

یادداشت

نگاهی به آثار و زندگی کاراواجیو

شاهزاده تاریکی

علیرضا امیرحاجبی

هجدهم جولای (بیست و هفتم تیر)، چهار صدمین سالمرگ کاراواجیو نقاش نابغه و پیشرو ایتالیایی در بسیاری از شهرهای اروپایی گرامی داشته شد. در اقدامی کم‌سابقه واتیکان یکی از آثار شگفت‌آور وی به نام «دفن مسیح» را از گنجینه سرشته خود خارج کرد و در موزه «سکودری دل کرنیاله» به همراه ۲۳ تابلوی دیگر از کاراواجیو در معرض دید عموم قرار داد.

ظهور یک پدیده

کاراواجیو را می‌توان با قاطعیت یک پیشرو (آوانگارد) نامید. وی با ابداع و گسترش ایده تضاد میان سایه و نور که بعدها در جهان هنر به تکنیک Chiacio-scuo معروف شد، گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز را در سنت نقاشی اروپا برداشت. عنصر نور در دوران کاراواجیو و قبل از آن به عنوان منبعی آسمانی و معنوی سراسر فضای نقاشی اروپا را دربر گرفته بود. با وجود اینکه عصر رنسانس (۱۶۰۰–۱۴۵۰) دوران تحول فرهنگ و هنرهای تجسمی اروپا قلمداد می‌شود اما موضوع **تضاد** سایه و روشن آنچنان مورد توجه هنرمندان قرار نمی‌گرفت و آنان بیشتر به مقولاتی چون تناسبات، تقارن، پرسپکتیو و معماری علاقه نشان می‌دادند و در این زمینه‌ها نقاشی را به‌وج رساندند.این تنها کاراواجیو بود که براساس پیش‌زمینه‌ها فکری و روانی خود به ناگهان فضای روشن نقاشی ایتالیا و اروپا را تاریک و اندوهبار کرد. به زبان دیگر نقاشی و نگرش کاراواجیو، اعلام پایان دوران رنسانس و آغاز دورانی به شدت سرنوشت‌ساز بود؛ «دوران باروک». بسیاری از کارشناسان وی را متقدم‌ترین هنرمند باروک معرفی کرده‌اند. زندگی کاراواجیو کوتاه و مملو از موقعیت‌های ترازیک و تکان‌دهنده بود.

میکل آنجلو میریسی معروف به کاراواجیو در سپتامبر ۱۵۷۱ میلادی در میلان متولد شد و تحصیلات و آموزش‌های ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رساند. ارتباط خانوادہ میریسی با اشراف‌زادگانی چون اسفورتزا نقش مهمی در آینده وی ایفا کرد. کاراواجیو چهار سال نزد سیمونه پترانو شاگرد تسین (نقاش پراوازه ایتالیایی) آموزش دید و در همان دوران بود که با سفر به ونیز با هنر نقاشان آن دیار آشنا شد. وی سائیکسر سبک لئوناردو و آثار هنری منطقه لمباردی بود و با اشتیاق به آن سبک، روی آورد. ساده‌گرای، بی‌پیرایگی و تمرکز بر طبیعت با همان تانورالیسم لومباردی کاراواجیو را مفتون خود کرده بود. در اواسط سال ۱۵۹۲ وی میلان را به قصد مر ترک کرد و در میانه راه پس از مشاجره با شوالیه و زخمی کردن او، درمانده بدون هیچ پول و توشه‌ای به پایتخت رسید. آشنایی با جوزپه چزاری نقاش محبوب پاپ کلمان هشتم باعث شد کاراواجیو با خلق مجموعه نقاشی‌های «سبد میوه» مهارت و استعداد خود را در سبک و سیاق مترسیم طبیعت‌گرا به اثبات رساند. ژول ژانیک در کتاب میوه کاراواجیو می‌نویسد: «رنالیستی که در سبد میوم قابل مشاهده است، بی‌شک اولین اثر طبیعت بی‌جان مستقل در اروپا محسوب می‌شود.» هنوز وقت آن نرسیده بود تا روشنی‌ای از نقاشی‌های کاراواجیو رخت ببرند تا مایه‌خویشای تاریکی بر هنرش استیلا یابد. اما در همین مجموعه آثار که بین ۱۵۹۳ تا ۱۵۹۹ خلق شده‌است می‌توان تمایل و توجه وی به سایه‌ها را به خوبی مشاهده کرد. چه در اثر مشهورش «پسریچه با سبد میوه» که سایه سوزه کم و بیش در دیوار نقش بسته و چهره پسر نوجوان از سمت راست با سایه‌ای لطیف پوشانده تا زیر گردن ادامه و شدت یافته و چه در «کارنتبازها» (۱۵۹۶) که در خود شخصیت تحت تاثیر نوری قرار گرفته‌اند که از سمت چپ تابلو می‌تابد، سایه‌ها گفت‌وگوی خود را با روشنی‌ای آغاز کرده‌اند.

عنصر دوم

آثار کاراواجیو به تدریج و با مشهور شدنش به سوی موضوعات مذهبی حرکت می‌کند. او بین سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۶۰۶ مشهورترین نقاش پایتخت می‌شود.

نقاشی «حضار ماتیوس» (۱۶۰۰–۱۵۹۹) سرآغاز هنرنمایی بی‌همتای کاراواجیو به عنوان هنرمند سایه‌ها بود. ایثر قدرت هنرمند را در نمایان کردن تضاد نور و تاریکی به نمایش می‌گذارد؛ اتفاقی تاریک و نوری که از پنجره سمت راست تابلو به قدرت و شدت به درون تابیده و حاضران از جمله ماتیوس را تحت تاثیر قرار داده است.

گزارش یک مرگ

اهمیت کاراواجیو تا بدان حد است که پس از گذشت ۴۰۰ سال دانشمندان بر اساس شواهد تاریخی، جغرافیایی و بیولوژیک پروژه تحقیقاتی جدیدی را جهت کشف علت مرگ و محل دقیق دفن وی آغاز کرده‌اند زیرا مرگش نیز به مانند هنرش مهم باقی مانده است. برخی معتقدند کاراواجیو به قتل رسیده و عده‌ای دیگر با در نظر گرفتن شیوع بیماری‌های کشنده در آن دوران، علت مرگ را مالاریا، سلفلیس و تیفوئید قلمداد می‌کنند. گروهی دیگر مواد شیمیایی و مشتقات جیوه را که هنرمندان در رنگ‌های آن زمان استفاده می‌کردند عامل فوت کاراواجیو می‌دانند. دانشمندان دانشگاه‌های راونتا و بولونیا با نمونه‌برداری متعدد از DNA ساکنان برخی از مناطق توسکانی سعی کردند به ساختار ژنتیکی کاراواجیو نزدیک شوند و هم‌زمان ۹ جسد در دانشگاه راونتا مورد بررسی قرار گرفته است تا احتمال وجود بیماری‌هایی چون مالاریا و تیفوئید در آن منطقه در سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۶۱۰ ثابت شود. از سوسی دیگر کارشناسان امپدوراند به ردگیری نوادگان خانواده میریسی زنجیره DNA کاراواجیو را تکمیل کنند. پروفسور جورجیو گروپونی از دانشگاه راونتا به رویترز گفته است: «آزمایش DNA را به شکل گسترده‌ای آغاز کرده‌ایم و هر آن کس که با نام خانوادگی میریسی شناسایی شده به شکل داوطلبانه مورد نمونه‌گیری DNA قرار گرفته و هم‌اکنون الگوی اصلی رنتیک خاندان میریسی را در اختیار داریم و می‌توانیم آن را با بقایای لوازم و البسه کاراواجیو مطابقت دهیم.» تئوری دیگر از سوی یکی از مورخین دانشگاه ناپل مطرح شده که بر اساس یادداشت غیررسمی واتیکان شکل گرفته است. بر اساس این گزارش کوتاه که در سال ۱۶۱۰ میلادی نوشته شده کاراواجیو در یک اقدام انتقام‌جویانه توسط شوالیه‌ای از مالت کشته شده است. گزارشات دیگری چون غرق در رودخانه‌ای نزدیک پوترو از کول و نیز مرگ در بیمارستان محلی و سپس دفن در گورستان سن‌سباستین نیز به پیچیدگی داستان مرگ کاراواجیو دامن می‌زند. حال باید منتظر ماند تا نتایج قطعی تحقیقات کارشناسان منتشر شود. اما آنچه از کاراواجیو باقی مانده آثار اوست؛ آثاری درخشان که نماینده اصلی دوران باشکوه باروک و بازنمایانگر رنج انسان است؛ رنجی عمیق که در تاریکی ناخودآگاه نشان خاتنه دارد.

«کامران عدل» نیم قرن است که عکاسی می‌کند.

عکس‌هایش حالا بخشی از تاریخ، فرهنگ و

معماری ایران هستند که دیگر فراموش شده و از بین رفته‌اند.

او در نظر دارد دی‌ماه سال جاری

نمایشگاهی از عکس‌های قدیمی خود را از یزد به نمایش بگذارد.

البته تا آن زمان نمایشگاهی نیز

در شهر دویی امارات متحده عربی

برگزار می‌کند که هنوز تاریخ دقیق

آن مشخص نشده است. عدل دارای

دیپلم هنرستان صنعتی عکاسی از

فرانسه است. وی پس از اخذ دیپلم

هنرستان، در بزرگ‌ترین مجموعه

لابراتوارهای ظهور و چاپ عکس

اروپا به نام هامل مشغول به کار

شد و در بخش چاپ عکس‌های

بزرگ متری به کار پرداخت. پس از

شش ماه کار نزد هامل، به دستیاری

ژاک روشون در امر عکاسی مد

پرداخت. ولی این حرفه، روحیه

جست‌وجوگر او را راضی نکرد و

سرانجام به دعوت سازمان رادیو

تلویزیون ملی ایران، که به تازگی

تاسیس شده بود، در ۱۳۴۷ به تهران

آمد و مدیر گروه عکاسی سازمان

شد. در همین موقع، وی به تدریس

عکاسی در مدرسه عالی سینما و

تلویزیون پرداخت. همکاری وی با مدرسه عالی به

خاطر بحث‌های سیاسی مطرح در آن مدرسه، بیش

از یک سال به درازا نکشید و وی از آن پس انرژی

خود را فقط معطوف کارهای سازمان تلویزیون

ملی ایران و تربیت کادر آتی سازمان کرد. در

۱۳۵۰ دانشجویان مدرسه عالی دست به اعتصاب

گسترده‌ای زدند و خواستار مراجعت کامران عدل

به مدرسه عالی شدند. از آنجا که وظایف وی در این

مدت به شدت افزایش یافته بود، کامران عدل ضمن

سرپرستی دروس و کارهای عملی دانشجویان، امر

تدریس را به آقای علی فرزانه یکی از همکارانش

واگذار کرد. این وضع تا زمان استعفا او از سازمان

در اسفند ۱۳۵۳ ادامه داشت. وی عکس‌های

اشیای موزه‌های فرش، موزه رضا عباسی، موزه

هنرهای معاصر، موزه صنعتی کرمان، موزه رشت

و عکسبرداری‌های انتشاراتی، از جمله هفت جلد

کتاب اجرای نقش در کاشیکاری ایران، گذری به

چهار محال و بختیاری و معماری معاصر ایران را

عکاسی کرد. از ۱۳۵۸ همکاری خود را با بنیاد

معتبر فرهنگی، که به تازگی تاسیس شده بود، آغاز

کرد و به عنوان عکاس هیات داوران جایزه معتبر

معماری و همچنین عکاسی از شهرهای مختلف

چنان اسلام فعالیت کرد. این همکاری همچنان

ادامه دارد. در داخل کشور نیز فعالیت چشمگیری

داشت و از بزرگ‌ترین فعالیت‌های صنعتی و معماری کشور عکاسی کرد.

– نمایشگاه بعدی شما که موضوعش عکس‌های

قدیمی‌تان درباره شهر تاریخی «یزد» است، به نظر

می‌رسد چندان رنال نیستند، یعنی این آدم‌هایی

که در این عکس‌ها مشاهده می‌شوند، انگار اکت

واقعی از خود نشان نداده‌اند و مقابل دوربین شما

ژست گرفته‌اند.

البته هیچ کدام از این آدم‌هایی که شما در این عکس‌ها

می‌بینید و قرار است چند ماه دیگر در گالری «شیرین» به

نمایش درآیند، مدل‌های من نبوده‌اند که مقابل دوربینم

ژست بگیرند، اما از آنجا که من در آن سال‌ها – این

عکس‌ها مربوط به پیش از ۳۰ سال قبل است و به تازگی

تصمیم گرفته‌ام به نمایش‌شان بگذارم – زمان زیادی را

صرف آنها کرده‌ام، این تصور را در ذهن بیننده به وجود

می‌آورند، به همین خاطر من خودم بر این اعتقادم که

این عکس‌ها سوررئال هستند.

– این آثار به همان صورت نمایشگاه قبلی‌تان به

فروش خواهد رفت. شما در نمایشگاه پیشین‌تان

تجربه‌ای کردید که در آن کپی عکس‌هایتان را با

قیمت بسیار کم به فروش رساندید. این تجربه

ادامه خواهد یافت؟

به آن شکل نخواهد بود، اما همچنان در جوی که

هم‌اکنون بر فروش آثار تجسمی حکمفرماست، قرار

نخواهم گرفت و قیمت متوسطی میان ۵۰۰ تا ۶۰۰

هزار تومان را برای آن در نظر گرفته‌ام؛ قیمتی که فکر

می‌کنم مناسب است و هم مردم می‌توانند آن را بخرند.

– این کمتر از آن قیمتی نیست که هم‌اکنون متداول است؟

کاملاً و اتفاقاً به عمد چنین تصمیمی گرفته‌ام.

متأسفانه این روزها موجی در هنرهای تجسمی تهران

راه افتاده است و گالری‌داران مدام می‌خواهند

بگویند ما فلان تابلویمان را ۴۰ میلیون تومان فروخته‌ایم

و بهمان اثر را ۲۰ میلیون تومان. انگار قیمت بالای آثار

هنری هم‌اکنون به نوعی پز تبدیل شده است که کسی

هم نمی‌خواهد از آن یکی عقب بماند. در حالی که من

معتقدم قسمت اعظمی از این قیمت‌هایی که اعلام

می‌شود، یا کاذب است یا بدتر از آن اصلاً واقعی نیستند.

فهمیدن این موضوع هم اصلاً کار سختی نیست، چون

سطح زندگی هنرمندان ما در این سال‌ها به اندازه‌ای که

می‌گویند قیمت آثارشان بالا رفته، تغییر نکرده است.

بنابراین عده‌ای می‌خواهند با این موجی که هم‌اکنون به

وجود آمده است از یک طرف به دیگران فخر بفروشند

و از طرفی برای بالا رفتن قیمت آثار خود در آینده

گفت‌وگو با کامران عدل درباره اقتصاد هنر

این حباب می‌ترکد

سما بابایی

– بخشی از افزایش قیمت آثار هنری به علت

حراجی‌هایی است که در سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه به وجود آمده است، به نظر شما این مساله چقدر تاثیرگذار است؟

من هیچ وقت در این حراجی‌ها حضور نداشته‌ام یعنی

از یک طرف علاقه‌ای به این کار ندارم و از طرف دیگر

به خاطر درگیری‌های سابق با برخی مسئولان هنرهای

تجسمی که هم‌اکنون بعضی از آنها دست‌اندرکاران این

حراجی‌ها هستند، این امکان را برایم به وجود نمی‌آورند و

در این زمینه کارشکنی می‌کنند، اما واقعاً باید تحقیق کرد

که در آن حراجی‌ها چه اتفاقی می‌افتد و آیا اگر هم اثری

با قیمت بالا در آن به فروش می‌رسد می‌توان همان انتظار

را در ایران هم داشت یا خیر؟ ضمن اینکه نمی‌توان این

مساله را نادیده گرفت که اصولاً هم قیمت و هم جریان‌های

هنری را اغلب کسانی غیر از هنرمندان به وجود می‌آورند،

مثلاً موجی از کارهای امپرسیونیستی یا دادائیستی شکل

می‌گیرد که این انتظار وجود دارد که همه آثار به این

شکل خلق شوند و اگر غیر از این باشد به هیچ وجه مورد

توجه قرار نمی‌گیرد. یعنی بعد از شکل‌گیری جریان هنر

مدرن هنرمندان نمی‌توانند بر اساس «حساس» خود کار

کنند، ناچارند بر اساس «مدی» که حاکم است، فعالیت

داشته باشند.

– حالا این اتفاق خوبی برای هنرهای تجسمی ایران است یا بد؟

باید در ایران منتظر ماند و

نتیجه‌اش را دید، چون مدت زیادی

نیست که از این جریان می‌گذرد.

من چند سال قبل تصمیم گرفتم

از آفتاب مرداد عکاسی کنم که

در همان روزی که می‌خواستیم،

گالری به من وقت داد اما به تازگی

پیشنهاد نمایشگاهی را نیز به یکی

از گالری‌های تازه‌تاسیس دادم.

جالب است بدانید آنها اعلام کردند

تا سه سال بعد تمام برنامه‌هایشان

پر است. اصلاً نمی‌خواهم با بدبینی

به ماجرا نگاه کنم اما واقعاً گالری‌ای که چند ماه از

تاسیس‌اش می‌گذرد، می‌تواند برنامه‌هایش را برای سه

سال بعد آماده کند؟ این اصلاً منطقی است؟ این ادعاها

در حالی بیان می‌شود که من خودم سال‌هاست در این

فضا زندگی کرده‌ام و اولین نمایشگاه عکس را به شکلی

که هم‌اکنون برگزار می‌شود، در ایران گذاشتم.

– آقای عدل من هنوز هم معتقدم نمی‌توان یکسره

این رونق را تکذیب کرد.

کسی نمی‌خواهد رونق را تکذیب کند، مساله من این

است که جریان به این شکلی که هم‌اکنون ادعا می‌شود،

وجود ندارد. خوشبختانه یا متأسفانه من با بسیاری از

دکوراتورهای خانه‌های تازه به دوران رسیده‌های تهران

رفت و آمد دارم و از بسیاری از خانه‌های آنها عکاسی

کرده‌ام و به عینه مشاهده می‌کنم که آنهایی که چند ده

میلیون صرف دکور خانه‌شان می‌کنند، هیچ شناخت و

علاقه‌ای به آثار هنری ندارند یعنی ترجیح می‌دهند صدها

میلیون تومان خرج خرید فلان مارک

مبل کنند تا اینکه فلان اثر هنرمند نامی

را بخرند. آنها حتی الفبای آثار هنری را

بی‌ارزش را به عنوان یک اثر فاخر هنری

به آنها قالب کرد و آب هم از آب تکان

نخورد. آنها بیشتر دل‌شان می‌خواهد به

رفت و آمد صرف با هنرمندان آن هم

بیشتر سینماگران بسنده کنند. همین

هم برایشان کافی است.

– پس این آثار کی به فروش

می‌رسند و در هر نمایشگاهی نیز

می‌توان مشاهده‌شان کرد، کجا می‌روند؟

وقتی می‌شود پرسید کجا می‌روند که

مطمئن بود به همین قیمت‌هایی که گفته

می‌شود به فروش می‌رسند. ببینید من باز

هم تاکید می‌کنم کسی منکر فروش رفتن

آثار نمی‌شود، اما این آش به این شوری

هم که ادعا می‌شود، نیست. چندی قبل

برادرم «فره‌یار» نیز گفت‌وگویی انجام

داد که او هم عنوان کرد این حبابی که

هم‌اکنون وجود دارد، می‌شکند. جالب

است بدانید عین این جمله را من نیز در

گفت‌وگویی دیگر عنوان کرده‌ام، بی‌آنکه

هیچ کدام‌مان از صحت دیگری اطلاع

داشته باشیم، باید به این مساله توجه شود که با این

حرف‌هایی که زده می‌شود می‌خواهند «ماهی گنده»

درست کنند، در حالی که در این شهر «ماهی گنده» به

تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.

– حالا از این بحث بگذریم. غیر از این نمایشگاه

پیش رو که عکس‌های قدیمی‌تان را به نمایش

می‌گذارید، پروژه جدیدی نیز در دست دارید؟

می‌خواهم مجموعه‌ای از معماری استعماری ویتنام

عکاسی کنم و اصلاً همین نمایشگاه را نیز برای تأمین

هزینه‌های آن سفر برگزار کرده‌ام. یعنی فکر کرده‌ام اگر

۲۰ تابلو از این نمایشگاه به فروش رود، امکان دارد این

سفر را با آسودگی بیشتری به انجام برسانم. معماری

ویتنام که یک نوع معماری استعماری است، از اهمیت

و زیبایی بسیار زیادی برخوردار است و بسیار جالب

توجه است.

– قضیه انتقال عکس‌هایتان به هاروارد چیست؟

من چهار آرشيو بزرگ عکس دارم؛ یکی مربوط به

تلویزیون ملی ایران است که در آن سال‌ها من عکس‌های

تخت‌لخم را در موضوعاتی از معماری گرفته تا منظره و

فرهنگ و تمدن به همراه موسیقی به نمایش می‌گذاشتم

که این آرشيو متأسفانه نابود شد و از بین رفت. یک آرشيو

بسیار بزرگ نیز داشتم که قسمت اعظمی از آن نیز از

بین رفته است. دو آرشيو همچنان با