

یادداشت

پلورالیسم هنری

آثار فرخ شایسته در «همسفر آفتاب» روی دیوارهای موزه هنرهای معاصر رفته است

زینب مرتضایی فرد

روزنامه‌نگار

قاب‌های کوچک روی دیوارهای بزرگ موزه هنرهای معاصر، فرصت یک تماشای تازه هستند. تماشایی که برای درک آن باید نزدیک و نزدیک‌تر شد و در دنیای تابلوهای عریض و طویل چند متر در چند متر، به دقت بی تصویر و ریزه‌کاری هایش گشت. این روزها ۲۰۰ اثر از فرخ شایسته هنرمند ایرانی ساکن زاین در قالب ۱۷ مجموعه با عنوان «همسفر آفتاب» روی دیوارهای موزه رفته‌اند تا مواجهه با آنها فرصتی باشد برای مخاطب جدی هنر در ایران. هرچند اطلاعات شناسنامه‌ای و آموشدهای انسان در جهان آن قدرها مهم نیست، اما درباره فرخ شایسته باید چند نکته را از نظر گذراند؛ چراکه همین نکات ریز در فهم بهتر مسیر هنری‌اش به کار خواهند آمد. او فرزند صدراالدین شایسته‌شیرازی از هنرمندان نقاش شیراز و شاگردان کمال‌الملک است و به گفته رضا دبیری‌نژاد، نمایشگاه‌گردان «همسفر آفتاب»، فرخ از هفت‌سالگی کنار پدر گل‌ومرغ مشق کرده و توانسته میراث نگارگری مکتب شیراز را از او بیاموزد.

شایسته بیش از سه دهه است در زاین زندگی می‌کند. آن طور که خودش می‌گوید، ابتدا برای تحصیل به آمریکا، سپس فرانسه و دوباره آمریکا رفته و در آشنایی نزدیک با هنر غرب، آنچه را می‌خواست نیافته است. در سال‌های پایانی تحصیل، نمایشگاهی در زاین برگزار کرده و پس از این تجربه در شرق دور ماندگار شده است.

کوبی همان جادویی که سهراب سپهری، شاعر و هنرمند ایرانی را درگیر خود کرده بود، شایسته را به شکل جدی‌تری سمت خود کشیده و در سرزمین چشم‌بادامی‌ها ماندگارش می‌کند؛ اما جالب اینکه هنوز هم لِهجه شیرازی‌اش را دارد و می‌تواند جابه‌جای حرف‌هایش از آثار سعدی شعری بخواند و حکایتی نقل کند و البته در کنارش روی دیوارهای موزه به مخاطب نشان دهد چطور می‌شود قاب‌هایی را با روح ایرانی–ژاپنی تصویر کرد. هنر، توانایی درک و اجرای جزئیات است. به عبارت بهتر، هرچه این دو توانایی در یک هنرمند سطح بالاتری داشته باشند، با یک اثر هنری غنی‌تر روبه‌رو خواهیم بود که کلیات می‌توانند خیلی به هم شبیه باشند، اما هرچه جزئی‌تر ببینیم، تفاوت‌ها و وجوه افتراق خودشان را بیشتر نشان می‌دهند.

آثار شایسته، مواجهه با همین جزئیات است. چشم‌دوختن به پیوند نقاشی‌کیهن ایرانی با نقاشی مدرن و روح هنر ژاپنی، این فضاها می‌توانند همان قدر که ایرانی هستند، ژاپنی هم به نظر بیایند و همین‌طور جهانی که سبک و سیاق نقاشی یا بهتر بگوییم مینیاتورهای ایرانی را در خود دارند و می‌توان در آنها به کمال شاهد دقت در نقطه‌گذاری و سایر تکنیک‌های مینیاتور ایرانی بود و دید که چطور این شیوه‌ها در فضایی نزدیک به نقاشی ژاپنی اجرا شده‌اند. فضاهایی مینمای مال و ساده که خطوط و بافت در آن نقش مهمی داشته و به ایجاد فضایی مدرن و آوانگارد کمک کرده‌اند.

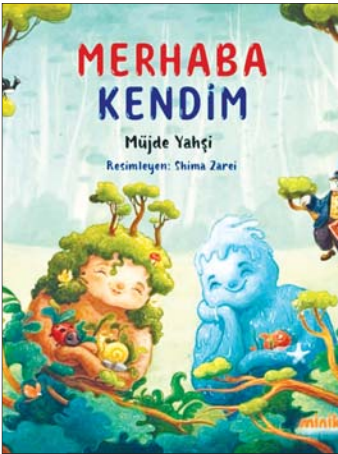
در هنر ژاپنی، رهایی نقش مهمی دارد و شاید همین رهایی است که سهراب و فرخ را برخلاف اغلب هنرمندان ایرانی که نگاهی به غرب دارند، به شرق می‌کشاند. فضاهایی ساده و خلوت که رنگ و بافت در آن به تصویر این سادگی بیشتر دامن زده و فرصت بیشتری را برای تمرکز چشم‌های مخاطب و سپس ذهن او فراهم می‌کند. در آثار شایسته که آنها را بحق مینیاتورهایی نوین هم نامیده‌اند، این رهایی و داشتن امکان تمرکز بر نقطه یا نقاطی خاص وجود دارد.

چندتئی‌بودن کارها و ارائه آنها در قالب یک مجموعه در کنار هم، دیگر ویژگی نقاشی ژاپنی است که به نظر می‌رسد از نظر شایسته دور نمانده و از آن به‌خوبی بهره برده است. طریق نظر برخی هنرشناس، در گذشته چندلتی بودن نقاشی‌ها در زاین بیشتر به سبب سهولت جابه‌جایی آنها بوده است؛ اما شایسته با یک دید کثرت‌گرایانه سراغ روایت‌شان می‌رود. او می‌تواند پدیده‌ها و اشیا را از چند جهت مختلف ببیند و نقش بزند و در این نوع نگارش یادآوری کند که می‌توان هر پدیده‌ای را جهات مختلف دید و این زاویه دید ماست که مشخص می‌کند این بار چه چیزی را خواهیم دید.

هنرمند برش‌هایی ساده از زندگی روزمره یا محیط پیرامون ما را در چند نگاه مختلف ارائه کرده و البته در انتخاب این برش‌ها سراغ ادبیات کلاسیک فارسی هم رفته است؛ اما نه به شیوه معمول هنر ایرانی و فضاهایی نزدیک مینیاتورها. ستایش سادگی و روزمرگی‌های زندگی از هنر ژاپنی وارد کارهای شایسته شده و به تصویری رسیده که هم ژاپنی است و هم ایرانی؛ و البته هم هیچ‌کدام! حالا بسیاری از نقش‌های او جایی ایستاده‌اند که هم به جغرافیایی خاصی تعلق دارند و هم می‌توانند متعلق به هر جای جهان باشند که جهان وطن همه ما انسان‌هاست، اما نه خودمان که هنر می‌تواند بدون هیچ مرزی در آن زیست کند.

سالان آخر نمایشگاه «همسفر آفتاب» را باید با دقت بیشتری دید. دو مجموعه از آثار شایسته در این بخش در مقابل هم به نمایش گذاشته شده‌اند که فضایی دارند کاملا متفاوت از هم و توانایی، خلاقیت و حسّات هنرمند در تجربه فضاهای متفاوت را به رخ می‌کشند. یک سو پرتره‌هایی از چهره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی ایران و ژاپن و در مقابل مجموعه‌هایی که به نظر می‌رسد از تازه‌ترین کارهای شایسته بوده و با الهام از خوشنویسی ژاپنی (شودو) خلق شده‌اند. هنرمند تلاش کرده با قلم‌مو و به شیوه‌ای نزدیک به خوشنویسان ژاپنی نقاشی کند.

در شلوغی و همهگم تهران، «همسفر آفتاب» خنکای قدم‌زدن در یک رودخانه است و نیز آفتاب ملایم پاییزی. آفتابی که می‌تواند متعلق به هر سرزمینی باشد، اما به نظر من بیشتر حال‌وهوای شیراز را دارد. شهری که شایسته بیشتر عمرش را دور از آن زیسته و شاید حتی بدون آنکه خودش حواسش باشد، سایه به سایه تعقیبش کرده و در روح آثارش جاری است.

گفت‌وگو با شیمای زارعی تصویرگر کتاب‌های کودک

قصه خواندن مثل ورزش کردن برای کار ما لازم است

حسین کنجی

انتشارات‌های گوناگون از سراسر جهان کاری می‌کنند. با او درباره تصویرگری و تجربه‌اش از کار بین‌المللی صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید.

تصویرگری اگرچه در تاریخ هنر ایران سابقه طولانی دارد، اما یکی از مهجورترین هنرها در ایران معاصر بوده است. از آن‌روکه تصویرگری با وضعیت نشر کتاب پیوند دارد، بخش عمده‌ای از این مهجوریت به دلیل شرایط خاص نشر ما بوده است. اقتصاد ضعیف نشر از یک سو و برهزینه‌بودن کار باکیفیت، چه در بحث استخدام تصویرگران حرفه‌ای و چه در بحث چاپ استاندارد، باعث شده خروجی‌های ما در این حوزه با کیفیت نباشد؛ اگرچه تصویرگران قابل و در حد استانداردهای جهانی داریم، البته پرواضح است که ما با جریان اصلی تصویرسازی در غرب و در آمریکا با کمبکاستریپ‌ها و در شرف با مانگا و انیمه‌های ژاپنی

و اصلی‌اند. در تصویرسازی برابر با متن، تصویرگر بیشترین تلاش خود را انجام می‌دهد که بدون هیچ پیچیدگی و در سریع‌ترین زمان ممکن یک مفهوم را انتقال دهد. این نوع تصویرگری بیشتر برای موارد آموزشی استفاده می‌شود. مواردی که تصویر می‌خواهد یک چیز را آموزش دهد و خیلی نمی‌خواهد خلاقیت مخاطب را درگیر کند. اما کار اصلی تصویرگری در تصویرسازی فراتر از متن اتفاق می‌افتد. آنجا تصویرگر تلاش می‌کند با الهام از یک متن ابتدا خلاقیت خودش را درگیر کند، بتواند متن را به تصویر بکشد و بعد از آن هم ذهن مخاطب را درگیر کند. یک روش دیگر هم وجود دارد؛ اینکه متن و تصویر مکمل یکدیگر هستند، یعنی بخشی از داستان در متن اتفاق می‌افتد و بخشی دیگر در تصویر.

❖ شما در تصویرسازی کتاب از کدام مسیر بیشتر پیش می‌روید؟
من سعی می‌کنم در تصویرسازی برای یک متن، بدون تغییر در کلیت داستان، یک چیز اضافه‌تری برای آن داشته باشم. معمولا این کار را با تضادهای انجام می‌دهم؛ تضاد در فرم و محتوا و رنگ‌ها. از همان ابتدا که وارد تصویرسازی شدم همیشه دنبال سبک منحصربه‌فرد خودم بودم. در این مسیر بیشترین چیزی که به من کمک کرد، به تصویر درآوردن چیزهای زندگی واقعی و علاقه‌مندی‌ها، رنگها و اجسام اطرافم، داخل کارهایم بود. حتی سعی کردم کاراکترهایم را شبیه به خودم کار کنم؛ از لباس گرفته تا اتاق و همه چیز. از همان رنگ‌هایی استفاده کردم که اطرافم وجود دارند و سال‌ها ناخودکاه انتخاب‌شان کرده‌ام. درست است که هر تصویرگری می‌خواهد روایتی خلق کند که برای مخاطب و قیل از آن نویسنده قابل قبول و درک باشد، اما به نظرم هر تصویرگری باید ابتدا خوشایند خودش را در نظر بگیرد و خودش ابتدا از کار رضایت داشته باشد. ممکن است یک کار مورد رضایت ناشر باشد اما خودتان بدانید این نهایت آن کاری نیست که من می‌توانم انجام دهم. من زمان‌هایی بوده که کار از سمت ناشر تأیید شده، اما مورد تأیید خودم نبوده و ساعت‌ها روی آن کار زمان گذاشتم تا به قول معروف به دل خودم قبل از همه بشیند. فکر می‌کنم این صادق‌بودن با خودم باعث شد بارها این را بشنوم که «کاراکترهایت خیلی روح دارند». همان‌طور که بزرگان گفته‌اند، صداقت با خود در هنر، قوی‌ترین عامل ارتباط‌دهنده حسی و روحی بین ما و مخاطب است.

❖ احتمالا در کار شما قوه‌نخیل نقش عمده‌ای دارد. بخشی از قدرت تخیل ذاتی و وراثتی است، اما روش‌هایی هم برای تقویت قوه خیال وجود دارد. شما چطور قوه خیال خود را پرورش می‌دهید؟

بزرگ‌ترین چیزی که برای من در بالا رفتن تخیلم تأثیرگذار بوده، خواندن کتاب، به‌خصوص قصه و رمان بوده است. در این مسیر کتاب از هر مدیوم دیگری کارآمدتر است. مثلا دیدن انیمیشن و فیلم برای شناخت فضا، پرسپکتیو، رنگ، نور و زاویه دید خیلی خوب است. چیزهای بسیاری به ما یاد می‌دهد. مخصوصا دیدن کارهای خوب باعث می‌شود با قاب‌های زیبا مواجهه شویم و کم‌کم کارها را بخشی از ذهن که تخیل می‌پود، انباشت شود و بعدتر در مواردی که پیش‌تر گفتم به کمک بیاید. در واقع دیدن انیمیشن، انیمه و مدیوم‌های این چنینی، چیزهای زیادی به ما یاد می‌دهد، اما ما را به تخیل‌کردن مجبور نمی‌کند، بلکه به لحاظ بصری ما را قوی می‌کند. همیشه به هنرآموزان گفتم‌ام برای کار ما تفاوت کتاب خواندن و فیلم دیدن مثل تفاوت تمرین موسیقی و گوش کردن به چنین نوعی در خدمت عمومی کردن تخیل‌قصه‌های دیگران، تمرین ذهنی تصویرگر است. متن بدون تصویر من را مجبور به خلق تصویر در ذهن می‌کند و این به نحوی ورزش ذهن است.

فاصله کهکشانی داریم. ژاپن سنت تصویرگری خود را با تلفیق با هنر جدید به همه جهانیان معرفی کرد و آمریکا هم به باری قدرت هالیوود تمیک‌استرپ‌های خود را امروز در قالب مارول به همه جهان عرضه می‌کند. طبیعی است که کارر قابت در این حوزه سخت و حداقل فعلا غیرقابل انجام است. شاید برای همین است که تصویرگران حرفه‌ای ایرانی ترجیح می‌دهند با صنعت نشر جهانی کار کنند. شیمای زارعی یکی از این تصویرگران است که سال‌هاست با انتشارات‌های گوناگون از سراسر جهان کاری می‌کند. با او درباره تصویرگری و تجربه‌اش از کار بین‌المللی صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید.

❖ وقتی یکی متن به دست تصویرگری می‌رسد، نقطه عزیمت‌ش برای خلق کاراکترها، پالت رنگی و فضاسازی کجاست؟
نقطه عزیمت هر هنرمند متفاوت است. هر تصویرگر شیوه خاص خودش را دارد. مثلا من نقاط کلیدی داستان را برمی‌دارم، برای آنها استوری‌برد می‌زنم و در گفت‌وگو با نویسنده آنها را توسعه می‌دهم. بعدتر که کلیت آن مشخص شد، جزئیات را به آن اضافه می‌کنم. بعد از آن برای هر اثر سعی می‌کنم با استفاده از زاویه دید متفاوت و مختص آن، استفاده از پرسپکتیو متناسب و استفاده از رنگ‌ها و نورهای متناسب هیوت متفاوتی متناسب با روایت خلق کنم. من خیلی به زاویه دید در تصویرگری علاقه دارم. به اینکه خودم را جای آن چیزی تصور می‌کنم که مشغول خلق آن هستم. خود را جای مورچه می‌گذارم، جهان را از زاویه مورچه می‌بینم. خودم را جای جغد می‌گذارم، جهان را جغدی می‌بینم. جالب است که خودم را جای کمد می‌گذارم، کمدی که قرار است جان بگیرد و شخصیت پیدا کند. من اگر کمد بودم جهان را چطور می‌دیدم؟ هر وقت مشغول خلق کاراکتری می‌شوم، ناخودکاه حس‌وسال کاراکتر را پیدا می‌کنم. مثلا اگر مشغول خلق کاراکتری می‌شوم که عصبانی است، می‌بینم که خودم هم عصبانی شدم یا اگر از چیزی ذوق کرده، من هم ذوق می‌کنم.

❖ ولی به هر حال هر هنرمندی معمولا امضای مشخصی دارد که در همه کارهایش هست و در حین هویت متفاوت هر اثر، مشخص است که این کار، کار فلان هنرمند است. امضا شما چیست؟
با توجه به بازخوردهایی که گرفتم، فکر می‌کنم یکی زاویه دید متفاوت و دیگری کاراکترهایی که شبیه خودم هستند، امضای کار من است. خیلی‌ها به من گفتند که جهان اطراف تو خیلی شبیه کاراکترهایی است که خلق می‌کنی. البته خیلی از ناشرها هم این را خواستند که کاراکترها و فضاها شبیه خودم و دنیای اطرافم باشد.

❖ شما تقریبا تمام کارهای تصویرسازی‌تان با ناشران خارجی و برای کتاب‌های غیرفارسی بوده، تجربه خوبی از بین‌المللی کارکردن داشته‌اید؟

اولین کار خارجی من با ناشر عربی شروع شد. بعد از آن ناشرانی از اروپا و آمریکا هم سراغ من آمدند. من تجربه خوبی داشتم. تا به حال به مشکل جدی‌ای برنخوردم. معمولا به تصویرگران ایرانی علاقه دارند و معتقدند که تصویرگران ایرانی کارهایشان از استاندارد بالایی برخوردار است. تجربه من چنین بوده که همیشه ناشران خارجی‌ای که با آنها کار کردم، جانب احترام هنرمند را نگه می‌دارند. متأسفانه در کارهای محدودی که در ایران داشتم، چنین نبوده است. یک بار هم برای جشن امضای کتاب که به ترکیه رفتم، خیلی استقبال خوبی کردند و بخشی از آن به خاطر ارائه ناشر و ارج‌نهادن به تصویرگر هم‌تراز با نویسنده بود.

❖ برای کسانی که تازه می‌خواهند کار تصویرگری را آغاز کنند، چه توصیه‌ای دارید؟

پیشنهادی که برای تصویرگر تازه کار دارم، این است که سریع کار کتاب نکنند. کار کتاب ماندگار است و ممکن است سلیقه‌شان بعدتر عوض شود. کارهایی مثل مجله و روزنامه، به دلیل اینکه سریع منتشر می‌شود و بازخورد می‌گیرد، می‌تواند در اصلاح و توسعه به تصویرگر کمک کند. در این دوره که هرکس می‌تواند برای خودش یک رسانه کوچک داشته باشد، نباید نگران دیده‌نشدن باشد. تجربه خود من نشان می‌دهد که همیشه پیشنهاد استمرت ناشر به سراغم می‌آمد. به کسانی هم که تازه کار تصویرسازی را شروع کردند، می‌گویم که اگر خوب و مستمر کار کنید، حتما کارتان دیده می‌شود. الان دیگر مثل قدیم نیست که هنرمند برای عرضه هنرش هم دریافت کند.

❖ در نهایت با توجه به پیشرفت اعجاب‌انگیز هوش مصنوعی آیا جایی برای هنرمند تصویرگر می‌ماند؟

به نظرم اگر درباره نقش انسان در آینده تصویرگری و هنر به‌طور کلی ناامید هستید، این سؤال را از خود هوش مصنوعی پرسیدم. خود هوش مصنوعی ادعان دارد که اگر چه به کمک و کار انسان در خلق تصویر می‌آید، اما نمی‌تواند جایگزین بیش و خلاقیت انسانی شود. لاف‌لا تا الان که نتوانسته است. هوش مصنوعی تا حال تنها می‌تواند برای پروژه‌های خیلی عمومی و پرکاربرد مستقل عمل کند نه برای جایی که نیاز به خلاقیت داشته باشد و بخواهد بدیع باشد.

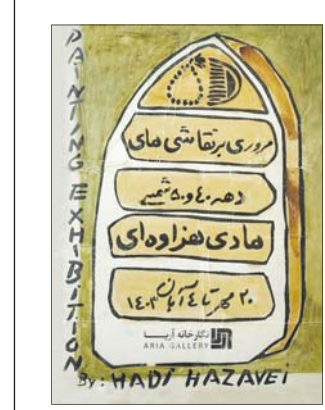
گالری گردی

مروری بر نقاشی‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی «هادی هزاره‌ای»

مجموعه آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه انفرادی هادی هزاره‌ای در گالری آریا برای نخستین بار ۶۰ سال پیش، در دهه ۱۳۴۰ به نمایش گذاشته شده بود.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم محمودرضا بهمن‌پور آمده است: «هادی هزاره‌ای از پدیده‌های منحصربه‌فرد و غیرقابل توصیف دوران ماست، چه خودش و چه هنرش. هزاره‌ای انسان بی‌قراری است که خلق آثارش از خواست و زبان زمانه فاصله‌ای همیشگی دارد. آثار او بیش از زمان خود و بازتاب‌دهنده اندیشه‌هایی در نقد وضعیت بشری است. درباره هنر او نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. در برابر او و آثارش مبهوت می‌شویم، بهتی که همیشگی و دیرپاست. پس از گذشت بیش از هشت دهه از زندگی و ۶۰ سال از زیست اجتماعی و هنری او، با ار جاع به دو متن که در دفتر یادبود نخستین نمایشگاه او در سال ۱۳۴۲ و نامه‌ای از دانشکده هنرهای زیبا آمده است، شاید بتوان کمی به شناخت هادی هزاره‌ای نزدیک شد.»

هوشنگ سیحون، رئیس دانشکده هنرهای زیبا، درباره ایشان گفته است: «از نظر تکنیک و جست‌وجوی رنگ راه تازه‌ای را پیدا کرده‌اید و این جالب است، در چارچوب نقاشی باید به دنبال نقاشی بروید و کمتر به هنرهای تزئینی بپردازید.»

این نمایشگاه از جمعه ۲۰ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۳ از ساعت ۴ الی ۸ عصر برقرار و قابل بازدید است. گالری آریا روزهای شنبه تعطیل است.

تجربه برای یافتن سکون نمایشگاه انفرادی شهریار رضایی

۲۴ تجربه برای یافتن سکون نمایشگاهی در گالری ریشه ۲۹ از آثار شهریار رضایی است که در بیانیه آن به قلم محمد پرویزی با عنوان «اشیای متورم» این‌طور آمده است: ما تنها در نفی گذشته می‌توانیم از امکان نو آن استفاده کنیم، به این معنا، برای آن کار انداختن گذشته باید گذشته را در کام نخست از کار کانداخت. این فحوای کلام جورجو آکامین (فیلسوف) درباره مواجهه با گذشته و اسباب آن است: گذشته برای حاضر‌شدنش در حال، می‌بایست از گذشته‌بودنش خلاص شود.»

کاری که از شهریار رضایی در این چیدمان شاهدیم همین است؛ شاقول‌هایی که گذشته خود را از دست داده و به «وسایل بی‌هدف» تبدیل شده‌اند تا در هیئت جدیدی در اکنون حاضر شوند. این غریبگی هول‌انگیز را فیلسوف ماخولیایی‌شدن اشیا می‌نامد و می‌آورد: «وسایل گذشته تنها در خلصت ماخولیایی‌شان می‌توانند به امروز برسند». با اینکه آنها از گذشته می‌آیند، اما از گذشته‌بودن تهی‌اند؛ به همین علت به زمان حال هجوم می‌آورند و آن را متورم می‌کنند، چون هم گذشته‌اند و هم نیستند. این زمان ورم‌کرده، موقعیت‌های بدیع اکنون (یعنی زمان حال) را در معرض تجربه قرار می‌دهد. غایت چنین تجربه‌ای را آکامین، اکنونی که در آن نزیسته‌ایم، «حال معاصر» شده یا زیستن در نقطه کور حال می‌داند.

این نمایشگاه از تاریخ ۲۳ شهریور تا ۱۸ آبان ۱۴۰۳ در گالری ریشه ۲۹ به آدرس: تهران، الهیه، خیابان آقابزرگی، روبه‌روی بانک آینده، جنب بانک خاورمیانه، پلاک ۳۱ برقرار است.