

نظربازی

روایت خاطره در آثار عبدی اسبقی

نقاش حافظه جمعی ایرانیان

صبا استادآقا

پژوهشگرهنر

در یک اثر نقاشی، به‌غیراز رنگ، تکنیک، ترکیب‌بندی، نوع قلم‌گذاری و… آنچه به آن روح می‌بخشد، روایت پنهانی است که در خود نهفته دارد، همراه با رابطه‌ای که میان وجود کنونی نقاش، حافظه، خاطرات و یادها و فضای گذشته او وجود دارد؛ عناصر خاطره‌انگیزی که در گذشته تجربه کرده؛ ایژه‌های تاریخی شامل مکان‌ها، عکس‌ها، اشیا، کلمات، رنگ‌ها و سایر عناصری که همواره احیاکننده حال‌وهوای گذشته اوست و خواسته یا ناخواسته به‌واسطه خاطرات و هویت فردی خود آثاری می‌آفریند که با توجه به مؤلفه‌ها و عناصری که از گذشته جمعی خود دارند، در مخاطب نیز ایجاد هم‌حسی می‌کند و به‌نوعی با روایت موضوعی مشترک و از طریق حلقهٔ ارتباطات افراد با یکدیگر باعث شکل‌گیری خاطرات جمعی می‌شود؛ یسا بالعکس، تغییر، ازبین‌رفتن یا فراموشی این عناصر موجب پیدایش نوعی حس کم‌گشستگی، بی‌ریسکی و ازست‌دادن بخش‌هایی از زندگی می‌شود. عبدی اسبقی هنرمندی است که تلاش دارد با پایبندی به ریشه‌ها و بهره‌گیری از عناصر مهم در فرهنگ و هنر ایرانی آثاری بدیع خلق کند. به‌طورکلی در آثار عبدی اسبقی، نمادی از نوعی پوشش به‌وسيله کاغذ و روزنامه یا پارچه به چشم می‌خورد. کارهای او به‌گونه‌ای رمزآلود و همراه با خیال است و ایجادکننده نوعی تعلیق برای مخاطب است. در آثار او اهمیت به‌کارگیری عناصر ایرانی، هویت ملی و مقوله شاعرانگی به‌همراه سبک‌وسایق خود نقش بسیاری دارد. در این‌میان حافظه یکی از حیاتی‌ترین قوای انسانی است که امکان بازشناسی را فراهم می‌کند و بدون‌یخورداری از آن شناخت و ادراک، ناپایدار و بدون هرگونه ساختاری باقی خواهد ماند؛ در همین راستا، خاطره نیز تداعی گر فضاها و تصاویری در حوزه‌ی فردی و آنچه شخص در مواجهه با امور به خاطر می‌آورد، مثبتیت‌یافتن تداعی‌ها در حوزه جمعی و نشانه‌هایی آشنا از بخش‌های گذشته است که احساسی نوستالژیک همراه با خاطرات نسلی پیشین و حس هویت قومی شامل افسانه، خاطرات مشترک، عناصر فرهنگی و پیوند با سرزمینی تاریخی را در ذهن زنده می‌کند؛ استفاده از این مؤلفه‌ها و عناصر در آثار عبدی اسبقی باعث شکل‌گیری روایت‌های تصویری از خاطراتی شده که در ذهن مخاطب رخنه کرده و باعث برانگیختن درک مشترک از عصری مشترک در فضای نقاشی‌شده و خاطره جمعی را شکل داده است؛ بنابراین روایت خاطره در آثار او در حکم واسطه‌ای برای وقوع رویداد در ثبت خاطرات مشترک به‌کار گرفته‌شده است؛ همچنین بررسی و تجزیه‌وتحلیل آثار عبدی اسبقی نشان می‌دهد نوستالژی و

غم گذشته، دلتنگی، پرسه در خاطرات کهن، حوادث، اتفاقات و خلسه خاطره‌گویی و روایت در اثر او به دردی جمعی و جهان‌گیر تبدیل شده که از منظر بسیاری از متفکران از جمله پل ریگور، متفکر فرانسوی معاصر قرن بیستم، این درد و خاطره با اینکه امری شخصی است، اما نقاش با به‌اشتراک‌گذاری آن خاطره با مخاطب به‌واسطه اثر خود به آن مقامی اجتماعی داده است؛ درنتیجه او هم‌زمان خاطره خود را به‌واسطه نشانه‌ها و مؤلفه‌های به‌کاربرده‌شده به‌خاطر مخاطب متصل کرده و موجب تبادل خاطره‌ای شده که به شکل‌گیری خاطرات جمعی انجامیده است. افزون بر این، مفهوم هویت ایرانی در معنای یکپارچگی سیاسی، طایفگی، دینی، زبانی و مکانی شباهت نزدیکی به مفهوم هویت ملی در آثار اسبقی دارد که این هویت چندهزارساله را می‌توان به حس دلسنگی به سرزمین، تاریخ، دولت، فرهنگ ایران تعبیر کرد. به‌کارگیری روایت خاطره در آثار عبدی اسبقی مخاطب را به ریشه‌ها، تاریخ، جامعه، هویت و نیز نقد اتفاقاتی ارجاع می‌دهد که به وقوع پیوسته یا درحال وقوع است؛ با توجه به اینکه مفهوم خاطره، بخش جدانشدنی وجود هر فرد است، درنتیجه به‌واسطه نماد و نشانه در تمام ابعاد زندگی نیز قابل‌رؤیت است و نشانی از آن همیشه در اکنون باقی است؛ به‌وسيله این نشانه‌هاست که نقاش نیز می‌کوشد گذشته را در اکنون باززمانی کند و این‌کار را از طریق روایت‌کردن آن انجام می‌دهد. با توجه به اینکه سوزه هریک از آثار اسبقی از دل زندگی روزمره‌اش بیرون می‌آید، او همیشه با نگاهی متفاوت مضامین را روایت می‌کند، بر این‌اساس روایات شخصی او گاهی به شکل‌گیری خاطرات جمعی می‌انجامد و چیزی را بیان می‌کند که درواقع از آنچه رخ داده یا رخ خواهد داد فراتر می‌گردد.

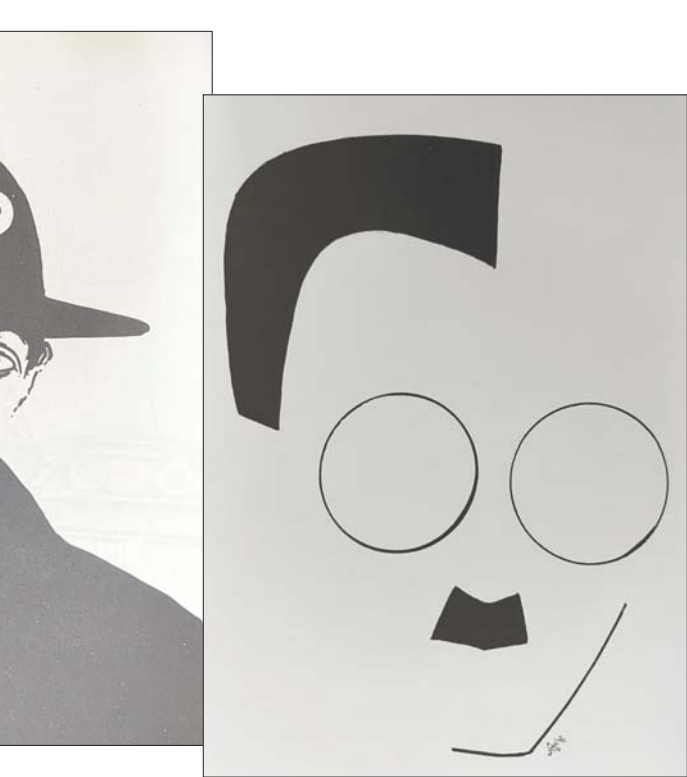

برگزاری نمایشگاه «بوفی که کور نبود…» (کالری ثالث/

تیر ۱۴۰۳) و مرور آثار قلمی جواد علیزاده (۱۳۳۱) از صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۳۰) و متأثر از کتاب «بوف کور»، رجعتی دوباره به دوران بالندگی یکی از بزرگ‌ترین طراحان طنزاندیش معاصر ایرانی است. بازنمایشی پس از چند دهه که بار دیگر نشان داد این آثار نهمتنها فراموش نشدند و به محاق نرفتند، بلکه همچنان دنیال و جست‌وجو می‌شوند. آرزوی دورودرازی که علاقه‌مندان آثار علیزاده سال‌ها منتظر دیدار دوباره‌اش بودند.

۵۰ و جایگاه ویژه‌ای دارد. اهمیت این جایگاه نه‌صرفا به‌واسطه تقابل و بروز کارتون و کاریکاتور ادیتوریال (مطبوعاتی) و جریان روشنفکری، بلکه مقدمه‌ای برای ظهور نسل کارتون‌نیست تازه‌نفسی بود که به‌لحاظ فرم، تکنیک و سبک کاری حرف‌های تازه‌ای برای عرضه داشتند. در آن سال‌ها، مجلاتی همچون «توفیق» و «کاریکاتور»، ضمن برگزاری مسابقات کاریکاتور در یافتن و آموزش این استعداد‌های جوان و نخه نقش بسزایی داشتند. اغراق نیست اگر بگوییم بازماندگان آن نسل طلایی، زیر فشارهای سنسگین اقتصادی و تسویه‌حساب‌های سیاسی دهه ۶۰، یک‌تنه با تکیه‌بر دانش، نبوغ فردی و پشتکارشان بار تولید محتوای طنز ترسیمی برای طبقه عامه را کشیدند. و عملا بدل به ستاره‌های پرفروغ امروز کارتون ایران شدند. کارتون‌نیست‌هایی که دربرابر تنوع جریان جهانی کاریکاتور، با تکیه‌بر هاشور، رنگ‌گذاری، بافتدارکردن طراحی‌شان و… به مکتب کارتون نوین ایرانی معتقد بودند و تلاش می‌کردند از تمام مؤلفه‌های ایرانی در آثار با شرح و بدون شرح‌شان بهره گیرند. هنرمندانی که درعین شایستگی در کسب برترین رتبه‌ها در معتبرترین جشنواره‌های جهانی کارتون و کاریکاتور، کمتر در برابر دوربین‌ها و رسانه‌ها ظاهر شدند و می‌شوند تا قصد خودستایی و نمایش داشته باشند و اغلب امروز ایشان را از روی امضا یا سبک کاری در آثارشان می‌شناسیم و نه سیما و چهره‌شان. بزگاری همچون جواد علیزاده از سرآمدان این جریان به شمار می‌رود که همچنان به اتکای اندیشه پویایش به خلق کارتون می‌پردازد. علیزاده در نیم‌قرن فعالیت مستمر هنری در فضای کارتون و کاریکاتور ادیتوریال، نامی آشنا برای مخاطبان است. از او نزد منتقدان تجسمی، به کارتونستی چندوجهی و مؤلف نام برده می‌شود. در طول دهه‌ها، نگاهش به کارتون و کاریکاتور هرگز ابزاری نبوده و فارغ از سیاست‌زدگی‌های رایج و روزمره، به‌کارکردهای فرهنگی و علمی کاریکاتور و کارتون توجه عمیق‌تری دارد. شاید کمتر طراح/کارتونستی به‌خوبی او توانسته باشد گذار سیال کارتون و کاریکاتور مستقل مطبوعاتی را از سال‌های پیش از دهه ۶۰ تا سال‌های پیش‌روی حاضر پیوند دهد. در روزگاری که بیشترین توجه کارتونست‌های ایرانی به موضوعات سیاسی و اجتماعی روز معطوف و خلاصه شده است، علیزاده بیش از سایرین به سوزه‌های فلسفی و شبه‌فلسفی علاقه‌مند است و از این‌دریچه به نقد منصفانه وضعیت جامعه می‌پردازد. تماشای آثارش فراتر از لبخندهای نخستین و اغراق‌های مرسوم، سوالات پرشماری را در ذهن متبادر می‌کند.

شوخ‌طبعی‌های سوررئالیستی و جناس‌های تصویری نظیربه‌نظیری که او در کارتون‌هایش با آثار رنه‌مارکیت داشته و دارد، طنز ترسیمی چهار بُعدی با نیم‌نگاهی طنزآمیز به تنوری نسبیّت عام انبشّین، مسابقه درک کاریکاتور برمبنای تحلیل و برداشت مفهومی آثار و طنز و ترجمه (با نگاهی به کتاب کمیک‌استریپ کره فیلیپ گولوب) در محله قفید «طنز و کاریکاتور»، طرح پرسش‌های شبه‌فلسفی / چت‌روم طنزی‌فیزیکی (نظیر چرا توپ گرد است؟) و… از جمله مواردی است که به‌خوبی نشان می‌دهد جهت‌گیری فکری او همواره نمایش معمول کارتون و کاریکاتور روز نیست و دغدغه شخصی وی در پی معنی‌شناسی از هستی و زندگی بشری است. به موازات همین علاقه‌مندی، کاریکاتورهای سینمایی، موسیقایی و خصوصا فوتبالی و ورزشی علیزاده نیز حجم

یادداشتی برنمایشگاه «بوفی که کور نبود» اثر جواد علیزاده در گالری ثالث

حلول دراماتیک هدایت و بوف‌هایش

سیدعمادالدین قرشی

پژوهشگرهنر

قابل‌تاملی از مجموعه آثارش را شامل می‌شود که طرفداران نسل به‌نسل بسیاری دارد و امروزه هرکدام به‌وضوح تبدیل به نوستالژی شده است.

در حوزه‌های جدی‌تر اندیشه، ادبیات و علوم انسانی، قلم علیزاده در کشیدن طرح‌های طنزاندیشانه از روشنفکران جامعه خودنمایی منحصر‌فردتری دارد. آثاری که وی با موضوع صادق هدایت و محوریت کتاب «بوف کور» نخستین‌بار در اواسط دهه ۵۰ خلق کرده، از جمله بهترین آثاری است که می‌توانست در رئای عشق و دلالت‌ها بر ظهور انسان خودآگاه و طرح مسئله «سرنوشت بشری» به تصویر کشیده باشد. انتخاب جغدها، این مظهر یاس و ویرانی در میان توده عوام و سمبل «بوف کور» توسط او قابل‌تامل است. از خلال تماشای آثار، طراح بارها این پرسش را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند که چرا هدایت این مظهر عوامانه شومی و ویرانی را این‌قدر دوست می‌داشت؟ و همه‌جا عاشقانه آن را به هزارتوی فکرش راه می‌داد؟ و چرا باید در بازنمایی از سیمای واقعی هدایت، بوف‌ها همنشین بالاترین نقطه سرش (مغز) قرار بگیرند؟!

هدایت که خود از قهرمانان جریان ادبی ایران است، چه با زندگی و چه با مرگ ناپهنگامش بر مسیر روشنفکری و ادیان پس از خود تأثیرات زیادی داشت. سرگذشت و زندگی صادق هدایت اگر نه بیش از آثارش، هم‌قدر آن خواندنی، دیدنی و دانستی است. در موردش چه می‌توان گفت که پیش‌تر نگفته باشند؟ گفتنی‌ها را بارها گفته‌اند، سرگذشتش را همه می‌دانیم، آثارش را خوانده‌ایم، تنهایی‌اش را لمس کرده‌ایم و همواره سلیقه مرگ را دربرابر و کنارش دیده‌ایم، اما با این‌همه، هنوز ناکفته‌ها بیش از گفته‌هاست. زندگی و زمانه او اگر نه بیش از آثارش، همان‌قدر بی‌همتا، تلخ، نافذ و کنجکاو و پرنگیز است؛ چنان‌که علیزاده خود به آن معترف است: «در جوانی به‌دلیل قلم و سرنوشت تلخ هدایت، شیفته آثارش بودم. تلخی خاصی که برخلاف نظر عوام باعث افسردگی نمی‌شد و اتفاقا به‌نوعی باعث آرامش مخاطبان بود.»

از هدایت تحت عنوان نویسنده‌ای نوگرا برآمده از زمانه خویش یاد می‌کنند؛ روشنفکری حاصل از فرهنگ شرق و غرب، متفکری حاصل از اندیشه خیام و کافکا، پیوندهای حاصل از مبارزه در میانه استبداد و آزادی و موجودی حاصل از تمامی تضادهای معنوی و مادی که جاننش را در پیله درونی‌اش می‌فشرد و او را عاصی می‌کرد. همین دیدگاه از او است که سبب شده اغلب تصویر هدایت را در قابی سیاه از اِبهام‌ها، انتقاد‌ها و کج‌فهمی‌ها و سرانجام در قابی از جنس مرگ بر طاقچه ادبیات ایران بنشانیم و این خود بیننده را وامی‌دارد تا به‌شتاب از برابر آن بگذرد. خودش (هدایت) معتقد بود «اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که خودم را به سایه‌ام معرفی کنم.»

یادداشتی بر نمایشگاه «بوفی که کور نبود» اثر جواد علیزاده در گالری ثالث

حلول دراماتیک هدایت و بوف‌هایش

حال به‌طور تخصصی‌تر اگر به فضای نقاشی و حوزه تجسمی بپردازیم (که از کم‌دیالوگ‌ترین حوزه‌های هنری است)، به‌صورت استعاری و به زبان خیلی ساده‌شده می‌بینیم که محافل و نشست‌هایی مثل یک زمین تنیس است و متزیال دیالوگ بین متکلمان نیز مثل توپ تنیس و از این خط به آن خط پرتاب می‌شود. و در نهایت هم عده‌ای بیننده در محل حضور دارند که با موجی از هیجان، تنها به پرتاب توپ زل می‌زنند و به‌وقت امتیازدهی به هریک از بازیکنان، فریادهای تشویق بلند خواهد شد. تنها جایی‌که عده‌ای ممکن است لب‌به‌سخن بردارند، در انتهای بازی و زمانی است که همه گوش‌هایشان از فریاد جیغ و کف و هورا انباشت شده است.

لازم به ذکر است که میان هنرچوها یا هنرمندان حوزه تجسمی، اندک عزیزانی آن اعتمادبه‌نفس کافی را برای برون‌گرایی کلامی دارند؛ چراکه متأسفانه بین متزیال و تکنیک‌های اجرایی همواره غرق بوده‌اند و آنچنان که باید و شاید هم استادان هنری آنان را تشویق به مطالعه متونی غیراز تاریخ هنر نکرده‌اند. بنابراین این الکن‌بودن هنرمندان حوزه هنرهای همواره برقرار بوده و هست، لذا به‌دلیل عدم‌تبادل همه‌جانبه کلامی، جریان فکری هم اتفاق نمی‌افتد و اذهان همان رویه ماقبل خود را پیش می‌گیرند.

شاید به همین دلیل است که اگر جمععه‌ها به کالری‌ها برای تماشای افتتاحیه آثار هنری بروید، حاصل این گشت‌وگذار دیداری، مشاهده نمونه‌های نسخه‌برداری‌شده از هنر پسامدرن غرب است یا اصرا بیش‌ازاندازه به نمایش هنر اکتوتیک شرقی است یا نمونه‌هایی از اتودهای ماهرانه‌ای است که شاگردان خوب هنرستان را تنها بازتولید کرده است. درهرحال، گویا زبان تصویری که از آن خود شده است، بسیار کم اتفاق می‌افتد و این‌طورکه از مشاهده تاریخی احوال محافل هنری برمی‌آید، این عدم‌جوشش و غلبان تصویری، بیش از هرچیز به‌دلیل عدم‌جریان و تعاملات مناسب و به‌روز افکار هنرمندان است. اگر به عقب برگردیم و نگاهی جست‌وجوگرایانه به تاریخ غرب نیز داشته باشیم، این امر کاملاً بدیهی به نظر می‌آید که همواره خروجی یک هنرمند به‌عنوان یک مؤلف، یا بهتر بگوییم به‌عنوان شخصی که چیزی از جهان خود و جهان زیسته‌اش به دنیای بیرون اضافه کرده باشد، از مجموع تبادل آرا و اندیشه‌های بینامتنی است که در آن دوره اتفاق می‌افتد و این امر در جامعه ما میسر نمی‌شود مگر با انطباق و تعامل گروه‌های مختلف هنری. به‌عبارتی زیرشاخه‌های سایر حوزه‌های هنری می‌بایست در بستری مناسب به روشنی بینامتنی یا یکدیگر یک سینرژی دیالوگ‌محور برقرار کنند تا زبان تصویر به‌شکلی وفادارانه پیدا شده و تداوم خلق آثار هنری اتفاق بیفتد.

گالری

ضرورت نقد محافل و نشست‌های هنری

سولماز دانشفراز

نقاش

بسط گفت‌وگوها و مکالمات در هنر شامل ایجاد تعاملات عمیق‌تر و معنادارتر بین هنر، هنرمند و مخاطب است و این روند گویا غیرقابل‌اجتناب است. در همین راستا گویی این روزها از جمله اتفاقاتی که در فضای مجازی به‌طور چشمگیر قابل‌رؤیت است، فراخوان‌ها و دعوت به نشست‌های متممادی در حوزه‌های مختلف فرهنگی-هنری است. اگر کارکرد این‌دست‌گردهمایی‌ها را تلاشی برای برقراری دیالوگ بدانیم، شاید زمان مناسبی باشد؛ چراکه گویی بعد از کرونا و بعدتر، بنابر محدودشدن فضاهای فرهنگی-هنری، نوانبغ و روشنفکران حوزه هنر، یا از جامعه قهر کرده بودند یا لباس مهاجرت به تن داشته‌اند. بنابر چنین دلایلی شاید اگر ناخواسته مدام در صفحات مختلف حتی پادکست عطف و میل به شنیده‌شدن یا شنیدن دیگری وجود دارد، گویا از روزهای پرسکوت می‌آید.

حال به‌طور تخصصی‌تر اگر به فضای نقاشی و حوزه تجسمی بپردازیم (که از کم‌دیالوگ‌ترین حوزه‌های هنری است)، به‌صورت استعاری و به زبان خیلی ساده‌شده می‌بینیم که محافل و نشست‌هایی مثل یک زمین تنیس است و متزیال دیالوگ بین متکلمان نیز مثل توپ تنیس و از این خط به آن خط پرتاب می‌شود. و در نهایت هم عده‌ای بیننده در محل حضور دارند که با موجی از هیجان، تنها به پرتاب توپ زل می‌زنند و به‌وقت امتیازدهی به هریک از بازیکنان، فریادهای تشویق بلند خواهد شد. تنها جایی‌که عده‌ای ممکن است لب‌به‌سخن بردارند، در انتهای بازی و زمانی است که همه گوش‌هایشان از فریاد جیغ و کف و هورا انباشت شده است.

لازم به ذکر است که میان هنرچوها یا هنرمندان حوزه تجسمی، اندک عزیزانی آن اعتمادبه‌نفس کافی را برای برون‌گرایی کلامی دارند؛ چراکه متأسفانه بین متزیال و تکنیک‌های اجرایی همواره غرق بوده‌اند و آنچنان که باید و شاید هم استادان هنری آنان را تشویق به مطالعه متونی غیراز تاریخ هنر نکرده‌اند. بنابراین این الکن‌بودن هنرمندان حوزه هنرهای همواره برقرار بوده و هست، لذا به‌دلیل عدم‌تبادل همه‌جانبه کلامی، جریان فکری هم اتفاق نمی‌افتد و اذهان همان رویه ماقبل خود را پیش می‌گیرند.

شاید به همین دلیل است که اگر جمععه‌ها به کالری‌ها برای تماشای افتتاحیه آثار هنری بروید، حاصل این گشت‌وگذار دیداری، مشاهده نمونه‌های نسخه‌برداری‌شده از هنر پسامدرن غرب است یا اصرا بیش‌ازاندازه به نمایش هنر اکتوتیک شرقی است یا نمونه‌هایی از اتودهای ماهرانه‌ای است که شاگردان خوب هنرستان را تنها بازتولید کرده است. درهرحال، گویا زبان تصویری که از آن خود شده است، بسیار کم اتفاق می‌افتد و این‌طورکه از مشاهده تاریخی احوال محافل هنری برمی‌آید، این عدم‌جوشش و غلبان تصویری، بیش از هرچیز به‌دلیل عدم‌جریان و تعاملات مناسب و به‌روز افکار هنرمندان است. اگر به عقب برگردیم و نگاهی جست‌وجوگرایانه به تاریخ غرب نیز داشته باشیم، این امر کاملاً بدیهی به نظر می‌آید که همواره خروجی یک هنرمند به‌عنوان یک مؤلف، یا بهتر بگوییم به‌عنوان شخصی که چیزی از جهان خود و جهان زیسته‌اش به دنیای بیرون اضافه کرده باشد، از مجموع تبادل آرا و اندیشه‌های بینامتنی است که در آن دوره اتفاق می‌افتد و این امر در جامعه ما میسر نمی‌شود مگر با انطباق و تعامل گروه‌های مختلف هنری. به‌عبارتی زیرشاخه‌های سایر حوزه‌های هنری می‌بایست در بستری مناسب به روشنی بینامتنی یا یکدیگر یک سینرژی دیالوگ‌محور برقرار کنند تا زبان تصویر به‌شکلی وفادارانه پیدا شده و تداوم خلق آثار هنری اتفاق بیفتد.