

یادداشت

درباره نقاشی‌های معصومه بختیاری در گالری طراحان آزاد و ناگهان، هیچ اتفاقی نیفتاد

م.ب. ضیائی

هنرمندان نسل میانی که بخشی از هنر پیشرو را نمایندگی می‌کنند، اثر هنری را تبدیل به آینه‌های تمام‌قداندیشه‌های خلاق و آرمان گرایشان نموده‌اند. نسلی که در هوای طاعونی نفس می‌کشید و هنوز زنده است، هنوز باردار است و هنوز فرزندان ناهمگون به دنیا می‌آورد، موجوداتی غریب که زنده بودن را فرایدمی‌کنند.نمایشگاههایی که چندی است شاهدان هستیم کارنامه‌ی فعالیت دوره‌ای از زندگی هنرمندان معاصر را به وجودمی‌آورند و تحت عناوینی همچون خودگوی، خودچهره، دیگری، ناخوش‌ها، کته، چهارمین سال، خواب گردی و...در گالری‌های مطرح شهر به نمایش درمی‌آیند. معصومه بختیاری هنرمندی است از نسل میانی، نسلی که رازدار کلام نخستین و شاهدبی‌بدیل تاریخ هستند، سمندرانی که از انبوه آثارها گذشته‌اند و هر بار با سنی گرم و پوستی درخشان و باروخی روشن قلم عصیان خویش را بر سینه‌ی سپید کتان سرانده‌اند تا چکامه‌ی سهمگین و زیبایی زندگی را بسپرآیند. بختیاری نقاشی است که با همبستگی و وحدت دل و جان و دست و قلمش کار می‌کند و ذهن بیدارش حضور ممتد یک شاهد است که افق دور تاریخ را می‌پاید. او در نمایشگاه پیشین «مسال حواستان را جمع کنید» در اسفند ۸۸ هشداری می‌دهد و با ثبت ساعت‌ها و ثانیه‌ها و آمار، سسندیت قطعی (زمانی، مکانی) رویدادها را ارائه می‌دهد. آثار سال گذشته، همچون گزارشی است که «واقع شدن» و حقیقت عریان واقعه‌ها را به مخاطب یادآوری می‌کند.

« نا گهان، هیچ اتفاقی نیفتاد» سیر طبیعی همان دلالت است، تصویری شمایل گونه که گویی فوران ناگهانی آتشفشانی آنها را بلعیده است و اکنون از زیر خاکستر خاموش ايام بیرون کشیده شده‌اند و به هیبت یک چهره‌ی بازگون و پریشان، نیم سوخته و نیم طلایی به نمایش در آمده‌اند.

سایه‌ی تاریک غمی یا شاید حسرتی در جانمایه آثار به چشم می‌خورد، لکه‌های رنگار بسته‌ای که هنرمند آن را با برگه‌های طلایی شکاف خورده و تکه تکه شده پوشانده است. این چهره‌ها بسان کهن الگوهایی هستند که هر روز و در هر جا از کنش‌شان عبور می‌کنیم بی آنکه آنها را شناخته باشیم. اما چیزی مشترک آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد. آنها برادران و خواهران انسانند. «در غیاب انسان، جهان را هویتی نیست»

کتان سپید

نگاهی به عکس‌های روزه دبیری در گالری سیحون نقاشی بادوربین

روزگاری که نقاشی «ایستره» در ایران مطرح شد، لغت تجریدی یا انتزاعی را برای بیان آن انتخاب کردند که به معنای جدا کردن، خلاصه کردن و ساده کردن و از این قبیل به کار برده می‌شد. از آن طرف یادمان هست که هیچ اثر نقاشی به وجود نمی‌آید، مگر آنکه مبنای آن طبیعت باشد. ماجرا مربوط به فاصله نگاه ماست. اگر از فاصله‌ای به جهان نگاه کنیم که برای اشکال بنواییم نام بگذاریم، می‌گوییم نقاشی «فیگوراتیو» مثل نقاشی از دست، درخت یا آدمیزاد. (فاصله طبیعی که چشم آدمیزاد جهان را می‌بیند). هر گاه آندقر به ششی نزدیک شویم که فقط بخش کوچکی از آن را ببینیم که دیگر شکل اصلی راز دست بدبیم می‌گوییم نقاشی «انتزاعی» که دیگر بر

آن نامی نمی‌توانیم بگذاریم. البته از آن طرف هر کس بر مبنای تخیلیش می‌تواند هر چه در آن ببیند یا هر نامی که می‌خواهد بر آن بگذارد. البته روش دیگری نیز برای مفهوم انتزاع سراغ کردند. یعنی زمانی که ما شکل طبیعی را به اشکال ساده شده‌ای که ممکن است ساختار طبیعی شکل بر آن مبنا شده باشد، کاهش دهیم، مثلاً سر یک آدمیزاد را دایره ببینیم، یعنی تبدیل به شکل انتزاعی، هندسه، دایره، مربع، مثلث و... اما در واقع اینها همه مربوط به فاصله‌ای است که چشم آدمیزاد، بدون هیچ ابزاری (عدسی) جهان را نمی‌کند، می‌شناسد و بر آن نام می‌گذارد.

در نمایشگاهی که این هفته در گالری سیحون برپاست روزه دبیری ما با تجربه تازش از دیدن روزه‌رو می‌کند. ترکیبی با معنی از عکاسی و نقاشی. آنچه او به ما نشان می‌دهد، نقاشی ایسترای به نظر می‌آید، اما آنها در واقع عکس‌هایی هستند که از کف و در دیوار کارگاه ی نقاش گرفته شده‌اند.

طول و عرض یا مختصات هنرهای مفهومی آنچنان که هنرهای دیگر صورت‌بندی شده‌اند، مشخص نیست و این خود یکی از ویژگی‌های مهم آن است. اما در این سرگردگمی طبیعی عناصر و پدیده‌هایی به وضوح قابل تحلیل است.

«هویت فردی» که همواره یکی از مباحث مناقشه برانگیز تاریخ هنر بوده در هنرهای مفهومی خود را به شدت نمایان می‌کند. در این نمایش بزرگ فردیت تا سرحد استیلار بر سایر امور پیش می‌رود. در عروج فردیت «بدن هنرمند» و هویتش به مثابه یک زمین‌بازی یا صحنه نمایش تئاتری اسفبار خودنمایی می‌کند. سلباقه توجه هنرمندان به خود شاید به دوران باروک پسارنسانس باز می‌گردد.

آن زمان که هنر با عبور از نظام کاتولیسم بار دیگر به مفهوم انسان توجه کرد، روند مذکور با خودنگاره‌ها تاقرن بیستم ادامه یافت اما باظهور نهضت‌های فوتوریسم و دادا به سمت کنش‌های اجرایی و زنده پیش رفت. در آوریل ۱۹۳۲ آنتونین آرتسو، هنرمند افسانه‌ای فرانسوی در دانشگاه سوربن پاریس به جای ایراد یک سخنرانی به وسط صحنه آمد و دیوانه‌وار با حر کاتی تشنج‌آمیز مرگ بر اثر طاعون، نکبت و بیلارا به نمایش گذاشت. این نمونه‌ای از حرکات آغازین هنرهای اجرایی (Performance) بود اما مداوم و امتداد این روند به پس از جنگ جهانی دوم کشیده شد و به تدریج هنرمندانی چون جوزف بویز، تادئوس کانتور و پیش از آنها جاسپر جونز، مارینا آبرامویچ، دنیس اپنهایم، کریس باردن، جینا پین، تری فاکس، ویتو اکونچی، ربکا هورن و استلارک با آرایه پرفورمنس‌های خود مرز بین هنر‌های اجرایی و هنر‌های بدنی (Body Arts) را مخدوش و باعث سبالیّت جریان‌های مفهومی شدند. اما دهه هفتاد به واقع آغاز فعالیت‌های نوینی در عرصه هنر اجرایی بود. گروه‌های مختلفی از هنرمندان با کنش‌های رادیکال و گاه مشابه زبان اعجاب‌آوری را به عرصه عمومی، خیابان‌ها، گالری‌ها، موزه‌ها و دانشگاه‌ها آوردند.

دنیس اپنهایم و اکونچی با پرفورمنس‌های پر خاش خویانه و عصبی بدن خود را به عنوان شاخصه‌ای مطلوب جهت بیان هنری به کار بردند. در نزد آنان بدن به عنوان ماده‌ای است که می‌توان بر روی آن به طراحی پرداخت. طرحی که هم می‌تواند خشونت را باز تولید کند و هم به نقد و نفی خشونت بدنی، فردی و در نهایت اجتماعی بپردازد. بدن هنرمند مجروح می‌شود تا مخاطب بتواند به مانند پزشکان قرن شانزدهم حریصانه و باعجاب واکنش‌های عصبی و فیزیکی بدن را مشاهده کند. در این مطالعه فیزیکی بدن، این ذهن است که به سوالات و جواب‌های بی‌شماری دست می‌یابد.

اپنهایم، تری فاکس و اکونچی در ژانویه ۱۹۷۱ در گالری ریس پالی پرفورمنس‌های خود را به اجرا

به مناسبت مرگ دنیس اپنهایم، هنرمند مفهومی

زندگی با ولتاژ بالا

علیرضا امیرحاجبی

می‌گذارند. آنان به شکلی هم‌زمان به کنش‌هایی پرداختند که ربطی به یکدیگر نداشت. اپنهایم سرش را درون تیوپ چرخ ماشین کرد و مانند جادو گران و شومن‌های آفریقایی مشغول آواز خواندن شد. آوازی نامانوس مثل دیوانگان با حرکاتی غیرطبیعی. اکونچی با طراحی یک ساعت خود را تبدیل به یکی از قفر به‌های آن کرده بود و تری فاکس در گوشه‌ایی از گالری با صابون به پختن نان مشغول بود!

در همان سال کریس باردن در حرکتی به شدت رادیکال و انتحاری به نام شلیک (Shoot) اجازه می‌دهد دوستش با اسلحه از فاصله نه چندان دور به بازویش شلیک کند. این کنش رنج‌آور و واقعی مدتی پیش در یکی از گالری تهران توسط هنرمندی ایرانی دوباره به اجرا گذاشته شد البته با تفاوت‌هایی شکلی از جمله مشارکت مخاطب در آن.

و انتقام‌گیری پساجنگ، نوعی بیماری روان‌تتی و جنسیتی قلمداد کرد؟ آیا این نشانگان واضی نیست؟ نشانگانی که دلالت بر انباشت نیروهای غریزی، اشباع لذت، سرعت، رفاه و معنایخنگی مدرن داشته و هنوز نیز پابرجاست؟ چگونه و به چه طریق دیگری می‌توان این طغیان روان‌تنی را آرایه داد؟ با نقاشی؟ مجسمه‌سازی یا عکاسی؟ بعید به نظر می‌رسد که بیان هنر نقاشی قدرت انتقال این موقعیت را داشته باشد. مجسمه‌سازی و عکاسی که جای خود دارد.

زمانی که استلارک پوست و گوشت خود را با چنگک قصابی می‌درد و بدن آویزان می‌شود یا آنگاه که جیناپین با پاهایی بر رهنه از نردبانی بسالا می‌رود که بر روی پله‌های آن تیغ برنده کار گذاشته است، تمامی رنج بشری را به شکلی ناگهانی به مخاطب آرایه می‌دهد. به قول جیمز هال منتقد هنری در کتاب «به چشم‌مان بنگر» (۲۰۰۱): «این هنرمندان به خاطر مای مخاطبان چه‌ها که نکشیده‌اند».

در این میان بوده و هستند منتقدانی که هنرمندان مفهومی به جسم آنان که با بدن خود به خلق لحظه‌های التهاب‌آور می‌پردازند را متهم به کلاهبرداری و شارلاتانیسم می‌کنند. اما آن هنرمند که مانند بارون شجاعت ایستادن در برابر یک اسلحه را دارد یا آنکه مانند مادینا آبرامویچ ترسی از آن ندارد که با چاقو انگشتان خود را به شکلی اتفاقی مجروح کند، به راحتی خواهد توانست انتقادات دیگران را تحمل کند. باید اعتراف کرد که هیچ جنبش هنری آوانگاردی بدون چالش نبوده و نیست.

کم نبودند کارشناسان و منتقدانی که هنر اپنهایم را نیز به تمسخر گرفتند و ی هنر آموخته کالج اولکلند کالیفرنیا و از جمله نادر هنرمندانی بود که بنیاد معتبر گوتنهایم بر رویش سرمایه‌گذاری کرد.

اپنهایم رابطه منطقی و منسجمی را بین هنر بدنی و هنر زمینی (Land Art) برقرار کرده و این دو هنر را به شکلی موازی و در نهایت خلاقیت به پیش برد. بدن به مثابه زمین و برعکس، زمین به مثابه بدنی زنده و پویا. حلقه‌های سالانه یا کالری ترانس پلانتاز جمله آثار مشهور وی در زمینه هنر زمینی است.

وی در مصاحبه‌ای می‌گوید: بیشتر کارهایم وابستگی تام و تمامی به ایده‌هایم دارند. ایده‌هایی بی‌شمار اما آثاری کم تعداد، درخشان و تاثیرگذار. او هیچگاه نخواست از مرز و حوزه هنرهای بدنی و زمینی خارج شود. خواسته‌ای که خود نیز مرتباً بر آن تأکید داشت. اپنهایم در سال ۱۹۹۷ برنده جایزه معتبر دوسالانه ونیز و همچنین در ۲۰۰۷ به خاطر یک عمر تلاش هنری مورد تقدیر دوسالانه وکتور قرار گرفت و در نهایت در بیستم ژانویه سال جاری میلادی در سن هفتاد و دو سالگی در نیویورک در گذشت تا پرنوده زندگی یکی دیگر از مهم‌ترین هنرمندان مفهومی را با نوعی خودآزاری مهم‌ترین هنرمندان مفهومی را با نوعی خودآزاری

سرزمینی ایرانی در خود داشته باشد. ما درون نقش و نگارها گنجی یافتیم؛ گنجی که در طور تاریخ شکل گرفته است گرچه برای اجرای کارها زمان زیادی را صرف می‌کنیم ولی عکاسی از بناهای تاریخی و توریق یک کتاب در مورد نقوش شرقی خودمانند این است که در گنج را باز کنیم.

دیدن نقوش طرح‌های زیادی را به یاد ما می‌آورد و در این مدت طرح‌های بسیار زیادی داشته‌ایم که در هر نمایشگاه تنها قسمتی از آن را به اجرا درآوردیم در واقع این طرح‌ها و اجزای ما روی صفحه فلز سرمایه اصلی کار ماست.

طراحی شما چطور صورت می‌گیرد و بیشتر از چه طرح‌هایی استفاده می‌کنید؟

ترنج، گل و مرغ، بته جقه، انار، مرغ و پنجره از موضوعاتی هستند که در طرح‌های ما بیشتر دیده می‌شوند. جالب اینجاست که ما در بعضی موارد داستان سیرایی نیز می‌کنیم البته این کار بیشتر در آثار مینیاتور صورت می‌گیرد که پتاسیل لازم را برای داستان داراست.

برای اینکه بگوییم چگونه طراحی‌ها به یک کار تبدیل می‌شود مثالی می‌آورم که این مثال در مورد بخشی از کارهایی است که از دیدن و عکاسی از فضاهای تاریخی به وجود می‌آید. ما در آثارمان انگشتری داریم که از آتشکده‌ای اطراف اصفهان که سال‌ها قبل از آن عکاسی کرده بودیم به وجود آمده.

بنای مدوری با پنجره‌های متعدد. ما حالت‌های مختلف پرندگانمان را در هر یک از پنجره‌هایی که دور تا دور این بناست قرار دادیم و در نتیجه یک انگشتر خاص با یک طراحی منحصر به فرد ساختیم در حالت دیگر آن را به شکل چهار طاقی به صورت یک مکعب با چهار وجه مختلف در آوریم ولی همه کارها این سیستم را ندارند در طراحی با استمرار به خرج دادن روی موضوع به یکسری المان‌ها و طرح‌های خاص خودمان رسیدیم. گاهی یک خواب یا یک شعر نقطه شروع یک طرح بوده است.

تجسمی

شات

هویت از نگاه آرش یداللهی در نمایشگاه دیجیتال آرت‌او

گذر از تیرگی به روشنی

متهاب خسر و شاهبی

چند بار رویه‌روی خودمان نشستیم و سعی کرده‌ایم «این من» را بشناسیم؟ چند بار با خودمان حرف زده‌ایم؟ چند بار جای دیگران نشسته و از چشم آنها همه را، حتی خودمان را قضاوت کرده‌ایم؟ به دیگران غبطه خورده یا برای خودمان دل سوزانده‌ایم؟ خود آگاه یا ناخودآگاه در همه این رفت و آمدهای ذهنی، به دنبال «هویت‌مان» گشته‌ایم. موضوع نمایشگاه «آرش یداللهی» با عنوان «هیومن ۲» که از ۹ بهمن ماه ۸۹ در «کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر» بر پا است، به همین موضوع، یعنی «هویت» اختصاص دارد. شاید علاوه بر موضوع هویت، یکی از شاخص‌ترین تغییرات در آثار آرش یداللهی را بتوان حرکت اواز تیرگی به روشنی دانست... تبدیل رنگ‌های تیره و کدر به رنگ‌هایی که بوی زندگی می‌دهند: آبی، زرد، سبز و صورتی...

♦♦♦

چهار سال وقفه! از زمان برگزاری نمایشگاه‌تان در سال ۸۵ با عنوان «مهاجرت» تا برگزاری نمایشگاه «هیومن ۲» در سال ۸۹. چرا این قدر فاصله؟

به دنبال هویت‌ام می‌گشتم!

آگاهانه بود این جست‌وجو؟

تا حدی، به‌تأخیر نه! سال ۸۵ که در روزنامه همشهری عکاسی خبری انجام می‌دادم؛ یکی از برنام‌ها، عکاسی از تعدادی متهم در اداره آگاهی بود (متهمان رو به دیوار ایستاده بودند). تعدادی از این عکس‌ها را برای خودم نگه داشتم. روی این عکس‌ها کار کردم و تغییراتی روی آنها انجام دادم. دو عکس از چهره خودم را هم با تغییراتی به مجموعه اضافه کردم. و این مجموعه به اسم مهاجرت به نمایش در آمد...

در مهاجرت به دنبال هویت‌تان می‌گشتید؟
به شکلی بله؛ می‌خواستم بگویم تغییر مکان «جغرافیایی» باعث حل مشکلات درونی ما نمی‌شود. هویت ما را تغییر نداده و ذهن آشفته‌مان را سامان نمی‌دهد. آن مجموعه چه به لحاظ شکل کار، چه استفاده از رنگ‌ها، خاص بود. رنگ‌ها همه چرک و کدر بود... بعد از آن نمایشگاه در گیر کار عکاسی مستند شدم...

پس از عکاسی دور نبودید. فقط نمایشگاه برگزار نکردید؟

نه؛ دور بودم... یعنی بعد از عکاسی مستند، وارد تلویزیون شدم و حدود دو سال به عنوان کارگردان هنری، برنامه «پیچه مادرسه» فعالیت می‌کردم. این وقفه چند ساله، نگاه من را تغییر داد...

تغییر مثبت بود یا منفی؟

تصور می‌کنم مثبت... بگذارید من از شما سوال کنم.

بفرمایید؟

هر روز چند بار در ذهنتان با خودتان صحبت می‌کنید؟ کارها و رفتار تان را بررسی می‌کنید؟ خیلی زیاد؛ شاید هر لحظه و سعی می‌کنم درباره کارها و رفتار خودم و دیگران به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی برسم...

من هم مثل همه افراد با خودم دیالوگ ذهنی و درونی دارم و تلاش می‌کنم از پس این گفت‌وگوهای درونی‌ام، اول «هویت» خودم را بشناسم و بعد هم بتوانم با دیگران به درستی ارتباط برقرار کنم. نمایشگاه «هیومن ۲»، همان گفت‌وگوهای تصویری ذهنی من است که به تصویر در آمده است.

کشیده شده، به دنبال «هویت‌اش» می‌گردد. حالت‌های او را به تصویر کشیده‌ام؛ حالت‌هایی که هر کدام از مادر دورهای از زندگی در گیر آن بوده‌ایم. گرفتید به دنبال هویت‌تان می‌گردید، اما کاراکتری که در تابلوها می‌بینیم، زن است. چرا؟ این کنش‌اش ابتدا از تصویر خودم شروع شد. تعدادی عکاسی استودیویی انجام دادم؛ بعد به همین سبک یعنی دیجیتال آرت روی آن تغییراتی انجام دادم. اما حس خوبی نسبت به آنها داشتم. باز یک وقفه چند ماهه ایجاد شد. این بار کار روی این مجموعه را شروع کردم.

این بار با کمک گرفتن از یک مدل (که هنرپیشه تئاتر است) و طراحی لباس (با کمک یک طراح لباس) برای این شخصیت، فضای دکوراتیو ایجاد کردم اما باز هم مدفم عکاسی دکوراتیو نبود به دنبال یافتن همان «هویت» بودم.