

گفت‌وگو با مدیا کاشیگر درباره هانیبال الخاص و آثارش

مرگ الخاص نشانه پایان یک دوره است

چون بهرام دبیری، مش صفر و بسیاری دیگر، اگر

عمر یک نسل را ۲۰ بدانیم، او دو نسل از نقاشان ما را تربیت کرد یا لاقل در شکل‌های بیانی‌ای که این نقاشان پیدا کردند، تاثیر داشت. از طرف دیگر یکی دیگر از خصوصیات بارز هانیبال را می‌توان جسارت فوق‌العاده او دانست. در سال‌هایی که فضای آبدسته ر نقاشی ایران حرف اول را می‌زد، او به نقاشی فیگوراتیو روی آورد و کارهای بدیعی در این زمینه انجام داد. البته مدتی نیز به تبار خود قوم آشور علاقه‌مند شد و آثاری را در این زمینه خلق کرد که البته من آن آثار را چندان نمی‌پسندیدم.

–**ریشه علاقه او به نقاشی فیگوراتیو چه بود؟ آیا به زمان تحصیلش در خارج از کشور برمی‌گشت که بر خلاف ایران نقاشان به این شکل کار روی آورده بودند؟**

این مساله ریشه‌های متعددی داشت. بخشی مربوط بود به زمانی که تحصیل می‌کرد و همچنین تاثیر ممسر سابقش که او هم نقاش بود. هر دو آنها در زمان تحصیل‌شان جزء فعالان جنبش فیگوراتیو بودند و این نگاه را با خودشان به ایران آوردند، در واقع یک پیشینه‌ای در دوره دانشجویی در ذهن‌شان شکل گرفته بود که نقاشی باید فیگوراتیو باشد. همین مساله را بسط داده و به ایران آوردند و به آن استمرار بخشیدند.

این مساله ریشه‌های متعددی داشت. بخشی مربوط بود به زمانی که تحصیل می‌کرد و همچنین تاثیر ممسر سابقش که او هم نقاش بود. هر دو آنها در زمان تحصیل‌شان جزء فعالان جنبش فیگوراتیو بودند و این نگاه را با خودشان به ایران آوردند، در واقع یک پیشینه‌ای در دوره دانشجویی در ذهن‌شان شکل گرفته بود که نقاشی باید فیگوراتیو باشد. همین مساله را بسط داده و به ایران آوردند و به آن استمرار بخشیدند. هانیبال بعد از جدایی از همسر لهستانی‌اش هم این راه را ادامه داد. طبیعی است آدمی که دو سال متوالی روی یک جنبش و ایده کار کرده است، یک‌شبه نمی‌تواند نگاه خود را تغییر دهد.

–**این نگاه چه تأثیری در تکنیک‌های نقاشی او بر جای گذاشت؟**

هانیبال از لحاظ تکنیکال نیز استعدادهای خود را به نفع فیگوراتیو و نفی آبدسته تغییر داد. طبیعی است که نقاشان آبدسته را این استدلال‌ها مخالف هستند و این مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که استدلال باید برای خود هنرمند قانع‌کننده باشد نه دیگران و دلایل هانیبال برای خودش و شاگردانش قانع‌کننده بود و به همین خاطر این مسیر را ادامه دادند. اگرچه همان‌طور که گفتم تعدادی از شاگردان هانیبال اندک‌اندک از فیگوراتیو فاصله‌گرفتند که آنها هم حتماً دلایل خودشان را دارند.

–**از اینجا چه کسانی را می‌توان نام برد؟**

برای مثال می‌توان به «مسعود سعدالدین» اشاره کرد که بعد از مدتی به کوبیسم گرایش پیدا کرد. البته او سال‌هاست که در ایران زندگی نمی‌کند و طبیعتاً ما نمی‌توانیم در جریان کارهای جدید او قرار بگیریم. دو سال پیش نمایشگاهی از کارهای خود گذاشت که می‌شد این تغییر از فیگوراتیو به کوبیسم را در او مشاهده کرد. نکته جالب این است که این موضوع باعث ناراحتی هانیبال نشد، او حتی نمایشگاهش را در خانه او برگزار کرد. البته تعدادی دیگر از شاگردانش مثل «بهرام دبیری»، مش صفر و نیلوفر قادری‌نژاد همچنان به کارهای فیگوراتیو وفادار ماندند، اما کارهای ندا صارمی بین فیگوراتیو و آبدسته جریان داشت، یعنی شکل کارهایش فیگوراتیو، اما مفاهیمش آبدسته است. –**موضوعی که در فیگورهای هانیبال به چشم می‌خورد، در خدمت گرفتن آن برای بیان احساسات انسانی است. در این باره توضیح می‌دهید؟**

این به نگاه او به جهان برمی‌گردد. هانیبال

جهان‌بینی آرمانگرایی‌ای داشت، یعنی بر این اعتقاد

بود که زندگی بشر می‌تواند بسیار بهتر از آن چیزی باشد که هم‌اکنون هست، به تعبیری می‌توان گفت او نقاشی متعدد بود. نقاشی‌ی را به صرف نقاشی کار نمی‌کرد، نقاشی می‌کرد برای اینکه هنرش به آرمان‌های بالاتری خدمت کند. مثلاً یکی از کارهایی که شاید برجسته‌ترین کار سیاسی‌اش نیز باشد، اثری است که بعد از انقلاب روی دیوار سفارت امریکا کشید. این به دلیل آرمانگرایی‌اش بود. نقش مرکزی آرمان در آثار هانیبال همیشه مشهود بود و همین باعث می‌شد فیگورهای او نیز در خدمت ایدئولوژی‌اش قرار گیرد. اگرچه این ایدئولوژی در زندگی‌اش چندین بار تغییر کرد ولی محورهای اصلی‌ای چون عدالت اجتماعی همواره باقی ماند. خلاصه آنکه نقاشی هانیبال در تمام دوران کار‌اش در خدمت آرمان‌هایش بود. هانیبال به خاطر همین مساله مدتی نیز یک چهره منتقد هنری پیدا کرد. در سال‌های پایانی دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ هر هفته در روزنامه کیهان گزارش نمایشگاه‌های تهران را می‌نوشت. اتفاقاتی که در اطرافش رخ می‌داد، برایش اهمیت داشت، اتفاقاً آن گزارش‌ها نیز جانبدارانه و در خدمت آرمان‌های خودش بود.

–**این نگاه به خصوص در جامعه هنری ایران بسیار نکته**

هانیبال جهان‌بینی آرمانگرایانه‌ای داشت، یعنی بر این اعتقاد بود که زندگی بشر می‌تواند بسیار بهتر از آن چیزی باشد که هم‌اکنون هست، به تعبیری می‌توان گفت او نقاشی متعدد بود. نقاشی را به صرف نقاشی کار نمی‌کرد، نقاشی می‌کرد برای اینکه هنرش به آرمان‌های بالاتری خدمت کند. آنچه از هانیبال به جا مانده تعداد شاگردان بسیاری است که تربیت کرده است. اگرچه تعدادی از این شاگردها مدت طولانی در مسیر هانیبال نماندند و راه خودشان را پیدا کردند و همین مساله را هم می‌توان از دیگر خصوصیات ارزشمند او دانست. هانیبال اصرار چندان‌ای نداشت که شاگردانش دنباله‌رو او باشند.

خاص است. به نظر شما هانیبال چرا اصرار داشت که نقاشی باید در خدمت آرمان‌هایش باشد؟

آدم‌ها مثل هم نیستند، هر آدمی مطلق شخصیتی که دارد، فعالیت می‌کند و آرزوها و آرمان‌های خود را پیدا می‌کند. بدیهی است ما وقتی نقاشان دیگر را می‌بینیم یا مثل مارکو گرگوریان را در نظر می‌گیریم، مشاهده می‌کنیم دنیایشان به شکل مطلق با دنیای او متفاوت است.

–**اختلاف این دو هنرمند هم به همین خاطر بوده است؟**

دقیقاً. این دو گرایش باعث می‌شود مارکو و هانیبال به شدت با هم اختلاف داشته باشند. در یک نمایشگاه گروهی هانیبال روی یک بیل نوشته‌ای نوشت که مارکو به شدت از آن عصبانی شد. این دو هنرمند به شدت با یکدیگر متفاوت بودند، چون نوع آرمانگرایی آن دو با هم تفاوت بسیار داشت. مارکو آرمانگرایی‌اش هنری بود که برای هانیبال شکل اجتماعی به خود گرفته بود. شاید علاقه او به معلمی هم به دلیل همین آرمانگرایی اجتماعی‌اش

بود. او تربیت دیگران برایش مهم بود، در حالی که

کسی که آرمانگرایی‌هایش هنری است، ممکن است توجه چندان‌ی به این مساله نداشته باشد. –**اما مارکو و هانیبال که هر دو در آن سال‌ها در زمینه هنر مدرن فعالیت می‌کردند.**
مارکو به مدرنیسمی می‌پرداخت که در هانیبال به آن شکل متجلی نمی‌شد. فکر می‌کنم این مساله را می‌شود در نگاه هنرمند به جهان جست‌وجو کرد و آن وقت دلیل بسیاری از رفتارها را نیز می‌توان درک کرد. حال ممکن است این وجه از آرمانگرایی‌اش همفکرانش نیز به او حمله کردند، چنین اعتقاد خوشایند کسانی که آرمان‌های دیگری دارند، نباشد و حتی گاهی پیش می‌آید تجلی این آرمانگرایی، خوشایند کسانی هم نباشد که با آن آرمان هماهنگ هستند. برای مثال در نمایشگاه آینده‌های هانیبال همفکرانش نیز به او حمله کردند، چنان اعتقاد داشتند او در ایده‌های خود زیاده‌روی کرده است. البته نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که ما وقتی درباره هنر مدرن بحث می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مدرن تنها یک جریان نیست، بلکه جریان‌های متعددی دارد و اولین ویژگی مدرنیت‌ای است که جنگ ایدئولوژی‌ها و باورهاست. وقتی به دوران رنسانس نگاه می‌کنیم، می‌توان عین کینه‌ای را که بین مارکو و هانیبال وجود داشت بین لئوناردو و میکِل آنجلو مشاهده کرد، با این تفاوت که دلیل کینه آنها موضوعات ایدئولوژیکی نیست و تنها مساله رقابت مطرح است، اما این دو هنرمند معاصر از نظر جهان‌بینی با هم اختلاف داشتند. به طور کلی در جریان مدرن کینه‌توزی‌ها، نفرت‌ها و همین‌طور جنگ‌های ایدئولوژیکی است. بنابراین ما نمی‌توانیم از یک جریان واحد به نام مدرنیت‌ حرف بزنیم. در خود ایران با وجودی که نقاشی‌اش یک مدرنیت‌ه شکست‌خورده را تجربه می‌کند، ما این کینه‌ها را مشاهده می‌کنیم. یعنی وقتی مکتب سقائخانه را دیدیم می‌افتد، همزمان با آن دشمنانش هم پیدا می‌شوند و این در حالی است که هم اینها مدرن‌اند و هم آنها. در چنین شرایطی نمی‌توان یک برچسب عمومی به نام مدرن شکل داد.

–**چرا اعتقاد دارید نقاشی مدرن در ایران شکست خورده است، در حالی که بسیاری خلاف این مساله را می‌گویند و اعتقاد دارند جریان مدرن توانست حیاتی تازه به نقاشی ایران در داخل و خارج از کشور بدهد؟**
این داوری‌ها می‌تواند متفاوت باشد، به هر حال من این اعتقاد را ندارم، چون وقتی می‌خواهیم درباره مدرنیت‌ه در هر رشته‌ای بحث کنیم، باید ببینیم این رشته‌ها چرا و چگونه مدرن می‌شود. این اتفاق در نقاشی غرب افتاده است، به شکلی که جریان امپرسیونیست‌ها زمینه مناسب برای این مساله را به وجود آورده بود. واقعیت این است که اگر امپرسیونیست‌ها نبودند، نقاشی از بین می‌رفت و عکاسی جای نقاشی را می‌گرفت. امپرسیونیست‌ها نقاشی را نجات دادند، چون پشت آنها علاوه بر سطح تکنیکی، یک جریان فکری و فکری‌اش یک مدرنیت‌ه بود. این در حالی است که اثر «مانه» دو بار متوالی توسط هیات ژوری فرهنگستان رد می‌شود. این اثر در جدل با جامعه فکری فرانسه است. وقتی کار او پذیرفته نمی‌شود، آدم‌هایی مثل «مالارمه» که شاعر است، وارد گود شده و از وضع موجود شکایت و از کار

حسین عبدالهاشم پور

یارانه‌ها و گالری‌ها

این دفعه حرف حضرات حرف باشد هدفمندسازی یارانه‌ها چه نسیم باشد چه توفان، همین روزها از راه می‌رسد در حالی که حرفی از سهم نهادهای فرهنگی نظیر گالری‌ها شنیده نمی‌شود.

اگر سینما و تئاتر تا دیروز هم از انواع یارانه‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، گالری‌ها همواره نهادهایی کاملاً خصوصی‌اند که پس از اخذ مجوز از دولت باید روی پای خود بایستند و با جیب خود به جامعه هنری کشور خدمت کنند.

ظاهراً جهش قیمت‌ها امری پذیرفته‌شده در مواجهه با هدفمندسازی یارانه‌هاست و این در حالی است که گالری‌ها که همین امروز نیز با کوهی از مشکلات حاصل از رکود مشهود حاکم بر بازار با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند در مقابله با موج افزایش قیمت‌ها بی‌پناه‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسند. اگر سینما و تئاتر در کنار یارانه‌ها و وام‌های متعدد دریافتی و سالن‌هایی که از اساس دولتی‌اند از امکان بلیت‌فروشی نیز بهره‌مندند، گالری‌ها از این موهبت نیز بهره‌ای ندارند. راستش خواننده چنین ستونی غریبه که نیست، گالری‌ها بلیت بفروشند همین سرچراغی سه چهار درصد بازدیدکننده هفتگی را که آن هم معطوف به روز افتتاح است نیز از کف خواهند داد.

به گمانم بدیهی‌تر از آن است که نیازی باشد این قلم تذکر دهد گالری‌ها در کنار کارکردشان در امر اقتصاد هنر، نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگ بصری مردم دارند و چهره شهر را از زمختی و شلوغی درمی‌آورند، نوعی حیاط خلوت برای خانه‌ای که از هجوم صداها، سرسام‌آور است. به تعبیری گالری‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز اکسپژن‌ساز شهرهای دی‌اکسیدکربن‌زده ما هستند که انسان ملول از دود و بوق و ماشین و ترافیک پا به آن می‌گذارد، حداقل برای لحظاتی در ترنم موسیقی و رنگ‌ها از آماج روزمرگی نفسی چاق می‌کند. حال در صورتی که حتی چراغ یکی از این گالری‌ها در اثر خنکای نسیمی یا یورش توفانی تهدید شود، گویی درختی، فضای سبزی تعرضی ببیند بنابراین انتظار این است که سرمایه‌های بخش خصوصی که بی‌هیچ چشمداشت‌ از کیسه دولت گوشه‌ای از مسوولیت‌های فرهنگی را بر دوش کشیده‌اند در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرند تا از راه آمده پشیمان نشوند.

پوست انداختن مجموعه‌داری

هفته پیش برای شما از «حمید ستاری» مجموعه‌داری که در آستانه سی‌امین سال فعالیتش، ۶۷ تابلو از گنجینه‌اش را یکجا در گالری گلستان به فروش گذاشت، نوشتم. لابد بهتر از من می‌دانید نام بردن از یک مجموعه‌دار خصوصی در رسانه‌ها چندان باب نبوده است. تا همین یکی دو سال اخیر مجموعه‌داران ایرانی (که البته شمارشان چندان زیاد هم نیست) ابا داشتند از اینکه نام‌شان در رسانه‌ها اعلان شود. آنها همیشه ترجیح می‌دادند در سایه بمانند و نام و خریدهایشان از نمایشگاه‌ها در رسانه‌ها زمزمه نشود. شاید یک فرهنگ قدیمی که در پوست و گوشت و استخوان ما رسوخ کرده و عادت بود خود را به نداری برنیم یا شاید هم عدم وجود شناخت مناسب جامعه نسبت به نقاشی که خرید چند میلیون‌ی یک نقاشی را پول زیادی برمی‌شمرد و شاید‌های دیگر موجب شده بود مجموعه‌داران خصوصی به رسانه‌ها بگویند: «شر دور بلا دور». اما با تغییر نگرش محسوس در جامعه و روشن شدن زوایای فرهنگی اجتماعی اقتصادی هنرهای تجسمی در سه‌ال‌های اخیر ظاهراً آن یخ در حال آب شدن است. اول تابستان ۸۹، محمد ساربان‌نژاد مجموعه‌دار خوشنام، گالری حرفه‌ای تاسیس کرد و در افتتاح گالری ساربان، بخشی از مجموعه‌اش را تنها برای تماشا عرضه کرد و این روزها «حمید ستاری» تابلوی مجموعه‌داری‌اش را در رسانه‌ها کوید. بدون تردید از سایه به در آمدن مجموعه‌داران خصوصی به نفع جامعه تجسمی ماست. هر چند زیره به کرمان بردن است اما گفتنش خالی از لطف نیست که گاه هم‌سنگ موزه‌ها و گالری‌های دنیا، بسیاری نقاشان معتبر تاریخ مفتخرند که فلان مجموعه‌دار خصوصی آثارشان را در گنجینه شخصی خود دارد. دست‌کم از این منظر هم که شده مجموعه‌داری در ایران باید پیروبال باز کند. به قول «حمید ستاری» وقتی در خیابان‌های تهران اتومبیل‌های چندصد میلیونی تردد می‌کنند چرا یک مجموعه‌دار نقاشی خود را معرفی نکند، او که در حال خدمت به هنر و هنرمندان جامعه خود است. حق با اوست به خصوص در سرزمینی مثل کشور ما که دولت‌ها قریب به اتفاق زمان‌ها از حال هنر و هنرمندان فارغ‌اند. اگر این مجموعه‌داران خصوصی نبودند هیچ معلوم نبود چه بر سر نقاشی ایران می‌آمد.مضاف بر این انتظار بدیهی جامعه رو به رشد تجسمی ایران این است که مجموعه‌داران خصوصی هم با لحاظ کیفی رشد کنند، در کنار خرید آگاهانه آثار نقاشان، روی نام و امضاهای آنها از طرق مختلف سرمایه‌گذاری کنند و رسانه‌ها حتی تبلیغات محیطی را مفتنت بدانند و برای نقاشان منتخب‌شان به روز شده سکوی پرتاب فراهم کنند... این بحث مفصل است بماند برای بعد.
تمه این هفته همین بس که «حمید ستاری» در هفته‌ای که گذشت قریب به ۶۰ میلیون تومان ایران یک گلستان فروش داشت و قول داده است این مبلغ را به بودجه‌ای که برای خرید از نقاشان جوان کنار گذاشته بود، علاوه کند. به همان صندوق «گنجینه» که هشت نفر از دوستان ایشان تاسیس کرده‌اند و هفته پیش خبرش را به شما دادم. خوش به روزگار نقاشی ما.

دامون‌فر سه‌ساله شد

هیچ وقت در ۸۵ فراموش نمی‌کنم؛ آن روزها که سیفاله پویاراد مدیر جشنواره هنرهای تجسمی دامون‌فر همراه با مرضی دلبری مشاور اجرایی جشنواره به دیدار مدیران مربوطه می‌رفتند تا اجازه برپایی رویدادی ویژه جوانان زیر ۲۵ سال را کسب کنند. دولت تازه‌ای سر کار آمده بود «پویاراد» لیست بلندبالای هنرینهایی را که در نظر داشت برای یک جشنواره هنری بپرزاد به مدیران نشان می‌داد و می‌گفت سال‌هاست یک رقابت حرفه‌ای از جوانان دریغ شده است و من می‌خواهم بعد سی سال سند والرد کردن محصولات روز نقاشی دنیا به ایران، حالا قدم جدای برای معرفی نقاشان جوان بردارم. مدیران اتفاقاً با دیدن شرح هنرینه‌ها تردیدشان دوچندان می‌شد. در عقل معاش نمی‌گنجد آن همه هنرینه فقط در راه رضای خدا! خب چرا به جای این کار بیلبرود نمی‌زنید؟ چرا آونس نمی‌سازید و ابتدای فیلم‌های فروش سینما بخش نمی‌کنید؟ آن روزها تبلیغات تلویزیونی از سریال‌ها هم بیشتر بیننده داشت و توصیه‌هایی در این باب هم کم نبود اما «پویاراد» به این راه ایمان داشت. مدیران و کارکنان دولتی‌زده وقتی می‌دیدند قرار است نفر اول جشنواره مسافر آلمان شود و یک دو هفته روکشگاه‌ها و گالری‌ها و موزه‌های معتبر اروپا را ببیند آن هم به خرج یک بخش خصوصی، جایزه‌های نفراست متعدد بعدی چندصد هزار تومانی، کلاس‌های آموزشی و... به هر حال ندیده بودند دست مردم! سرانجام هم هیچ جا مجوز کتبی برای این جشنواره صادر نکرد!

اما این جشنواره به وقت برپایی با استقبال خوب دولت برگزار شد زیرا از حسن اتفاق دولت، همان روزها «ضرورت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت ابلاغ شد» و معاون وقت هنری ارشاد و رئیس وقت فرهنگسرای نیاوران اعتماد کردند و نخستین جشنواره هنرهای تجسمی دامون‌فر ویژه جوانان زیر ۲۵ سال تیرت یک رسانه‌ها شد.

«آیدین آغداشلو» ریاست هیات داوران را پذیرفت تا چنان که خود بارها گفت کمک کند یک بخش خصوصی برای خلق رویداد تجسمی متولد شود. سیدمحمد احصایی، فرح اصولی، حسین خسروچردی، سیدمهدی حسینی و آریان اقبال‌شکوهی هم عضو شورای داوری شدند تا همه این رویداد نوپا را جدی‌تر بگیرند و این جشنواره آنی شد که جوانان برآمده از آن در داخل و خارج خریداران بسیار یافتند. دومین دوره این جشنواره دوسالانه به رغم جوانی قدکشیده بود و تیر ۸۷ دیگر کسی نرسید مجوز دارید یا ندارد. در افتتاح آن، حسین خسروچردی رئیس هیات داوران و نقاش چیره‌دست‌مان که این روزها حسایی جایش در سرزمین مادری خالی است نقاشان جوان ایرانی را دردمند و متعهد دانست که برای دوروبرشان، اجتماع‌شان، فرهنگ و کشورشان دل می‌سوزانند و از سر درد قلم‌هم روی بوم می‌چرخانند. جمعه‌ای که در راه است سومین دوره این اتفاق جوانانه از راه می‌رسد. این بار ۱۶ مهر، این بار در نگارخانه پردیس پارک ملت. در این و انفسای اقتصادی، لابد هنرینه‌ها سر به فلک می‌زنند اما «پویاراد» همچنان ایمانش پلر جاست. او با «فرح اصولی» نگارگر برجسته نوگرا که امسال رئیس شورای داوران است و این شورا را از همه دوره‌هایش جوان‌تر چیده است، «محمدابراهیم جعفری، بهنام کامرانی، رزینا شرف‌جهانی و مصطفی اسداللهی»، به اقب‌های تازه‌تری چشم دارد.