

18 مارس 1871: انقلاب کمون پاریس و هنر

"منشا هستی" و انهدام ستون امپریال واندم : دو یادگار جنجالی از هنرمند کمونار، گوستاو کوربه

گوستاو کوربه نقاش معروف فرانسوی (1819- 1877 Gustave Courbet) که درباره ی انقلاب بورژوا دمکراتیک 1789 اطلاعات وسیعی کسب کرده و خود شاهد انقلاب پرولتری 1848 پاریس بود، برای شرکت فعال در انقلاب 18 مارس 1871 کمون پاریس، زمینه های ذهنی و عینی کافی انباشته بود.

با استقرار حکومت کمون، گوستاو کوربه، در انتخابات شورای کمون پاریس در روز 16 آوریل شرکت کرد و از طرف ساکنان محله ششم به نمایندگی از طرف آنها انتخاب شد. کمون پاریس نیز وی را در روز 17 آوریل به ریاست "کمیسون هنرمندان پاریس" و در حقیقت به "وزارت فرهنگ" خود منصوب کرد.

چند روز قبل از انتخابات شورای کمون، فدراسیونی در پاریس به دعوت هیپولیت مولن، پیکرتراش، گوستاو کوربه نقاش و اوژن پوتیه خالق سرود انترناسیونال، با شرکت حدود چهارصد هنرمند: ترانه سرا، موسیقی دان، نقاش، گراوور، پیکرتراش، طراح، شاعر، نویسنده و بازیگران تئاتر تشکیل شده و آنها با رأی مخفی، گوستاو کوربه را به ریاست فدراسیون خود برگزیدند. برنامه فدراسیون خود گردان و مدرن هنرمندان پاریس، به تاریخ 15 آوریل، در روزنامه رسمی کشور با مضمون زیر به چاپ رسید: " هنرمندان پاریس که در یک فدراسیون، گردآمده و متشکل شده اند مقرمی دارند: تمام شغل های هنری دارای حقوق برابر و فارغ از هر نوع قیومت دولتی هستند. هنرمندان، هر نوع ارجحیت، ارائه نمایش کالائی (exhibition-exposition) و سودجویانه (Mercantile) را که قصد دارد نام ناشر (éditeur-fabricant) را به جای آفریننده واقعی اثر هنری (créateur) برجسته تر به کار برد، مطلقاً رد می کنند".

کمون پاریس نیز در سیاست فرهنگی معتقد بود: "فرهنگ کالا نیست و با آموزش رابطه ای تنگاتنگ دارد و باید آزاد و در انجمن های مردمی به صورتی سوسیالیزه اداره شود. فرهنگ بایستی مستقل از قدرت سیاسی و در دسترس همگان قرار گیرد".

به همین دلیل، دولت برخاسته از انقلاب 18 مارس، به گوستاو کوربه اختیار تام داد تا سیاست فرهنگی مترقی، مدرن و مستقلی را به مرحله اجرا در آورد. متأسفانه با شکست نظامی کمون پاریس در "هفته خونین 21-28 ماه مه 1871" اقدامات گوستاو کوربه، ناتمام و بی نتیجه ای ملموس، متوقف شد.

دولت فرانسه هم که روزها و ماه ها، پس از سرکوب کمون پاریس، به تعقیب، محاکمه، زندان و اعدام کمونارها ادامه می داد، تنها کارگران و سربازان کمونار را مورد تهاجم قرار نمی داد، بلکه اگر هنرمندی، در هرزمینه ای، ایده ای مترقی عرضه کرده بود، مورد تعقیب و ایذا و اذیت قرار می گرفت. گوستاو کوربه، نقاش انقلابی و کمونار، که دولت فرانسه کینه ای عمیق نسبت به او می ورزید، نمی توانست از این قاعده مستثنی باشد و با حساسیتی که دولت فرانسه نسبت به او داشت، تحت پیگرد پلیسی قرار گرفت. گوستاو کوربه اجباراً "متواری شد، ولی عاقبت در ماه ژوئن، درخانه یکی از دوستانش دستگیر و در دادگاه شورای جنگی شماره 3، محاکمه و تابلوهایش ضبط، اموال اش مصادره و خود او نیز روانه زندان شد. از نظر دادگاه های نظامی دولت فرانسه، گوستاو کوربه، مرتکب دو جرم نابخشودنی شده بود: یکی در عرصه هنر نقاشی و دیگری از نظر هنر سیاسی.

گوستاو کوربه، پایه گذار رئالیسم در هنر نقاشی

در عرضه ی هنری، گوستاو کوربه، مسلماً "در سبک نقاشی، دست به انقلابی بنیادین زده است. این هنرمند بلندپرواز، اسطوره های مذهبی و تاریخی را که در نقاشی های رمانتیک و آکادمیک (هنر رسمی امپراتوری دوم فرانسه) و تصاویر صاف و صیقل خورده ی آنها منعکس است، رد می کرد. وی همچنین امپراتوری فرانسه را به خاطر آداب ریاکارانه اش که تابلوهای اِرتیسم (لذت جوئی سکسی *érotisme*) و برهنه (*le nu*) را در نقاشی های رویایی (*onirique*) و اساطیری (*mythologique*) مورد تحسین قرار می داد، ولی تاب تحمل دیدن تابلوهای مدرن را نداشت، بطور مستقیم مورد حمله ی شدید قرار می داد.

در سال 1870 گوستاو کوربه، از قبول مدال لژیون دونور که

لوئی بناپارت، امپراتور وقت فرانسه، به وی اختصاص داده بود، خودداری کرد و علت آن را چنین بیان داشت: "دولت درامور هنری صلاحیت اهدای جایزه را ندارد. هنگامی که دولت دست به این امر می زند، ذوق و سلیقه ی مردم را غصب می کند".

بدینسان، گوستاو کوربه، با ابراز ایده های مدرن و دموکراتیک در نقاشی و سرسختی و یک دندگی در بیان نظرات اش در تقابل با امپراتوری فرانسه، از طرف آکادمیست ها که در اداره ی هنرهای زیبای فرانسه لانه کرده بودند، اغلب مورد تحریم و بایکوت قرار می گرفت و ژوری اکسپوزیسیون جهانی (exposition universelle) اجازه ی نمایش نقاشی هایش را نمی داد.

در پاسخ به آنها، گوستاو کوربه، آلونکی در پاریس برپا کرد و تابلوهایش را مستقیماً به نمایش می گذاشت. در ضمن در نوشته ای (esthétique) تحت عنوان "مانیفست رئالیسم" مجموعه ی نظرات نوین هنری اش را بیان داشت. عاقبت بذرمقاومت گوستاو کوربه، در برابر آکادمیست ها به بارنشست و محصول آن، گسست بی رحمانه بانقاشی و نقاشان سنتی و بازسازی و اصلاحات اساسی در سبک نقاشی است. اتحاد این دو بُعد هنری منجر به موضع گیری های مدرنی در هنرزیباشناختی گردید و بر روابط اجتماعی - سیاسی در هنر نقاشی تأثیرات ژرفی برجای گذاشت و فن و تکنیک نقاشی را دستخوش تغییراتی بنیادین کرد. به بیان دیگر، این نقاش استثنایی، تمام مرزهای هنر نقاشی را در نوردید و نه تنها سبک نقاشی، بلکه همان طور که گفته شد، حساسیت های جامعه انسانی را با هنر نقاشی مدرن خود متحول و به آن رنگ و جلایی واقعی بخشید و هنر نقاشی معاصر خود و هنرمندان آتی را آماده ی تغییر و تحولات جدی کرد. سرسختی و سنت شکنی بی رحمانه گوستاو کوربه و شکستن زنجیرهای دست و پا گیر متداول در هنر نقاشی آن روز فرانسه و رد اسطوره های مذهبی و تاریخی و خلق نقاشی های رئالیستی، بر هنرمندان نقاش معاصر و تأثیر به سزایی گذاشت.

گوستاو کوربه، در سال 1862، زمانی که در شهر سنتونژ (Saintonge) اقامت داشت، چندین نقاشی درباره ی "طبیعت بی جان (la nature morte)" را به تصویر کشید و به اهمیت این سبک نقاشی پی برد و از این زمان، راه برای آفریدن نقاشی های امپرسیونیستی باز شد. شماری از نقاشان به تاسی از وی از آتلیه ها خارج شده و با روی آوری به طبیعت و تکنیک های جدید، راهی را که گوستاو کوربه، شروع کرده بود، ادامه داده و طی سی سال آخر قرن نوزدهم سبک نقاشی امپرسیونیسم (برداشت گری) را آفریدند. در سال 1873 کلود مونه (Claude Monet) با کشیدن

تابلوی ' ' impression-soleil levant نام هنری این سبک نقاشی رابه خود اختصاص داد.

زندگی کارگری وسبک نقاشی ' 'برهنه"

گوستاو کوربه، بعد از ایجاد تغییر و تحول در نقاشی منظره های طبیعی (دورنما)، صحنه های جنگ وسبک جدیدترسیم پُرتره، به عنوان مبدع سبک جدید در نقاشی (رئالیسم)، واقعیت زندگی روزمره ی اجتماعی - سیاسی ومحیط زیست انسان رابه تصویر می کشید ومضمون انسان گرایانه ی ایده های دموکراتیک اش را به بهترین شکل ممکن ارائه می داد. این هنرمند سوسیالیست، همانطور که خود می گفت: در نقاشی هایش دروغ تحویل کسی نمی داد وبر تاریخ دروغین، اسطوره، سالوس وریاکاری مذهبی تکیه نمی کرد. گوستاو کوربه، با زمینی کردن هنر نقاشی، زندگی روزمره انسان ها را به تصویر می کشید و به ویژه واقعیت شرایط مشقت بار زندگی کارگران را در تابلوهایش در معرض دید همگان قرار می داد.

یکی از آثار معروف او در این زمینه، تابلوی ' 'سنگ شکن ها" (les casseurs de pierres) است که متاسفانه مفقود الاثر شده است. پی یر ژوزف پروژن (P.J. Proudhon) دوست وی وفیلسوف فرانسوی (نویسنده ی کتاب فلسفه ی فقر) این تابلورا اولین اثر سوسیالیستی می نامید. اثر دیگر وی که حاکی از همین مضامین در هنر نقاشی است، تابلوی (les cribleuses) ' ' زنان غربال کن ' ' است.

اما اوج سنت شکنی و تخطی گوستاو کوربه، در هنرنقاشی آن دوران، در مورد سبک نقاشی معروف به "برهنه" مصداق پیدامی کند. گوستاو کوربه، با حمله به قلعه ی تسخیرناپذیر آکادمی هنرهای زیبای فرانسه و سبک نقاشی "برهنه" آنها، تهاجمی شجاعانه را آغاز کرد. این مرد کمونار با به تصویر کشیدن زنان برهنه با مضمونی جدید و بی پرده، از نظر اخلاقی و زیباشناختی همگان را شوکه کرده و آوار واقعیت ها را بر سر آنها خراب می کرد یکی از نقاشی های معروف وی در این زمینه، تابلوی (Les baigneuses) زنان در حال آب تنی" است.

در این تابلو گوستاو کوربه، پیکر زنانی معمولی، چاق و گوشت آلود، نیمه لخت و مسن را با پاهای کثیف به تصویر کشیده است. در این تابلو، همچنین، می توان انعکاس تاثیر زمان را بر پوست و گوشت زنها، به صورتی طبیعی، ایده آلیزه نشده و بدون پرده پوشی مشاهده کرد. تابلوی " زنان در حال آب تنی" دلیلی روشن بر اثبات نوآوری و سنت شکنی گوستاو کوربه در رابطه با قواعد سخت ارائه نمایش برهنگی پیکر زن در آن زمان است. اما منظور گوستاو کوربه، از ترسیم فیزیکی زن بازنمایی سکسیسم بورژوائی و زن کالائی، که زنان را همچون فرشتگان آسمانی و دروغین به تصویر می کشیدند، نیست، بلکه پیکر زن واقعیتی ملموس، زمینی و انسانی است. هر چند باید خاطر نشان کرد که در نقاشی های "برهنه" گوستاو کوربه، خطوطی از جذابیت و عشق جنسی و انسانی به زن، نقش بسته و او از آن غافل نبوده است.

"منشاهستی" (l'origine du monde) شاهکار هنری گوستاو کوربه

اگر هست مرد از هنر بهره ور

هنر خود بگوید نه صاحب هنر
نزدیک به یک و نیم قرن بعد از کشیدن تابلوی
'منشاهستی' مردم، هنوز از دیدن این تابلو، دچار حیرت
می شوند.

در سال 1995، هنگامی که 'منشاهستی' وارد موزه ی
اورسه (Orsay) در پاریس شد، روزنامه لوموند باتیتر در رشت
نوشت: 'رسوایی وارد اورسه شد'.

گوستاو کوربه، این شاهکار هنری را بهترین نقاشی اش می
دانست. مدل نقاشی 'منشاهستی' ناشناخته است، اما
احتمالاً مدل این تابلو خانم ژوانا هیفرن (Joanna
Hiffernan) است. دختری زیبا و ایرلندی، معروف به Jo که
در زمان خلق تابلو، سال 1866، مدل نقاشی گوستاو کوربه
بوده است.

'منشاهستی' نقاشی منحصر به فردی است و مسلماً پورنو
نیست. این تابلو تاثیر به سزایی بر هنر تماشایی ای می
گذارد و هیچ کس نمی تواند بی تفاوت از کنار آن بگذرد،
زیرا جدا از تداعی قسمت پوشیده و خصوصی پیکر زن،
باخشونتی عمیق و تحریک آمیز با اُرتیسم شهوانی
و تصاویر آزار دهنده ی پورنوگرافیک معمول و باعشق های
کنایه آمیز با پیکر زن فاصله گرفته و هم زمان دو حالت
نامتجانس را در هر بیننده ای برمی انگیزد. این نقاشی،
ابتدا حساسیت چشم بیننده را برانگیخته و به خود جلب
می کند و آنگاه آنرا سریعاً پس می زند و بدینسان عمق
واقعی بینش تماشاگر را به چالش می کشد. گوستاو کوربه،
در این آفرینش هنری که در واقع انقلابی در نقاشی تصاویر
برهنه می باشد، رئالیسم هنری خود را که بسیار بر آن
می بالید به بهترین شکل ممکن به منصفه ی ظهور رسانده

است. توانائی این هنرمند کمونارد را اینست که در تابلوی 'منشاهستی' بر هر نوع ایدئولوژی خط بطلان کشیده و نه چیزی را تئوریزه و نه کسی را روانکاوی می کند، بلکه در حقیقت، تماشاگر، مدل نقاشی و هنرمند نقاش را به هم نزدیک کرده و فاصله ی بین آنها را از میان برمی دارد.

گوستاو کوربه معتقد بود که با این تابلو، در حقیقت آن قسمت پنهان نقاشی 'المپیا' (Édouard Manet 1832-1883) را بدون تظاهر به عرف و عفت عمومی در معرض دید بیننده قرار داده و در تصویری زیبا از بدن زن به نمایش گذاشته است.

باید یادآوری کرد که بعضی معتقدند که 'منشاهستی' شکم زنی را به نمایش می گذارد که ورم کرده و حامله است و باز بودن ران های وی حاکی از پیش درآمد و آغاز زندگی است

انهدام ستون امپریال و اندم به فرمان کمون پاریس

اماد رعرصه ی سیاسی جرم نابخشودنی و غیرقابل اغماض گوستاو کوربه، ویران کردن ستون امپریال میدان و اندم در

پاریس به فرمان کمون پاریس است. همان طور که گفته شد، گوستاو کوربه، روز 16 آوریل به عنوان نماینده ی کمون پاریس انتخاب شد ولی فرمان انهدام ستون، 12 آوریل صادر و توسط گارد ملی روز 13 آوریل منهدم شد. بنابراین، گوستاو کوربه، در تصمیم گیری عملی و اجرای انهدام ستون مستقیماً دخالتی نداشته است، اما چون القای ایده ی آن از وی بوده، بهای سنگینی بابت آن پرداخت. البته یک بار قبل از انقلاب کمون پاریس، در روز 18 سپتامبر 1870، گوستاو کوربه، به کمیسیون هنرهای جمهوری سوم فرانسه (جمهوری سوم روز 4 سپتامبر 1870 اعلام موجودیت کرد) پیشنهاد کرد که ستون واندم راپیاده کرده و آن را در قطعه های مجزا به میدان انولید منتقل و سپس برنزه های مورد استفاده در آن را به پول رایج تبدیل کنند این پیشنهاد، از طرف دولت وقت فرانسه مورد قبول واقع نگشت و به اجرا در نیامد.

لازم به یاد آوری است که مخالفت گوستاو کوربه با این ستون، واکنشی از روی کینه و دشمنی صرف و اصولاً تخریبی نبود، بلکه از نگاه دموکراتیک و مردمی وی به هنر نشأت می گرفت، بنابراین با نگاه آکادمیک امپراتوری فرانسه در تضادی آشتی ناپذیر قرار داشت.

ستون واندم مظهر پیروزی امپراتوری اول فرانسه در نبرد معروف استرلیتز (Austerlitz) در سال 1810 به رهبری ناپولئون بناپارت (Napoléon Bonaparte) از برنز ذوب شده ی هزار و دو بیست اراده توپ که از دشمنان شکست خورده فرانسه به غنیمت گرفته بودند، ساخته شده و بر بالای آن مجسمه ناپولئون قرار داشت. امپراتور فرانسه بر قله ی این ستون عمودی بانگهای خیره و سرد، چشمانی گرد در حلقه، با غرور و افتخاری شخصی و حالتی همچون کوران و کران، مستقر بر صدها اراده توپ ذوب شده، نظاره گر بر میدانی بی انتها و پیشته ها از گذشته ها قرار داشت. همین صحنه آرائی ارتجاعی و کسل کننده، مایه ی آزار روحی گوستاو کوربه بود و او دیگر نمی توانست ستون واندم را تحمل کند. نگاه گوستاو کوربه، به هنر، مردمی، اجتماعی و به شکل افقی، سه جانبه و رابطه ای برابر بین هنرمند، مدل هنری او و توده ی مردم معنی پیدا می کرد، در حالی که با هنر امپراتوری فرانسه و کسانی که سالها اروپا و آفریقا را به خاک و خون کشیده بودند، تفاوتی اساسی و تضادی عمیق داشت.

با انقلاب کمون پاریس، فرصتی مناسب برای عملی کردن ایده ی واژگون کردن ستون واندم پیش آمد و دولت کمون به این خواست بشردوستانه جوابی مثبت داد، ولی از آنچه گوستاو کوربه درس داشت، فراتر رفته و در متنی زیبا، انقلابی و مترقی که عصاره ی انقلاب هیجده مارس کمون پاریس

وسوسیالیسم کارگری در آن به روشنی ممنوع است، فرمانی با
مضمون زیر صادر کرد:

"باتوجه به این نکته که ستون امپریال میدان و اندم،
بنای یادبود بربریت، سمبل نیروی خشونت و مایه ی افتخاری
دروغین، تائیدی بر میلیتاریسم، نفی حقوق بین الملل،
اهانت مستمر فاتحان بر شکست خوردگان و سوء قصدی مداوم
بر یکی از سه اصل مهم جمهوری فرانسه یعنی برادری است،
کمون پاریس مقرر می دارد: تک ماده: ستون و اندم ویران
خواهد شد". و همانطور که گفته شد در روز سیزده آوریل،
ستون و اندم توسط گارد ملی واژگون شد.

آوازه خوان نه آواز

گوستاو کوربه، فران مَسون (franc-maçon) و ازدوستان نزدیک پرودن
و فوریه (Fourier) بود. او خود می گفت: "مادرزاد جمهوری خواه به
دنیا آمده ام" (جمهوری خواه به مفهوم کمونی و سوسیال آن
ونه بورژوا - لیبرال امروز). وی که به خاطر افکار مترقی
و سوسیالیستی اش مدت ها در زندان و بیمارستان به سر برده
بود، عاقبت با شانسی غیر قابل تصور و با کمک و کیلی زبردست،
در حالی که بسیاری از دوستان و نزدیکانش اعدام شده بودند،
چون بر روی باریکاد دستگیر نشده بود، از مرگ حتمی جست
و از زندان آزاد شد.

در سال 1873، ژنرال مک ماهون (Mac-Mahon) مارشال فرانسه
و افسر دوران امپراتوری (وی در آلمان در اسارت به سر می
برد، بیسمارک او را از زندان آزاد و برای سرکوب کمون پاریس
روانه ی فرانسه کرد) جانشین آدولف تی یرشد و به ریاست
جمهوری فرانسه انتخاب شد. وی به انتقام واژگون کردن
ستون و اندم، سریعاً "محاکمه ی غیرقانونی گوستاو کوربه را
دوباره از سر گرفت. این بار گوستاو کوربه، به جرم تخریب
ستون امپریال و اندم محاکمه و دادگاه او را به پرداخت
۳۲۳۰۰۰ فرانک، پول رایج آن وقت فرانسه، که مبلغی هنگفت
بود، برای هزینه کردن مرمت دوباره ی ستون و اندم محکوم
کرد.

گوستاو کوربه که از قبل تمام اموال اش مصادره و ضبط شده
بود، از روی ناچاری، این مجازات سنگین را پذیرفت ولی
از فرصت به دست آمده استفاده کرد و به سویس گریخت.
در آن کشور نیز آسوده نبود و تمام حرکات و فعالیت های هنری
اش زیر ذره بین جاسوسان فرانسوی قرار داشت. گوستاو کوربه
در آن سرزمین، برای امرار معاش به نقاشی حرفه ای روی

آورد، ولی اغلب نقاشی هایش را بارنگ قرمزوبه تاریخ ۱۸۷۱ امضا می کرد. وی در سن ۵۸ سالگی زیر فشارهای روانی وزندگی محقری که درسویس داشت ازپای درآمد وقبل ازپرداخت اولین قسط بدهی اش بابت درهم کوبیدن ستون امپریال واندم توسط حکومت کمون پاریس، در روز ۳۱ دسامبر ۱۸۷۷ فوت کرد.

گوستاو کوربه، کمونار انقلابی، بعد از اوژن دولاکروا (Eugène Delacroix) نقاش سبک رمانتیسیم وخالق نقاشی معروف (la liberté guidant le peuple-1830) و ژان آنگر (J.A.D Ingres-1780-1867) نقاش نئوکلاسیک وخالق تابلوی زیبای "حمام ترک" (Le bain Truc) بزرگترین نقاش فرانسوی است.

گوستاو کوربه قبل از مرگ اش گفته بود: "غارتم ام کردند، به من تهمت وافترا بستند، درکوچه های ورسای مرا بر زمین کشیدند، برمن اهانت کردند و به باددشنام ام گرفتند ودر زندان هایشان پوسیدم".

گوستاو کوربه، گذشته ازبهای سنگینی که بابت هنرانقلابی وموضع گیری های سیاسی اش پرداخت، ولی آنچه در باره او اهمیت بیشتری دارد، اینست که وی هرگز به ایده هاوباورهای کمونی اش پشت نکرد و بی هیچ بهانه وعذری تا پایان عمربه آنها وفادارماند. تغییرشرایط وگذشت زمان خللی بر صداقت وی دردفاع از کمون انقلابی پاریس به وجود نیآورد.

شهادت سرمدی - 18 مارس 2014