

گفت‌وگو با هنرمند نقاش؛ «پرویز کلانتری»

نسلی را می‌بینم که دنیا را بهتر می‌شناسد

◀ **مریم نظری**

–آثار شما با وجود برخوردار بودن از نشانه‌های سنتی ایران نظیر معماری سنتنی و عناصر مربوط به آن، استفاده از کاهگل، استفاده از نمادهای سقاخانه‌ای و بخش‌هایی از زندگی عشایر، آثاری مدرن محسوب می‌شوند. چگونه مدرنیسم و سنت را بر بوم‌های نقاشی خود آشتی دادید؟

سنتی‌ترین آثارم، مجموعه آثار سقاخانه‌ای من هستند. حدود ۲۰ سال پیش، من اسلایدهایی از آثار سقاخانه‌ای خود را برای نمایش آنها به دانشگاه برکلی برده بودم و موضوع سخنران‌ام درباره نقاشی معاصر ایران بود. چیزی که برای من بسیار جالب بود، نقاشان آمریکایی آنجا بودند چون همگی از آثار سقاخانه‌ای خوش‌شان آمده بود و می‌گفتند «اینها آثار مدرن هستند زیرا با مواد گوناگون کولاژ (تکه‌جسبانی) شده‌اند». آثار سقاخانه‌ای من با تکه‌جسبانی درست شده بودند یعنی با استفاده از گل و گچ و کاشی و نظر قربانی‌های گوناگون خلق شده‌اند که به شکل کاملاً دکوراتیو به آن زری‌هایی نیز آویخته شده است. این نقاشان آمریکایی با نگاه زیبایی‌شناسانه خود به آثار سقاخانه‌ای نگاه می‌کردند و می‌گفتند «ما نمی‌دانیم معنی اینها چیست اما چون رازآمیز هستند ما را بسیار به خود جذب می‌کنند و به نظر ما، کارهای منحصر به فردی هستند که از شرق آمده‌اند و در عین مدرن بودن زیبا هم هستند».

این مثال را آوردم که بگویم حتی سنتی‌ترین آثار هم می‌تواند با نگاه زیبایی‌شناسی مدرن و معاصر همخوان باشد.

– یعنی به نظر شما همه آثار مدرن رازآمیز هستند؟

آثار سقاخانه‌ای من برای کسی که با نگاهی خارجی به آنها می‌نگرد و نمی‌داند که اینها چیست، به شدت رازآمیز هستند.

– مکتب «سقاخانه» را چگونه تعریف می‌کنید؟ به نظر شما چرا نقاشان اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ ایران به آوردن نمادهای سقاخانه‌ای در آثارشان روی آوردند و چرا شما مدت‌ها بعد به مکتب «سقاخانه» گرایش پیدا کردید؟

حدود ۱۳ سال پیش از انقلاب پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی در سفری به شاه‌عبدالعظیم طلسمی را دیدند که برای آنها بسیار جذاب بود؛ طلسمی که یکسری عدد رویش نوشته شده بود و شامل جدولی بود که علاوه بر اعداد، نشانه‌هایی که قابل خواندن نیست مثل نوشته‌های عربی و طلسمات در خانه‌های جدول آمده بود. این طلسم برای تناولی و زنده‌رودی جالب آمد و متوجه شدند که عناصر به کار رفته در طلسم چقدر قابلیت آن را دارد که از دل آنها آثار مدرن ساخته و نقاشی شود و به این ترتیب آثار سقاخانه‌ای را پدید آوردند که به تدریج تعداد دیگری هم به آنها پیوستند. کریم امامی که منتقد هنری بود طی مقاله‌ای نام این آثار را «مکتب سقاخانه» گذاشت، زیرا در این آثار از عناصر موجود در سقاخانه‌ها بهره گرفته شده بود. نقاشان مکتب سقاخانه هر یک با شیوه خاص خود و سلیقه خود این مکتب را گسترش دادند. گروهی از آنها فقط به سراغ «کالیدگرافی» رفتند و براساس حروف و نوشته‌های طلسم‌ها کار کردند مثل حسین زنده‌رودی و فرامرز پیلارام و بعدها محمد احصایی.

این گروه، نوشته‌های طلسمات را در آثار هنری خود به عمد طوری به کار بردند که قابل خواندن نباشد و رازآمیز باشد مثلاً حروف «ح» یا «ز»، «میم»، «لام»، «نون»، «ع»، «ی» و «دال» را درهم می‌نوشتند یعنی از ویژگی بصری این حروف فقط به عنوان زیبایی‌شناسی یک اثر انتزاعی و به عنوان ابزاری برای آن کار استفاده می‌کردند. در عین حال که عمد داشتند حتماً خوانده نشود چون اصل آن طلسم‌ها هم قابل خواندن نیست.

زنده‌رودی حتی این حروف را به قدری ریز

و درهم نوشت که اصلاً قابل خواندن نبود. حتی به یاد دارم کسی می‌گفت این کاری که زنده‌رودی کرده شبیه این است که یک کسی می‌خواهد برود سر کارش، از در خانه‌اش که می‌آید بیرون وردی می‌خواند و دور و برش فوت می‌کند. شما هر چقدر هم که با دقت گوش کنید آن زمزمه و ورد را نمی‌فهمید چیست ولی می‌فهمید که آن کس وردی خوانده و توی هوا فوت کرده است. او می‌گفت کار زنده‌رودی شبیه ورد آن کس است مثل یک راز؛ زیبایی هنر به نوعی در رازآمیز بودنش است.

بنابراین در آثار نقاشان سقاخانه‌ای حروف و کلمات نوشته‌شده خوانده نمی‌شدن اما امروزه، خوشنویسان با خط بسیار خوش اشعار را می‌نویسند و به اشتباه فکر می‌کنند زنده‌رودی هم چنان می‌کرد. در حالی که زنده‌رودی اصلاً خط زیبایی نداشت. در مکتب سقاخانه این گونه بود که عده‌ای رفتند سراغ «کالیدگرافی»، یک عده هم به دنبال هندسه این طلسم‌ها رفتند و گروهی هم مثل تناولی ویژگی‌های سقاخانه‌ای را در قالب مجسمه‌ها به حجم درآوردند و البته عده‌ای هم رفتند به دنبال تصاویری که شبیه به شمایل‌های سقاخانه‌ها بوده است و بعضی‌ها مثل «ناصر اویسی» خود آن شمایل‌ها را نکشیدند ولی فیکور آثارشان را به نوعی با الهام از همان سوازی که در این شمایل‌ها دیده می‌شود، نقاشی می‌کردند. تمامی این مجموعه با تنوعی که داشت در واژه‌ای که کریم امامی به کار برد، تعریف شد.

بعدها بسیاری این مکتب را رها کردند اما در همان سال‌ها کسانی مثل «احسان یارشاطر» در کتابی که در «کلمبیا» منتشر کرد، اوج نقاشی مدرن ایران را «مکتب سقاخانه» نام برد. این در حالی است که بسیاری هم اصلاً مکتب سقاخانه را نکشیدند ولی فیکور آثارشان را به نوعی با الهام از همان سوازی که در این شمایل‌ها دیده می‌شود، نقاشی می‌کردند. تمامی این مجموعه با تنوعی که داشت در واژه‌ای که کریم امامی به کار برد، تعریف شد.

چون فکر می‌کنند که اصلاً سبک و مکتب نیست. البته من هم شامل دسته‌ای هستم که فکر می‌کنم مکتب سقاخانه اوج نقاشی مدرن ایران بود زیرا به نظر من نقاشان سقاخانه‌ای با تمامی شیفتگی‌ای که برای نوآوری داشتند، همواره به دنبال نوعی هویت می‌گشتند و به یاد داشته باشیم که این جریان مربوط به قبل از انقلاب بود. و «رحیم نازفر» یکی از کسانی بود که خیلی زیبا به این شمایل‌ها نگاه می‌کرد. متأسفانه نازفر بعدها به فرانسه مهاجرت کرد و امروزه در آنجا مثل فرانسوی‌ها نقاشی می‌کند. اما به نظر من اوج آثار نازفر همان شمایل‌های

۱۱۳۶

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

۱۳۸۹

سال پنجم ■ شماره ۱۱۳۶ ■ سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۹

پرویز کلانتری در هشتمین دهه زندگی اش همچنان در آتلیه نقاشی‌اش سر می‌کند و همچنان به کار نقاشی مشغول است. او گهگاهی در محفل و مراسمی خودجوش که در یادبود هنرمندی از دست‌رفته یا تجلیل از هنرمندی در قید حیات برگزار می‌شود، خودی می‌نماید و سخنی درباره دوست هنرمندش بر زبان می‌راند و پس از آن باز به کنج آمن خویش پناه می‌برد. البته وی اخیراً نیز مجموعه‌ای از آثار نقاشی‌اش را پس از سال‌ها در گالری «ساربان» به تماشا گذاشت و این بار «بودن» خویش را با آثارش فراد کشید.با او به‌گفت‌وگو نشستیم و درباره نقاشی‌هایش، مکتب «سقاخانه» و همچنین وضعیت فعلی نقاشی ایران پرسیده و شنیده‌ام.

هنری قواعدی دارند و درگیر یکسری جریانات مافیایی هستند. مثلاً هنرمندی مراکشی کار زنده‌رودی را کپی کرده و از یکی از این حراجی‌ها با بالاترین رقم به فروش رسانده است. اما جالب اینجاست که بدانیم خریدار این اثر کبی، سفارت مراکش است. سفارت مراکش برای بازار گرمی آثار مراکشی به کسی که در حراج حضور داشته دستور داده وقتی چکش حراج می‌خورد دائماً پیشنهاد قیمت‌های بالاتر می‌شد و این سه اصل فروش سینمای غرب را تعیین می‌کرد: برهنگی، اکشن و خشونت. اما سینمایی که از ایران رفته بود دقیقاً عکس این سینما بود. اکشن نداشت و کُند بود، خشونت نداشت و مهربانی را توصیه می‌کرد با یک نوع حیای شرعی به مسائل نگاه می‌کرد. متأسفانه تا سال‌ها پس از موفقیت سینمای ایران، نقاشی این شانس را نداشت و مدیرانی که هنرهای تجسمی ایران را اداره می‌کردند، راه چاه را بلد نبودند و نقاشی مثل یک دختر دم بخت بود که چون دیده نشده بود، بختش بار نشده بود. تا اینکه در دوره ریاست دکتر سمیع‌آذر بر موزه هنرهای معاصر تهران، او به شدت برای ایجاد فضای برون‌مرزی برای نقاشی ایران تلاش کرد. گروه‌گروه نقاشان را انتخاب کرد و آثارشان را متناسب با فضاهای مختلف برون‌مرزی خارج از ایران به نمایش گذاشت.

با این حرکت، نقاشی ایرانی چون باز مثل سینمای ایران تحت تاثیر الگوهای غربی نبود، بار دیگر غربی‌ها را متوجه خود و دنیا را کنجکاو کرد. شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات پس از انقلاب حضور دوباره نقاشی‌های ایرانی و مجسمه‌های خیلی ریزی را با نخب‌های نامرئی ناپلوسی در این فضا به صورت معلق پراکنده بود. دنیا با دیدن اثر دارش در واقع مجسمه‌ای، بی‌نیال ونیز هم چشم‌ها را خیره کرد چون در آن فرش‌های ریزبافت ایرانی و شاید حتی با نازکاندیشی‌های ایرانیان در قلمرو شعر و ادبیات پیوند داشت و با هویتی ایرانی خود را نشان می‌داد. اکنون جوانانی به میدان آمده‌اند که به لحاظ تعداد دیگر نمی‌توان گفت «انگشت‌شمارند». این جوانان به ابزارهای جدید و به اینترنت مجهزند و با استفاده از این ابزارها به جست‌وجوی نمایشگاه‌های بین‌المللی پرداخته و آثارشان را می‌فرستند و از آن نمایشگاه‌ها جوایزی به دست می‌آورند.

می‌خواهم نتیجه بگیرم که ایران هیچ شبیهتی به همسایگانش عراق و پاکستان و افغانستان و نه حتی ترکیه که یک پایش در اروپاست، ندارد. الان در حراج‌های هنری بین‌المللی بالاترین فروش مربوط به نقاشی‌های ایرانی است. ولی یکی از منتقدان هنرمندان ایرانی حتی در این حراجی‌ها هم حمایت نمی‌شوند. حراج‌های اوست که نمونه‌هایی از آن در موزه هنرهای معاصر ماندگار است.

– به لحاظ تاریخی آفرینش آثار و نقاشی‌های سقاخانه‌ای چه سال‌هایی را در بر می‌گرفت؟ و چرا شما مدت‌ها بعد به «مکتب سقاخانه» گرایش پیدا کردید؟ حدود ۱۳ سال قبل از انقلاب، شروع این مکتب بوده است. اما پس از انقلاب این مکتب به فراموشی سپرده شد. پس از انقلاب متوجه شدم که یکی از دانشجویانی که درباره جریانات مدرن نقاشی ایران رساله‌ای ارائه می‌کرد، هیچ اطلاعی از مکتب سقاخانه ندارد، از این رو برانگیخته شدم تا ضمن معرفی این مکتب به نسل جوان، خود من هم تجربیاتی در این زمینه داشته باشم. کارهای سقاخانه‌ای من روی همان زمینه کاهگلی است که معرف نوع کار من است و برای انجامش رفتم سراغ تکه جسبانی از مواد گوناگونی مثل کاهگل، گچ، تکه‌کاشی‌های شکسته قدیمی و بخشی از یک صریح یا نظرقربانی که با وسواس از بازار سیداسماعیل خریده و به کارهایم آویخته بودم. –پس این کار را بعد از انقلاب انجام دادید؟ بله، بعد از انقلاب بود و در واقع برای این بود که نقاشی «مکتب سقاخانه» فراموش نشود. –آیا وقوع انقلاب بر جریان «مکتب سقاخانه» تأثیری گذاشت؟ خیر، بیشتر نقاشان سقاخانه‌ای پیش از انقلاب از مکتب سقاخانه جدا شده بودند. بعد از انقلاب گروهی جوان، حوزه اندیشه و هنر اسلامی را پدید آوردند. اینان هنر انقلابی و اسلامی را نمایندگی می‌کردند و نقاشی‌های انقلابی روسی (رتالیسم سوسیالیستی) را الگوی مدرن ایران را «مکتب سقاخانه» نام برد. این در نقاشان به آثار «رحیم نازفر» نگاه نکردند که به جای اینکه از مدل‌های روسی الهام بگیرد، از شمایل‌های ایرانی استفاده کرده بود و به کلی یک سبک ایرانی–اسلامی داشت که می‌توانست انقلابی هم باشد.

سال‌ها طول کشید تا بچه‌های حوزه اندیشه و هنر اسلامی تغییر روش دادند و بسیاری از آنها آرمان‌های انقلابی و اسلامی‌شان را در قالب‌های مدرن‌تر بیان کردند. امروزه «ایرج اسکندری» دیگر همان هنرمند گذشته نیست همچنان که «حسین خسروچردی» که اکنون بسیار مدرن هم کار می‌کند دیگر همان فرد قبلی نیست. این یک گذر تاریخی است و یک تحول که در آن اکثر هنرمندان به هنر مدرن تمایل پیدا می‌کنند. در آن گذر تاریخی حتی هنرمندانی که به میراث فرهنگی وفادار هستند، یاد می‌گیرند که امروزی کار کنند تا آثارشان بتواند بدون اینکه با ایرانی بودن‌شان مغایرت داشته باشد، در جهان مخاطب داشته باشد.

– جایگاه نقاشی ایران را در هنر معاصر جهان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اولین اتفاق مهمی که افتاد این بود که در دهه ۶۰ آقای محمد بهشتی رئیس «بنیاد فارابی» تعدادی از فیلم‌های سینمایی مطرح بعد از انقلاب را به فستیوال «کن» برد و آنها را به نمایش گذاشت. تا پیش از آن دوره، فرنگی‌ها به فیلم‌های ایرانی و سینمای ایران محل نمی‌گذاشتند ولی پس از نمایش فیلم‌ها در جشنواره «کن» یکی از منتقدان هنرمندان ایرانی حتی در این فرانس در مقاله‌ای نوشت: من از پیش‌داوری‌ای

سوگواره عاشورا بر دیوارهای تکارخانه‌های تهران شرق: ۳۰ نمایشگاه با مضامین مذهبی و عاشورایی در فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و نگارخانه‌های تهران برپا شده است. در فرهنگسرای ارسباران نمایشگاه گروهی نقاشی پشت شیشه با موضوعات مذهبی در قالب‌های شمایل، تمثال، جلد قرآن و… از ۱۶ تا ۲۳ آذر، نمایشگاه عکس عاشورا از محمد خبازی علوی و ابراهیم عزیزاده از ۱۷ تا