. The extraordinary visuals of the painting in question have contributed significantly.

Keywords: Painting, Song period, Gestalt school, Visual perception, Landscape

¹ Email: Z_arab15509@yahoo.com

² Email: a.dadvar@alzahra.ac.ir

³ Email: t.javidsookhan1@gmail.com

How to cite: Arab, Z., Dadvar, A., Javidsookhan, T. Reading the Landscape of the Spring Mountains of Zo Bo Joo, a Landscape of the Sung period, with Emphasis on the Gestalt. *Journal of Applied Arts*, 2021; (doi: 10.22075/aaaj.2021.5683)

خوانش منظره‌ی کوه‌های بهاری زئوبوجو منظره‌نگار

دوره سونگ با تأکید بر مکتب گشتالت

زهرا عرب^۱، ابوالقاسم دادور^۲، تهمینه جاودسخن^۳

^۱ دانشجوی دکترا، گروه پژوهش هنر، پردیس دانشگاه آزاد، کیش، ایران (نوبسنده مسئول)

^۲ استاد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

^۳ دانشجوی دکترا، گروه پژوهش هنر، پردیس دانشگاه آزاد، کیش، ایران

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸)

<https://doi.org/10.22075/AAJ.2021.5683>

مقاله علمی-پژوهشی

چکیده

اصول کلی مکتب گشتالت، به معنای «کل واحد» توسط گروهی از روانشناسان آلمانی نیمه اول سده ۲۰ میلادی تدوین گردیده است. این دیدگاه مبنی بر نظریه‌های مربوط به چگونگی سازماندهی بیننده ازمجموعه عنصرهای دیداری ساده است که وقتی طبق قانون‌های مشخص به کاربرده می‌شود، به صورت گروه‌هایی در قالب یک مجموعه‌ی واحد تعریف شده و به کلیت نظام ادراک دیداری می‌انجامد.

پویش و رواج این نوع مطالعه در عرصه‌ی هنرهای تجسمی با نام (رودلف آرنهايم) نظریه‌پرداز و روان‌شناس هنر گره خورده است. مقاله‌ی پیش رو بر اساس اصل ساده سازی نظریه‌ی «ادراک دیداری» مکتب گشتالت، به روایت «رودلف آرنهايم»، به بررسی و تحلیل نقاشی‌های دوره سونگ می‌پردازد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام و اطلاعات به روش استنادی جمع آوری شده است و با بهره‌گیری از خوانش منظره‌ی کوه‌های بهاری زئو بوجو منظره‌نگار دوره سونگ به عنوان نمونه‌ی مستند در نقاشی‌های این دوره از سلسله چین با این هدف انجام می‌گیرد که در عین برجسته سازی عنصرهای اصلی نقاشی در این دوره، چگونگی بازناسی مولفه‌های تصویری در تجسم مفهوم واحد را مورد بررسی قرار دهد.

در مجموع با مقایسه‌ی ۷ قسمت مقاله‌ی با یکدیگر می‌توان به گشتالت یعنی یگانگی شکل آثار و تفکیک فضاهای اصلی تابلوها پی برد. در مجموع با این نتیجه‌ی حاصل شده، می‌توان گفت یکی از دلایل توفیقات این نگاره، علاوه بر جنبه‌های رازآمیز بودن و موضوع مهم آن در حوزه هنرهای مراقبه‌ی چین، پیروی نسبتاً بالای آن از اصول ادراک دیداری گشتالت است که برای درک بهتر به مخاطب کمک می‌کند. در واقع می‌توان به طور خلاصه چنین بیان کرد که استفاده از گشتالت‌های مشابه در رنگ، اصل مجاورت از نوع نزدیکی لبه و تماس و هم پوشانی، اصل تداوم، اصل تکمیل و یکپارچگی و اصل سرنوشت مشترک با برخورداری از پراگانس‌های قوی به توفیق بصری فوق العاده نگاره مورد بحث کمک قابل توجهی کرده‌اند.

واژه‌های کلیدی: نقاشی، دوره سونگ، مکتب گشتالت، ادراک دیداری، منظره‌نگاری.

¹ Email: z_arab15509@yahoo.com

² Email: a.dadvar@alzahra.ac.ir

³ Email: t_javidsokhan1@gmail.com

مقدّمه

عصر سونگ یکی از بزرگ‌ترین اعصار فرهنگ چین است و شاید بتوان گفت عصر هنرمندان بزرگ که باعث شکوفایی تمامی رشته‌های فکری و ذوقی هنری بی‌شماری بود و از آن میان، هنر نقاشی با الهام از تفکر یگانگی و هماهنگی انسان و طبیعت و روح آن‌ها، به حد کمال و اوج شکوفایی خود رسید. در دوره سونگ، نگارگر فضای نگاره را به سه بخش تقسیم و در هر بخش، از طریق افقی، خلائی متفاوت با بخش‌های قبلی ایجاد کرده است. خلاً موجود در این اثر، موجب انفعال فضا نمی‌شود، بلکه به گونه‌ای است که سبب اندیشه و تأمل می‌گردد.

مکتب گشتالت در اوایل قرن بیستم ابتدا از حوزه روان‌شناسی و در واکنش به مکتب ساختارگرایی شکل گرفت. معتقدان این نظریه بر این باور بودند که در ادراک و رفتار، کل‌های سازمان‌دهی شده، مقدم بر اجزای سازنده این کل هستند. به عبارتی، می‌توان گفت نظریه ادراک ارتباط گشتالت به معنی بی‌بردن به ادراک ارتباط است که موجب ترکیب معنادار می‌شود. پیش از این، از تطابق نظریه فوق با آثار هنری غرب، نتایج قابل توجهی حاصل شده، اما واکاوی میزان مطابقت و پیروی نقاشی‌های چین بهخصوص نقاشی دوره سونگ از این اصول، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد خوانش نقاشی دوره سونگ براساس همین اصل است. سعی شده با مطابقت نظریه علمی و معتبر به چگونگی تأثیرگذاری و قابلیت‌های این اصول بر نقاشی پی برد.

سؤال‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

۱. کدامیک از اصول ادراک دیداری گشتالت در نقاشی‌های دوره سونگ قابل بررسی هستند؟
۲. پرآگناس هر کدام از این اصول چگونه است؟

پس از بررسی پژوهش‌های انجام‌شده درخصوص نقاشی دوره سونگ با نظریه گشتالت، به توصیف و تحلیل بصری نقاشی و دسته‌بندی عناصر موجود در تصویر پرداخته شده که خواسته ذهن بیننده است و به بررسی وجود، عدم وجود و میزان پرآگناس هفت اصل ادراک دیداری گشتالت در نقاشی پرداخته شده است که هر اصل به صورت مجزاً در نقاشی بررسی شده و به صورت تصویری نمایش داده شده است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و از نظر هدف، بنیادی. شیوه جمع‌آوری اطلاعات بهصورت استنادی است. از دلایل انتخاب نقاشی‌های دوره سونگ از میان دوره‌های مختلف تاریخی چین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: غنای بالای تصویری، پرداختن به جزئیات زیاد در عین حال وجود یک کل منسجم، فضای رئال و استفاده از عناصر تصویری که بر نظام شیوه‌بندی خاص قرار گرفته‌اند. این ویژگی‌ها نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسی و تحلیل نقاشی «کوه‌های بهاری»^۱ اثر نقاش دوره سونگ، «زئو بو جو»^۲، به عنوان نمونه‌ای از منظره‌نگاری‌های این دوره از دیدگاه نظریه علمی و معتبر قرن بیستم، یعنی نظریه ادراک دیداری گشتالت بپردازند تا مشخص شود نقاشی موردنظر تا چه میزان از این اصول بهره برده است. پس از توضیح هریک از اصول هفتگانه گشتالت، نقاشی بررسی و عناصر تصویری هر اصل در آن‌ها واکاوی شده است. سپس برای درک بهتر موضوع، اصل موردنظر روی نقاشی به‌وسیله ترسیم و عملیات رایانه‌ای نمایش داده شده است. پس از آن، میزان پرآگناس هر کدام از اصول در جدولی مورد تحلیل قرار گرفته است.

پيشينه پژوهش

با توجه به اينكه نظرية گشتالت در عرصه روان شناسی بيش از ساير حوزه ها مطرح بوده، كتابها و مقالات بسياري در اين زمينه نگارش يافته است؛ اما کاربرد اين نظرية در عالم هنر تا حدود زيادي مهجور مانده و آن طور که باید، به اين مهم پرداخته نشده است. از محدود تحقيقاتي که به ارتباط اين نظرية با عالم هنر توجه کرده، می توان به مقاله اى با عنوان «کاربرد نظرية گشتالت در هنر و طراحى» از طاهرزاده اشاره کرد که در سال ۱۳۷۸ در مجله آينه خيال به چاپ رسیده است. عباس ايزدى نيز در سال ۱۳۹۷ در فصلنامه نگره، نظرية گشتالت را درخصوص بررسی يك نگاره از شاهنامه طهماسبی به کار بسته و چنین نتيجه گرفته است که نحوه قرارگيری و سازماندهی پيکره ها در نگاره موربدبخت، مطابق با چهار مورد از قوانين گشتالت، شامل قانون مشابهت، قانون مجاورت، قانون تداوم و قانون يکپارچگي يا تكميل، قابل مطالعه و ارزياي است که با به کار بستن هر کدام از اين اصول، فرایند ادراك بصري شكل مي گيرد. می توان گفت اين تحقيق با پژوهش حاضر همجهت است. همچنین می توان به مقاله «خوانش چيدمان تعالي بيوجرافی به منظور کنترل از منظر اصول ادارك بصري گشتالت»، نوشته ندا شفيقى و زهرا رهبرنيا (۱۳۹۷)، كتاب اصول کلي روان شناسی گشتالت، نوشته رضا شاپوريان (۱۳۸۶) و كتاب هنر و ادراك بصري: روان شناسی چشم خلاق، نوشته آرنهايم (۱۳۹۲) اشاره کرد که در آن با نگاهي جديد به مسئله ادارك بصري پرداخته شده است.

در پاييان نامه کارشناسي ارشد زهرا ايمانزاده (۱۳۹۹) با عنوان «مطالعه تطبيقی آبريزهای دسته دار فلزي دوره سلجوقي و دوره صفوی با رویکرد گشتالت»

مشخص شد بهطور کلي می توان از لحاظ فرمي آبريزهای دوره سلجوقي را به سه دسته و آبريزهای دوره صفوی را به دو دسته تقسيم کرد. در ديگر عناصر نيز شباختها و تفاوت هایي بين آبريزهای اين دو دوره مشاهده می شود. پاييان نامه دکтри الهام صالحی نجف آبادی (۱۳۹۹) با عنوان «بررسی زيبايي شناختي متون دعا» چنین نتيجه گرفته شد که اصول اين نظرية با ترکيب بندی در سطح اجزاي متن می تواند به عنوان مبانی زيبايي شناختي ادبی در سطح کل بافت اثر ادبی، کارآمد باشد. همچنین متون دعا و نيايش برگزیده، سرشار از مبانی زيبايي شناختي هنري است.

در پاييان نامه کارشناسي ارشد فرناز زاهدي قره آجاجي (۱۳۹۹) با عنوان «بررسی فرم در پوسترهاي عاشوري ابراساس روان شناسی گشتالت»، نتایج حاصل حاکي از آن است که در طراحی پوسترهاي عاشوري، از پنج قانون مجاورت در ۱۳ پوستر، قانون تجمع و تجربه قبلی در ۱۱ پوستر، قانون منطقه مشترک در ۸ پوستر و قانون امتداد مطلوب در ۷ پوستر استفاده شده است. همچنین بررسی قوانين استفاده شده در طراحی اين پوسترها نشان مي دهد بهره مندي از اصول روان شناسی گشتالت در طراحی پوسترهاي مذهبی نظير پوسترهاي عاشوري، به ارتقاي كيفيت طراحی و ارائه اين پوسترها در ايران منجر مي شود.

در پاييان نامه کارشناسي ارشد مریم السادات ساجدي (۱۳۹۹) با عنوان «تحليل ابعاد ساختاري موشن گرافيك منتشر شده در فضاي مجازي با مناسبت هاي عيد نوروز و شب يلدا»، با نگاهي بر اساس اصول هفت گانه نظرية گشتالت در مورد فريم های نمونه موشن گرافيك اين پژوهش، می توان مشاهده کرد که اصل نشابه نسبت به ساير اصول گشتالت، بيشتر ديده می شود.

همچنین براساس بررسی انجام شده تا زمان نگارش پژوهش حاضر توسط نگارندگان، تاکنون تحقیقی درباره بررسی و مطالعه نقاشی‌های دوره سونگ با تأکید بر مکتب گشتالت مشاهده نشده و فقط در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تأثیر اندیشه و شرایط اجتماعی چین در منظره‌سازی نقاشی دوره سونگ»،

نوشتۀ بهناز عتباتی و ابوالقاسم دادور (۱۳۹۴) به بررسی و تأثیر اندیشه و شرایط اجتماعی چین در منظره‌سازی نقاشان دوره سونگ پرداخته شده است. هدف این تحقیق، دستیابی به چگونگی فرایندهای ادراکی در روش دریافت و تفسیر منظره‌سازی نقاشی دوره سونگ با تأکید بر منظره‌نگاری زئو بو جو است.

مبانی نظری أصول گشتالت

برای مقدار اطلاعاتی که ذهن می‌تواند پیگیری کند، محدودیتی وجود دارد. زمانی که مقدار اطلاعات بصری زیاد می‌شود، ذهن با استفاده از گروه‌بندی، در صدد ساده کردن آن‌ها برمی‌آید. از این رو اصول گشتالت در یاری رساندن به ذهن انسان، نقش مهمی بر عهده می‌گیرد.

ورتهایمر در سال ۱۹۲۳ در مقاله «نظریه فرم» که به «رساله نقطه» مشهور شد، اولین اصول گشتالت را بیان کرد. بر این اساس، گشتالت‌های مختلف، براساس تمایلات ذاتی ما به گروه‌بندی «وابسته به هم» دیدن عناصری که شبیه به هم هستند (گروه‌بندی مشابهت)، عناصری که نزدیک به هم هستند (گروه‌بندی مجاورت) یا آن‌هایی که دارای صرفه‌جویی ساختاری‌اند (تمایل خوب)، ایجاد می‌شود (Behrens, 2004).

زمانی که اطلاعات بصری زیاد می‌شود، اصول گشتالت نقش کلیدی خود را نشان می‌دهد؛ زیرا ذهن انسان به

دسته‌بندی علاقه‌مند است. این اصول از سوی نظریه پردازان هنر، بسط و گسترش داده شده است و به طور جدی، مهم‌ترین آن‌ها که در تجزیه و تحلیل آثار هنری به کار می‌رود شامل موارد زیر است: ۱. اصل مشابهت، ۲. اصل مجاورت، ۳. اصل تداوم، ۴. اصل یکپارچگی یا تکمیل، ۵. روابط شکل و زمینه، ۶. اصل سرنوشت مشترک، ۷. اصل فراپوشانندگی (باباخان و همکاران، ۱۳۹۹: ۸۶)

همه این اصول تحت نفوذ اصل پرآگنانس قرار دارند که هسته مرکزی نظریه ادراکی گشتالت را تشکیل می‌دهد (شاپوریان، ۱۳۸۶: ۹۴).

قوایین یا اصول هفت‌گانه گشتالت با واژه پرآگنانس توصیف می‌شوند. روابط بین میدان‌های نیرویی مغز و تجارت شناختی را با قانون پرآگنانس توصیف می‌کنند. این قانون، هسته اصلی روان‌شناسی گشتالت را تشکیل می‌دهد. در زبان فارسی، بهترین معادل آن «عصاره» یا «ماهیت وجودی» است. در واقع قانون پرآگنانس، قانون ممتاز ساختن یا کمال‌پذیری ماهیت وجود است. قانون پرآگنانس (کمال‌پذیری) تأکید می‌کند که تجارت شناختی ما تا حد امکان در شرایط موجود، سازمان یافته، همسان و منظم بوده، در هر لحظه‌ای از زمان، گویای طرح‌های فعالیت مغز است (همان: ۸۵). «پرآگنانس یا کمال‌پذیری، تلقی ما از یک گشتالت یا هیئت‌بندی خوب و قوی است، بهطوری که تحت شرایط حاکم (توان ادراکی ذهن و اصول به کاررفته در اثر)، آن را از گشتالت با هیئت‌بندی‌های موجود ضعیفتر، متمایز می‌سازد. در زمینه معنای اثر بصری، کلمه خوب، واژه گویا و روشی نیست. برای اینکه تعریف دقیق‌تری را به کار بردۀ باشیم، بهتر است به جای آن بگوییم: کمتر تحریک‌کننده از نظر عاطفی یا ساده‌تر و بدون پیچیدگی که همه آن‌ها به واسطه

ظهور سلسله سونگ سبب شد نقاشی، هنر خاص دربار شود. در این زمان، سرزمین پهناور چین را حکومت‌های محلی کوچکی اداره می‌کردند که دربار آن‌ها پشتیبان هنرمندان بود. نقاشی در دربار کای فنگ در دوره سونگ شمالی در اوایل قرن اول به اوج رونق خود رسید. امپراتور هوئی تسونگ، آخرین فرمانروای سلسله سونگ شمالی در کای فنگ، تمام هنرمندان را دور خود جمع کرد و فرهنگستانی تشکیل داد که شخصاً آن را اداره می‌کرد. او هر روز با نقاشان دیدار داشت و مسابقات نقاشی برگزار می‌کرد. مکتب فرهنگستان سونگ شمالی که صراحتاً به هنرهای تزئینی منحصر بود، تأثیری به جا گذاشت که تا امروز ادامه دارد. نقاشان فرهنگستان با استفاده از قطع مرقع، تمهدات ترکیب‌بندی را که معاصران منظره‌ساز به کار می‌گرفتند، کنار گذاشتند. آن‌ها با محدود کردن شدید موضوعاتشان توائیستند. در ترکیب‌بندی تقریباً دو بعدی برای سطح ایجاد کنند. در این نوع نقاشی‌ها که به سمت پختگی و تکامل پیش می‌رفت، به سادگی طرح و موضوع‌هایی برگرفته از عناصر طبیعی توجه و تأکید می‌شد و نقاشان تمامی

نوعی فرینه‌سازی به وجود می‌آیند» (دونیس، ۱۳۷۱: ۹۴).

«روان‌شناسان گشتالتی، مطابق با قانون بنیادین ادراک بصری معتقدند گرایش ذاتی هر الگوی انگیزشی آن است که به نحوی دیده شود و ساختار حاصل از آن، ساده‌ترین ساختار ممکن در شرایط موجود باشد. بر این اساس، نیروهای ادراکی سازندهٔ حوزهٔ بصری، خود را مطابق با ساده‌ترین، متعارف‌ترین و متقارن‌ترین الگویی که در شرایط داده‌شده امکان‌پذیر باشد، سازماندهی می‌کند» (آرنهایم، ۱۳۹۲: ۷۰، ۷۱ و ۸۷).

«گشتالت‌گرایان معتقدند ما اول، کل را به منزلهٔ کل قبول می‌کنیم و سپس به تجزیه و تحلیل اجزای سازندهٔ آن می‌پردازیم. به عبارت دیگر، روش ما از کل به جزء پی بردن است (قیاس)، برخلاف همهٔ کسانی که سعی دارند از جزء به کل پی برند (استقراء)» (شاپوریان، ۱۳۸۶: ۸۴).

نقاشی دوره سونگ چین

سیر تحول نقاشی چینی را معمولاً بر حسب سلسله‌های پادشاهی حاکم بر این سرزمین، به دوره‌های تانگ، سونگ، یوان، مینگ و چینگ تقسیم می‌کند. اندیشهٔ شرقی، همان گونه که چیزی را می‌بیند، بیان می‌کند و چون نگاه شخصی است، بیان نیز فردی است. در این حال، تنها راه ممکن، بهره گیری از خلاصه‌گویی و ایجاز است. از این رو کنایات در اندیشهٔ چینی بسیار رایج شده است. (حسامی، ۱۳۸۹: ۴۶). در دوره سونگ، نگارگر فضای نگاره را به سه بخش تقسیم و در هر بخش از طریق افقی، خلائی متفاوت با بخش‌های قبلی ایجاد کرده است. خلاصهٔ موجود در این اثر موجب انفصال فضا نمی‌شود، بلکه به گونه‌ای است که سبب اندیشه و تأمل می‌گردد.

جزئی از طبیعت است، نشان می‌دهد نقاش از تغییر اندازه برای جلب توجه بصری بهره برده است (تصویر شماره ۱).

جزئیات طبیعت را در نقاشی منعکس می‌کردند (عباتی و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۹).

تحلیل منظره بر اساس ادراک گشتالت

۱- اصل شباهت

۱-۱- تشابه در شکل
شکل درختان، کوهها و خانه‌ها از قانون تشابه پیروی می‌کند، به این صورت که شکل مشابه کوهها، درختان و خانه‌ها تعادلی یکسان به اثر داده است (تصویر شماره ۲ و ۳).

«در برابر اطلاعات بصری زیاد، ذهن شروع به دسته‌بندی و ساده‌سازی اجزا می‌کند. چشم انسان به صورت پیش‌فرض، عناصر مشابه را در یک مجموعه طبقه‌بندی می‌نماید. مهم‌ترین انواع گروه‌بندی براساس اصل مشابهت، سه عامل اندازه و ابعاد، رنگ و شکل هستند. در اصل مشابهت، گروه‌بندی براساس ابعاد و اندازه، عنصر غالب‌تری است؛ از این رو گشتالت آن قوی‌تر از گروه‌بندی رنگ و شکل است» (رضازاده، ۱۳۸۷: ۳۴).

۱-۲- تشابه در رنگ
این نقاشی دارای رنگ‌های آبرنگی است که با تکنیک آب مرگب کار شده و ترکیبی از تنالیتۀ رنگ‌های سبز، قهوه‌ای و نارنجی است. استفاده از رنگ‌ها به گونه‌ای است که چشم بیننده از پایین تصویر به بالا هدایت می‌شود (تصویر شماره ۴).

۱-۱- تشابه در اندازه
بررسی اصل مشابهت در نگاره مورد بحث به عنوان گشتالت غالب، اولین مرحله در مطالعه مشابهت‌های اثر است. کوهها و درختان تقریباً یک‌اندازه در مقابل خانه‌ها و انسان‌های بسیار کوچک که انگار انسان

تصویر ۲- تشابه در شکل
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۱- تشابه در اندازه
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۴- تشابه در رنگ
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۳- تشابه در شکل
منبع: www.magnumphotos.com

۱-۱. نزدیکی لبه‌ها

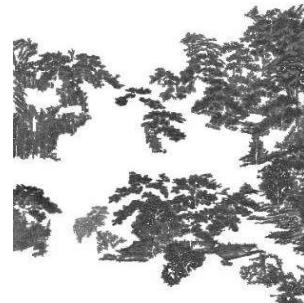
بر این اساس هرچه اجزای یک ساختار بصری بیشتر به هم نزدیک باشند، بیشتر به عنوان یک گروه واحد دیده خواهند شد و این زمانی اتفاق می‌افتد که لبه‌های کناری اجزای یک ساختار در کنار هم قرار بگیرند (رضازاده، ۱۳۸۷: ۳۴). درخصوص نزدیکی لبه‌ها باید گفت کوهها در بالای کادر در فواصل بسیار کم از یکدیگر و نزدیک به هم قرار گرفته‌اند که با هم به صورت یک مجموعه واحد دیده می‌شوند. همچنین درختان در پایین تصویر به شکل بهم‌چسبیده نقاشی شده‌اند و نشان‌دهنده یک مجموعه واحد هستند. درواقع پرآگنانس گشتالت نزدیکی لبه در این نگاره بسیار قوی است (تصویر شماره ۵ و ۶).

تصویر ۸- اصل تداوم
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۷- تلفیق
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۶- همپوشانی و تماس
منبع: www.magnumphotos.com

۲-۱. اصل مجاورت

طبق این اصل، اجزایی که به هم نزدیک هستند، به عنوان یک مجموعه واحد یا یک گروه دیده خواهند شد. نزدیکی عناصر بصری، ساده‌ترین شرط برای با هم دیدن آن‌هاست. بر این اساس، جایی که عناصر یک ساختار بصری در آن واقع می‌شوند، اهمیت می‌یابد. در تشکیل یک پرآگنانس خوب، اصل مجاورت یا نزدیکی، عامل مهم‌تری از اصل مشابهت به شمار می‌رود. به کارگیری هر دو اصل در کنار هم باعث قوی‌تر شدن گشتالت اثر می‌شود (همان). نزدیکی، ساده‌ترین شرط در اصل سازماندهی تصویر است. در میان تجربه بصری نیز نزدیکی و احدهای بصری، ساده‌ترین شرط برای با هم دیده شدن قابل روئیت‌های مرتبط است (کپس، ۱۳۹۹: ۴۳). اصل مجاورت شامل چهار نوع گروه‌بندی به شرح زیر است:

تصویر ۵- همپوشانی و تماس
منبع: www.magnumphotos.com

قسمت کوهها و درختان قابل بررسی است. تماس در قسمت وسط کادر و تداخل کوهها و درختان به چشم می‌خورد. در پایین تصویر و در بین درختان، خانه‌هایی دیده می‌شود. حجم وسیع درختان در کوه‌پایه باعث شده است از گشتالت تماس با قدرت استفاده شود (تصویر شماره ۵ و ۶).

۲-۲. تماس

ممکن است اجزای یک ساختار چنان به هم نزدیک شوند که با هم برخورد کرده، هم‌دیگر را لمس کنند، مشروط بر اینکه هنوز آن دو یا چند جزء بصری از هم‌دیگر قابل تشخیص باشند (همان). در این صورت، گروه‌بندی مجاورت براساس تماس صورت می‌پذیرد. واکاوی این نوع گشتالت در نگاره موردمطالعه در دو

۳-۲. همپوشانی

طبق اصل تداوم، محركهایی که دارای طرحهای وابسته به یکدیگرند، به صورت واحد ادراکی دریافت می‌شوند (شاپوریان، ۱۳۸۶: ۱۷۲). این اصل، دلالت بر این دارد که چشم انسان مایل است کنتورهای موجود در یک ساختار بصری را تا جایی که جهت نقش مایه‌ها تغییر نیافته و مانعی ایجاد نشده است، دنبال کند. بر این اساس، چشم ما طی یک فرایند فطری، به کنتورهای منفصل نامنظم و به صورت ناگهانی تغییرکننده، استمرار می‌بخشد. در فرایند ادراکی میل به تداوم و استمرار بخشیدن به کنتورهای ملایم (یا منحنی) بیشتر از کنتورهای صاف و شکسته است. از این رو در یک شکل متشکّل از کنتورهای بیضی و مستطیل که فصل مشترکی با هم ایجاد کرده‌اند، بیشتر مایل هستیم یک بیضی یا یک مستطیل ببینیم تا اینکه سه شکل مجزاً با مرزها و کنتورهای شکسته و صاف. ارتباط میان عناصری که روی یک خط یا منحنی قرار گرفته‌اند، بیشتر دیده می‌شود. وقتی چشم انسان به دنبال یک جهت خاص باشد، تا زمانی که چیز قابل توجه دیگری جلب نظر نکند، مرزهای آن ساختار بصری را دنبال می‌کند. این قانون، توضیحی است بر این مطلب که چگونه قسمت‌های مختلف یک موضوع بصری، یکدیگر را در یک سازماندهی بدون ایجاد هیچ گونه شکست یا فاصله در خط سیری بصری دنبال می‌کنند (Carvalho, 2009: 7). در نقاشی مذکور، اصل تداوم را به سه بخش تصویر می‌توان تفکیک کرد. یکی در قسمت کوههای، یکی در قسمت درختان و یکی در بخش متن‌های خوشنویسی بالای صفحه که در تصویر ۸ آورده شده‌اند. هر سه بخش به صورت پیوسته با هم دیده شده، از پرآگنانس قوی برخوردارند.

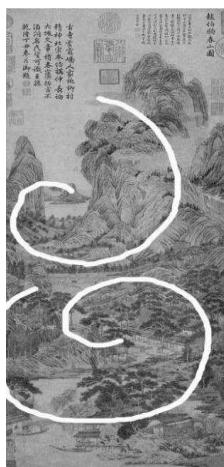
قوی‌ترین حالت گشتالت زمانی رخ می‌دهد که عناصر یک ساختار بصری بدون آنکه هویت مستقل خود را از دست بدنه‌ند، همدیگر را بپوشانند. قوانین حاکم بر نگارگری، متفاوت با قوانین حاکم بر تصاویر واقع‌گرا یا انتزاعی است. در نقاشی موردبخت که از نگارگری‌های چینی محسوب می‌شود، غالباً عناصر بصری، چه شامل اشیا و چه شامل کوهها و درختان و چه انسان و خانه‌ها با وضوح کامل و به صورت مجزاً تصویر شده‌اند. در نگارگری، همپوشانی از گشتالت‌هایی است که کمتر مورد توجه بوده، اما در تصویر موردبخت به خوبی از عامل همپوشانی بهره برده شده است؛ درنتیجه، پرآگنانس قوی تلقی می‌شود. تصویر ۵ و ۶ ماهیت همپوشانی را نشان می‌دهد.

۴-۲. تلفیق

یکی دیگر از روش‌های به کارگیری اصل مجاورت، استفاده از عنصری خارجی برای گروه‌بندی عناصر متفاوت یک ساختار در کنار هم است. از معمول ترین روش‌های تلفیق عناصر بصری، خط کشیدن زیر آن‌ها، محصور کردن آن‌ها در یک شکل و سایه‌روشن کردن است (همان). در اینجا به صورت تلفیقی از همه روش‌های بالا استفاده می‌شود. به طور کلی، عامل همپوشانی، گشتالت‌های قوی‌تری نسبت به دیگر عوامل ذکر شده ارائه می‌دهد. عامل تماس و سپس عامل نزدیکی لبه‌ها در مرحلهٔ بعدی قرار می‌گیرند. می‌توان گفت در نقاشی موردبخت، از اصل تلفیق بهره برده شده است. تصویر ۷ برای درک بهتر اصل تلفیق آورده شده است.

۴. اصل یکپارچگی یا تکمیل

براساس این اصل، چنانچه بخشی از تصویر یک شکل پوشانده شده یا جا افتاده باشد، ذهن بهطور خودکار آن را تکمیل می‌کند و بهصورت یک شکل کامل می‌بیند. به بیانی دیگر، چشم ما اشکال ناقص و ناتمام را بهصورت کامل و یکپارچه می‌بیند. این اصل فقط به حسّ بینایی محدود نیست؛ فرض بر این است که همین اصل در تمام حواس عمل می‌کند (برنو، ۱۳۸۶: ۵۶). این قانون دو ویژگی دارد: نخست آنکه، اشکال و نواحی بسته به اشکال باز ارجحیت دارند و دیگر اینکه، سیستم ادراکی یا نقاط باز را پر می‌کند یا آن‌ها را بهصورت فواصل و اشکال بسته به نمایش می‌گذارد. در منظره‌نگاری بهدلیل تعدد عناصر تصویری ازجمله کوهها و درختان و نزدیکی آن‌ها به یکدیگر قرار بسیاری از موقع کوهها به نحوی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که بخشی از بدنه یک کوه توسط کوه‌های

تصویر ۱۱- اصل سرنوشت مشترک
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۱۰- روابط شکل و زمینه
منبع: www.magnumphotos.com

تصویر ۹- اصل یکپارچگی یا تکمیل
منبع: www.magnumphotos.com

تباین است (graham, 2008: 3). اول آنکه، همواره زمینه همان پسزمینه نیست و در مواردی میان آن دو تفاوت هایی وجود دارد. دوم آنکه، در مواردی

۵. روابط شکل و زمینه

خوانش یک تصویر با توجه به تضاد میان شکل و زمینه ممکن می‌شود. این اصل ادراکی به کنتراست و

و در کوهپایه‌ها و در پایین تصویر، خانه‌ها دیده می‌شود. این حرکت حلزونی مطابق تصویر ۱۱ گویای چینش عناصر در ترکیب‌بندی نگاره فوق و پویایی و جهت حرکت آن است. با توجه به توضیحات فوق، پرآگناس اصل سرنوشت مشترک نیز از قدرت بالایی برخوردار است.

۷. اصل فراپوشانندگی

طبق این اصل، در یک ساختار بصری، گشتالت‌های کوچک‌تر تحت الشعاع گشتالت‌های بزرگ‌تر قرار می‌گیرند. به عبارتی، گشتالت‌های بزرگ‌تر، گشتالت‌های کوچک‌تر را می‌پوشانند. این اصل، بیان می‌کند که یک ساختار بصری در مجموع ممکن است از چند گشتالت کوچک تشکیل شده باشد که زیرمجموعه‌هایی برای گشتالت‌های بزرگ‌تر محاسب شده، از پرآگناس‌های ضعیفتری نسبت به گشتالت‌های بزرگ‌تر برخوردارند (رضازاده، ۱۳۸۷: ۳۶).

با مطالعه گشتالت‌های موجود در منظره فوق می‌توان چنین گفت که گشتالت مشابهت در رنگ، گشتالت ضعیف و کوچکی است و در مقابل، گشتالت مشابهت در ابعاد گشتالت بزرگ‌تری از رنگ است. گشتالت یکپارچگی از گشتالت تداوم بزرگ‌تر و پوشاننده‌تر می‌باشد. برای اصل فراپوشانندگی با توجه به ویژگی آن که دربرگیری گشتالت کوچک‌تر و ضعیفتر توسط اصل قوی‌تر است، قابلیت نمایش بر روی نقاشی موردنظر نداشته، بنابراین تصویری ارائه نشده است. با توجه به آنچه بیان شد و اطلاعاتی که از منظره موردنظر در این پژوهش، براساس نظریه گشتالت مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان فرایند ادراک بصری را در این منظره براساس نظریه گشتالت در قالب جدول ۱ این‌گونه برشمود:

تشخص میان شکل و زمینه چندان هم آسان به نظر نمی‌رسد. اشکال دوهویتی از این گونه‌اند که در آن‌ها شکل و زمینه به طور مداوم جای خود را عوض می‌کنند؛ زیرا دارای خصوصیات و امکانات مشابه‌اند (شاپوریان، ۱۳۸۶). خوانش یک تصویر با توجه به تضاد میان شکل و زمینه ممکن می‌شود. در منظرة موردپژوهش، زمینه از تکرنگ نخودی به عنوان آسمان و زمین تشکیل شده است و بهدلیل تکرنگ بودن موجب شده بقیه عناصر که در اصول گشتالت از آن‌ها به عنوان نقش نام برده می‌شود، بهتر دیده شوند؛ اما از پرآگناس متوسط برخوردار است (تصویر ۱۰).

۶. اصل سرنوشت مشترک

این اصل به جنبش عناصر موجود در یک گشتالت مربوط است. از این رو در یک ساختار بصری، عناصری که با هم و در یک راستا به جنبش درمی‌آیند، به عنوان یک گروه واحد یا یک مجموعه دیده می‌شوند. در هنرهایی که از تصاویر یا عالیم متحرک بهره می‌گیرند، این اصل کاربرد ویژه‌ای می‌یابد. فارغ از اینکه عناصر چقدر از هم دور هستند یا از نظر ظاهری چقدر با یکدیگر تفاوت دارند، اگر با هم حرکت یا تغییر کنند، به یکدیگر مرتبط می‌شوند. گاهی نیاز به حرکت هم نیست، همین که مقصد مشترکی داشته باشند، از اصل سرنوشت مشترک پیروی می‌کنند (Bradly, 2014: 13-14).

در نگاره مذکور، نوعی پرسپکتیو فضایی وجود دارد. حرکت و پویایی نگاره به کمک عناصر بصری به شرح زیر است:

حرکت از پایین به بالا با تقسیم فضا به فضای کوه و حرکت به سمت جلوی درختان و بوته‌ها در میان کوه

ردیف	مشابهت	اندازه	اصول گشتالت	قابلیت بررسی	چگونگی فرایند ادراک بصری	پراگنانس
۱				(تصویر شماره ۱)	کوهها و درختان تقریباً یکاندازه و در مقابل خانه‌ها و انسان‌های بسیار کوچک، نشان‌دهنده آن است که نقاش از تغییر اندازه برای جلب توجه بصری بهره‌ای نبرده است.	ضعیف
		شكل		(تصویر شماره ۲ و ۳)	کوهها و درختان تقریباً شبیه هم و خانه‌ها نیز شبیه هم هستند.	متوسط
		رنگ		(تصویر شماره ۴)	استفاده از رنگ‌ها به شکلی است که چشم بیننده از پایین تصویر به بالا هدایت می‌شود.	قوی
۲	مجاورت	نزدیکی لبه		(تصویر شماره ۵ و ۶)	این اصل در کوهها و درختان مشاهده می‌شود.	قوی
		تماس		(تصویر شماره ۵ و ۶)	بین کوهها و تپه‌هایی که در امتداد آن است، دیده می‌شود.	قوی
		هم‌پوشانی		(تصویر شماره ۵ و ۶)	در کوهها مشاهده می‌شود.	قوی
		تلفیق		(تصویر شماره ۷)	این اصل در فاصله بین کوهها و درختان استفاده شده است.	قوی
۳	تداوم	کوهها		(تصویر شماره ۸)	با توجه به اصل تداوم، کوههای بالای کادر به صورت متصل دیده می‌شوند.	قوی
		درختان		(تصویر شماره ۸)	همچنین درختان با هم یک بخش را تشکیل داده‌اند.	متوسط
		خوشنویسی		(تصویر شماره ۸)	خوشنویی نیز به شکل یک بخش پیوسته قابل بررسی است.	متوسط
۴			تکمیل و یکپارچگی		قانون تکمیل گشتالت درباره کوهها با شناسایی رنگ آن‌ها صورت می‌پذیرد.	قوی
۵	روابط شکل و رمینه			(تصویر شماره ۱۰)	رمینه از تکریگ نخدودی تشکیل شده است.	متوسط
۶			سرنوشت مشترک		این حرکت، گویای چینش عناصر در ترکیب‌بندی نگاره فوق و پویایی و جهت حرکت آن است.	قوی
۷			فرآپوشانندگی	فاقد تصویر	گشتالت تکمیل و گشتالت مشابهت در ابعاد پوشاننده گشتالت‌های کوچک‌تر دیگر هستند.	متوسط

نتیجه‌گیری

گرایان، از قدرت بالایی برخوردار نیست. ۶. درباره سرنوشت مشترک هم باید گفت در اینجا جهت حرکت همه عناصر بصری به شکل حلوونی است. ۷. درنهایت از اصل مجاورت همپوشانی و مجاورت تلفیق بهره چندانی برده نشده است و کمکی به ادراک بهتر تصویر نکرده‌اند که پرآگنانس‌های ضعیفی قلمداد می‌شوند.

با توجه به اصول بررسی شده می‌توان گفت یکی از دلایل توفیق این نگاره، علاوه بر جنبه‌های رازآمیز بودن و موضوع مهم آن در حوزه هنرهای مراقبه چین، پیروی نسبتاً بالای آن از اصول ادراک دیداری گشتالت است که برای درک بهتر به مخاطب کمک می‌کند. بهطور خلاصه می‌توان گفت استفاده از گشتالت‌های مشابهت در رنگ، اصل مجاورت از نوع نزدیکی لبه و تماس و همپوشانی، اصل تداوم، اصل تکمیل و یکپارچگی و اصل سرنوشت مشترک، با برخورداری از پرآگنانس‌های قوی، به توفیق بصری فوق العاده نگاره مور بحث کمک قابل توجهی کرده است.

نتیجه این تحلیل، کلیت منظرة فوق نشان داد میزان اثرگذاری هریک از قوانین یکسان نیست و پرآگنانس‌های متفاوتی در اثر به جا گذاشته‌اند؛ از این رو تأکید بر یک معیار به تنها یی ملاک درستی نیست. در نگاره حاضر: ۱. گشتالت‌های اصل مشابهت ابعاد و مشابهت شکل درخصوص کوه‌ها، درختان و خانه‌ها بررسی شد. همان طور که در تصویر هم نشان داده شده، از نظر ابعاد و شکل دارای تشابه بسیار هستند. ۲. اصل مجاورت نزدیکی لبه در کوه‌ها در بخش بالایی کادر مشاهده می‌شود. مجاورت تماس به ادراک بهتر بصری بین درختان در پایین کادر کمک کرده است. ۳. اصل تداوم نیز در سه بخش کوه‌ها، درختان و خوشنویسی قابل ارزیابی است که هرکدام به صورت یک بخش پیوسته هستند. ۴. اصل تکمیل و یکپارچگی در ترکیب رنگ‌ها و پرداز در بخش بالایی کادر و کوه‌ها وجود دارد که از پرآگنانس‌های قوی برخوردار است. ۵. درخصوص روابط شکل و زمینه، زمینه بهدلیل تکرنگ بودن موجب بهتر دیده شدن سایر عناصر شده است؛ اما طبق تعاریف گشتالت

پی‌نوشت:

1. The Spring Mountains: کوه‌های بهاری
2. Zhao Bo-Ju: زئو بو جو

فهرست منابع

- آرنهایم، رودلف (۱۳۹۲)، هنر و ادراک بصری: روان‌شناسی چشم خلاق، ترجمه مجید اخگر، تهران: سمت.
- ایزدی، عباس (۱۳۹۷)، مطالعه بصری پیکره‌های نگاره کاوه طومار ضحاک را پاره می‌کند از شاهنامه طهماسبی براساس نظریه گشتاسب، نگره، ۴۵: ۳۱-۱۸.
- ایمان‌زاده، زهرا (۱۳۹۹)، مطالعه تطبیقی آبریزهای دسته‌دار فلزی دوره سلجوقی و دوره صفوی با رویکرد گشتالت، استاد راهنمای: داود شادلو، کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، مؤسسه آموزش عالی فردوس، دانشکده هنر.
- باباخان، سلیمه، کامرانی، بهنام (۱۳۹۹)، خوانش نگاره معراج پیامبر (ص) اثر سلطان محمد از منظر اصول ادراک دیداری گشتالت، نگره، ۵۳: ۹۷-۸۳.
- برنو، فرانک (۱۳۸۶)، فرهنگ توصیفی روان‌شناسی، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نشر رشد.
- حسامی، منصور (۱۳۸۹)، نشان از بی‌نشانی؛ پژوهشی در اندیشه و نقاشی چینی به بهانه آثار پاتا شان جن، مجله هنرهای زیبا (هنرهای تجسمی)، ۴۴: ۵۰-۴۱.
- زاهدی قره‌آگاجی، فرناز (۱۳۹۹)، بررسی فرم در پوسترها عاشورایی براساس روان‌شناسی گشتالت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، مؤسسه آموزش عالی پیامبر اکرم (ص).
- ساجدی، مریم‌السادات (۱۳۹۹)، تحلیل ابعاد ساختاری موشن گرافیک منتشرشده در فضای مجازی با مناسبت‌های عید نوروز و شب یلدا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری، مؤسسه آموزش عالی هنر شیراز.
- صالحی نجف‌آبادی، الهام (۱۳۹۹)، بررسی زیبایی‌شناختی متون دعا، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
- عتباتی، بهناز، دادر، ابوالقاسم (۱۳۹۵)، بررسی تأثیر اندیشه و شرایط اجتماعی چین در منظره‌سازی نقاشی دوره سونگ، جلوه هنر، ۲: ۱۱۰-۹۷.
- دونیس، داندیس (۱۳۷۱)، مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، تهران: سروش.
- رضازاده، طاهر (۱۳۸۷)، کاربرد نظریه گشتالت در هنر و طراحی، مجله آینه خیال، ۹: ۳۷-۳۱.
- رهبرنیا، زهرا، شفیقی، ندا (۱۳۹۷)، خوانش چیدمان تعالی تایپوگرافی به‌منظور کنترل از منظر اصول ادراک بصری گشتالت، مجله هنرهای زیبا (هنرهای تجسمی)، ۲: ۹۸-۸۷.
- شاپوریان، رضا (۱۳۸۶)، اصول کلی روان‌شناسی گشتالت، تهران: نشر رشد.
- کپس، چورگی (۱۳۷۵)، زبان تصویر، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: سروش.
- گاردنر، هلن (۱۳۸۵)، هنر در گذر زمان: تاریخ کامل هنر جهان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: نگاه.
- Behrens, Roy (2004), Art, Design and Gestalt Theory, Northern Iowa: Leonardo online online.
- Carvalho, G.A & Moura, A.C.M. (2009), Applying gestalt theories and graphical semiology as visual reading systems supporting thematic cartography, International Cartographic Conference (Santiago), pp. 1-10.
- Fred S. Kleiner. (2006), Gardner's Art Through the Ages: A Global History, Tr. by milad faramaei, Vol. 6: 312-20, Boston: Cengage Learning.
- Graham, Lisa. (2008), Gestalt Theory in Interactive Media Design, humanities & social sciences 3.

منابع تصاویر

Website,

URL: <https://www.magnumphotos.com/> Accessed at 10 March 2021