

کنسپت

نگاهی به هنر دیروز و امروز «کریس باردن»

آناتومی انسانی و پیکرهای ابر شهری

علیرضا امیرحاجبی

■ دیگر این شهرها نیستند که در آنها زندگی می‌کنیم بلکه شهرها در ما می‌زیند. گزاره‌ای که از مفهوم انتزاعی و شاعرانه خود را خارج کرده و تبدیل به «حدواقیت» کنفمان‌نابذیر شده است. ابرشهرهای «مروزی» به همان اندازه که یک مدار کوچک رایانه‌ای نماد تمدن «مروزی» است در حال گسترش فیزیکی و مفهومی خود هستند. حال دیگر آناتومی و پیکربندی ابرشهرها با روان شدن میلیون‌هاخودرووعبور شهروندان که به مانند گلبول‌های سفید و قرمز از شریانی به شریانی دیگر می‌ریزند، هویت‌های متکثری را به ابرشهرها الحاصل می‌کنند. ابرشهرها صرفا جایی برای زندگی نیستند و نه تنها جایی برای متولد شدن و مردن. آنها سیال‌اند و در ذهن و ناخودآگاه شهروندان، مهاجران و گردشگران جابه‌جا می‌شوند. موسیقی ویژه خود را داراست یک ابرشهر. این موسیقی پاینده با فرکانس‌های بالا و پایین که گاه شنیده می‌شود و گاه از آن غافل می‌شویم هویت صوتی ابرشهر را تشکیل می‌دهد. اگر بتوان پذیرفت که پیکره یک ابرشهر واجد تمامی خصوصیات آناتومیک و بیولوژیک مخصوص به خود است پس به راحتی می‌توان آن را تبدیل به موضوعی جهت بازنمایی زیباشناسانه برای یک هنرمند کرد همچنان که پدیده حرکت، سرعت و شتاب در اواخر قرن نوزدهم موضوعی شد برای بیان حقایق نهفته و درونی گروهی از هنرمندان ایتالیایی که نام خود را آینده‌گرایان یا فوتوریست‌ها گذاشتند. حال سال‌ها از آن شهوت لگام‌گسیخته گذشته است اما فکر حرکت و انتقال، هنوز در ذهن هنرمندان، فعال و پابرجاست. از دو هفته پیش موزه هنرهای لس آنجلس (Lacma) میزبان مجموعه عظیم و خارق‌العاده‌ای از کریس باردن هنرمند آمریکایی شده‌است. مجموعه‌ای به نام متروپولیتن شماره دو، ماکتی عظیم از یک ابرشهر با تمامی خصوصیات ظاهری‌اش بازنمایی کرده است. ابرشهری که اسکنتی فولادی آن را استوار نگه داشته است. هزار و صد خودرو کوچک در ۱۸ اتوبان این ابرشهر رنگین می‌پیمایند. متروپولیتن باردن در هر ساعت به شکلی تضمینی می‌تواند بیش از صد هزار خودرو مینیاتوری را در خود جای داده و بدون ترافیک سنگین به آنها اجازه دهد به شرق، غرب، شمال و جنوب حرکت کنند. نیروی محرک این خودروها مغناطیسی است. توارهای باریک و فلزی بر سطح اتوبان‌ها و خیابان‌ها انتقال‌دهنده انرژی به خودروها هستند. ترکیببندی این ماکت بزرگ پیچیده و درست به مانند یک ابرشهر هزار تو شکل گرفته، خیابان‌های متقاطع که از بالا و پایین آسمان‌خراش‌ها می‌گذرند، اتوبان‌هایی که چهار جهت اصلی و قطار، آنها را به یکدیگر متصل می‌کند. متروپولیتن باردن مخاطب را به نگارش دوباره دعوت می‌کند. نگریستن نه از فاصله‌ای چندان دور و نه چندان نزدیک. یک نمای باز که به شما نزدیک است. نمایی باز که ابرشهر در کلیت‌اش قابل بررسی است و با کمی نزدیک شدن جزئیات ناگهان پدیدار می‌شود. ویژگی اصلی ماکت باردن در همین است. ابعاد کوچک چشم‌اندازی دور را تداعی می‌کند ولی مخاطب به آن بسیار نزدیک است. این پنجمین پروژه شهری (urban) کریس باردن قلعه‌اد می‌شود. هنرمندی که با کنش رادیکال‌اش در ۱۹۷۱ به نام «شلیک» باعث حیرت و شگفتی منتقدان و مخاطبان هنرهای مدرن و مفهومی شد. باردن کلت کالیبر ۲۲ را به دست دوست خود داد و در فاصله چهار متری از او ایستاد و دستور شلیک داد. گلوله به بازوی باردن اصابت کرد دهه ۷۰ میلادی دوران ظهور تعدادی از هنرمندان مفهومی و اجرایی بود که به اشکال مختلف به بیان اعتراضات پرخشک‌جوانه خود می‌پرداختند. از مارینا Abramovic گرفته تا کریس باردن، ویتو آکونچی و دنیس اونیهایم، پرخشک‌جوی و کنش‌های عصبی این گروه از هنرمندان مفهومی ریشه‌های اجتماعی و روانی بسیاری داشت. پرت کردن یک کابل برق روی زمین خیابانی خیس که مردم در حال تردد هستند یا مصلوب کردن خود روی یک خودروفولکس واگن کنش گر (Performer) را فراتر از حوزه هنرهای زیبا می‌برد. آیا تصویر کریس باردن که خود را به صلیب کشیده‌است مفهومی صرفا هنری و بازنماییانه دارد؟ باردن در پروژه ترانس فیکس (۱۹۷۴) تنها به دنبال تقلید و عکسبرداری از نقاشی‌های رنسانسی مصلوب ساختن مسیح نبود بلکه فراتر از آن درصدد بود تا نفس و مفهوم قربانی شدن انسان در مسلخ مدرنیته را با یک کنش ساده به نمایش و تجربه گذارد. تجربه فیزیکی و روانی درد و رنج هنرمند خود را در این ورطه می‌اندازد احساس کند و پشش کوچکی را هم به مخاطب انتقال دهده! انتقال ثابت، انتقالی بدون حرکت، آنچنان که میشش فوکو در باب خشونت بی‌کلام و صامت می‌گوید. Abramovic با چاقو خود را به شدت مجروح می‌کند، باردن دستور شلیک به خود می‌دهد یا بر یک خودرو مصلوب می‌شود، جینا پین خون و شیر خود را در جامی شیشه‌ای می‌نوشد، استلارک خود را از چنگ‌های قصابی آویزان می‌کند تا با ایثار و تحمل درد به مثابه پدیده‌ای فیزیکی و روانی «چیزی» را بیان کند. آن چیزی که «درست کار نمی‌کند» چیزی غیرقابل بیان در حال بیان شدن بود. «هوقیت اسفبار و کلی انسانی» هنر مفهومی- اجرایی دهه ۷۰ هنر قربانی شدن هنرمند برای دیگری یا همان مخاطب بود که با دهانی باز به رگ‌های گشوده انسلیت می‌نگریست.

«آبی‌های خاموش» عنوان نمایشگاه عکس و چیدمان سارا دولت‌آبادی است که از جمعه ۲۸ بهمن بسا حضور اهالی فرهنگ، هنر و ادب ایران در گالری محسن به نمایش در آمدند. دولت‌آبادی آثار این نمایشگاه را متأثر از مشاهدات، جست‌وجوها و دریافت‌هایش از مردمان شهر و کشوری خلق کرده که بخشی از عمرش را در کنار آن‌ها در چشم‌اندازی رو به معرفت شرقی، باغ‌های سنگی و سکوتی آبی گذرانده است. چهار عکس بزرگ در ابعاد ۱۲۰ در ۸۰ و هفت عکس ریتیم‌دار در ابعاد ۳۰ در ۴۵ سانتی‌متری با دواپژه آبی نورانی در میانه گالری اصلی و اتاق سفید، حاصل نگاه این هنرمند معاصر به مقوله فراگیر انزوا، تنهایی، سکوت و سکون انسان است. دولت‌آبادی ۳۲ ساله، دختر محمود دولت‌آبادی، نویسنده شهیر ایرانی و خواهرزاده حسین‌ماهر، نقاش چیردست معاصر است. او با اینکه باور دارد تنهایی نه اتفاق تازه و نه موضوع جدیدی است، می‌گوید: در روزگار زندگی در زاین، در گشت و سیرهایم، تنهایی خیابان‌خواب‌هایی که هر شب‌شان را در رواندازهای آبی رنگ همگونی سپری می‌کردند، تا مدت‌ها تصویری تلخ و تصویری متفاوت را در ذهنم پرورش می‌داد. هر بار که کوشیدم به درون یکی از این حجم‌های آبی چروک و بی‌شکل، سر فرو برم، جز سکوت پاسخی نیافتم تا این آبی‌های تنها، تنهایی‌شان در سنگواره‌های آبی رنگ و آرامی تجسم یافت که بعدتر در ریافتم در آفرینش آنها از باغ‌های زاینی تاثیر گرفته بودم؛ زندگی‌های خلاصه شده در سنگ‌های آبی خاموش! این نمایشگاه تا ۱۱ اسفندماه جاری در گالری یادشده ادامه دارد.

■ پیش از این، شما را به عنوان یک نقاش با گرایش به فضاهای چند رسانه‌ای و مفهومی می‌شناختم. در آخرین نمایشگاه‌تان که سه سال پیش در گالری گلستان برپا شد، این رویکرد دیده می‌شد. چه شد از نقاشی به عکاسی و ترکیب آن با چیدمان (فوتوچیدمان) حرکت کردید؟ حاصل کار هر هنرمند می‌تواند در قالب‌ها و رسانه‌های مختلفی بروز یابد؛ گاه این قالب، نقاشی است، گاه مجسمه، گاه نقاشی – چیدمان و گاهی هم عکس یا چیدمان یا ویدیو. در مورد کارهای این نمایشگاه، حقیقتش این است که من از قبل، تمام این فضاها را «می‌دیدم». یعنی تصویری را از قبل می‌دیدم و در صدد نشان دادن آنها بودم. این تصویر ابتدا به حجم‌هایی تبدیل شد. بعد دیدم باید آنها را کنار ساحل ببرم و نمایش بدهم. وقتی آنها را لب ساحل بردم، پیش خود گفتم باید اینها به‌نجوی ثبت شوند. ثبت این چیدمان‌ها لب آب، نتیجهاش عکاسی بود. حتی ویدیو برای این کار جواب نمی‌داد. ■ اساس این کارها حجم است، با اینکه نمایشگاه شامل تعدادی چیدمان و عکس است. باین تعبیر موافق هستید؟ نمی‌دانم باید اسم اینها را حجم بگذاریم یا «اپژه»، ولی برای من اصل ماجرا، مترتالی است که این عکاسی را ایجاد کرد. شماری از عکس‌های این مجموعه را خودم گرفته‌ام و از دو نفر از دوستان عکاسم خواستم بگیرند. ولی اصل ماجرا، چیدمان است که من انجام دادم. همان‌طور که گفتم، احساس می‌کردم این حجم‌ها باید لب آب قرار بگیرند، بعد دیدم که باید از آنها عکس بگیرم. نهایتا سکوت و رمزآلودگی حاصل از قرارگیری این حجم‌ها کنار آب برآیم مهم شد. وقتی این طرز تلقی صورت خودآگاه برآیم پیدا کرد، حس کردم در چیدمان این اپژه‌ها، تحت‌تاثیر باغ‌های سنگی زاین قرار گرفته‌ام.

■ در طراحی باغ‌های ابن‌فودیستی ژاپن که به کراسان‌سویی (Koreson sui) مشهور است، چهار عنصر هماهنگی، خلوص، احترام و آراش نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. سطوح وسیع محوطه‌های باغ ژاپنی به‌خصوص در معابد بودایی که با شن و ماسه‌های هسان مغروش‌شده در ارتباطی منطقی با سنگ‌هایی است که در این محوطه‌ها قرار گرفته است. ایجاد نوعی مورج روی شن‌ها تداعی‌گر امواج حلقوی آب است و عدم حضور آب در باغ بودایی دلیلی کاملاً واضح دارد: «آراش» و «سکوت»..

به نظر من، در باغ‌های ژاپنی تمام تلاش صورت می‌گیرد تا همه چیز طبیعی و اتفاقی به نظر برسد. در صورتی که اتفاق، کوچک‌ترین نقشی در آرایش یک باغ ژاپنی ندارد. همین‌طور در باغ‌های سنگی که قربنگی در آنها به چشم نمی‌خورد. این را می‌توان حتی در مواردی چون ست طرف‌های ژاپن تعمیم داد که پنج تایی است و نه شش تایی.

■ تاثیرپذیری شما از فضای زاین چه در این نمایشگاه و چه در نمایشگاه سه سال پیش‌تان در گالری گلستان مشهود است. چرا فرهنگ و فضای اجتماعی این کشور تا این حد رویتان تاثیر گذاشته است؟

زاین، سرزمینی است که نمی‌توان از آن تاثیر نپذیرفت. من به‌شخصه در ابتدا این تاثیر را نمی‌پذیرفتم و مقاومت می‌کردم ولی بعد از مدتی این تاثیر را پذیرفتم؛ تا جایی که ارتباطم با ژاپن رفته‌رفته عمیق و عمیق‌تر شد. شخصا دیر تاثیر می‌پذیرم ولی وقتی تاثیر پذیرفتم، این تاثیرپذیری ماندگار است.

■ چه در این نمایشگاه و چه در نمایشگاه قبلی نوعی نگاه سوبژکتیو در کار‌تان می‌بینم. خاستگاه این نگاه چیست؟ آدم همواره دغدغه‌هایی دارد که خودآگاه یا ناخودآگاه سمت‌وسوی ذهنی او را شکل می‌دهند. محیط، ذهن را جذب و درگیر می‌کند.

■ آیا محل جدید اقامت‌تان (فرانسه) این درگیری ذهنی را به شکل دیگری رقم زرده؟

نه من یک سال‌راندی است در فرانسه اقامت دارم و صاحب آتلیه هستم؛ در حالی که در زاین آتلیه نداشتم. طی یک سال اخیر بیشتر نقاشی کرده‌ام.

■ شما نمایشگاه فعلی‌تان را حاوی چیدمان‌هایی انتزاعی می‌دانید. چیدمان انتزاعی چه معنایی دارد؟ سوال سختی است. سوال شما را با یک سوال دیگر جواب

می‌دهم. چیدمان غیر انتزاعی یعنی چه؟ شاید توضیح این مساله توضیح واضح‌ات باشد. فکر می‌کنم بهتر است بخشی از تفسیر اثر هنری را به مخاطب واگذار کنیم؛ ضمن اینکه قدری «وهم» در کار بد نیست. بد نیست که ذهن مخاطب را درگیر کنید. در واقع در جواب به سوال شما باید بگویم، من ننشستم تصمیم بگیرم که از کجا شروع کنم و به کجا برسم.

■ اتفاقا تعبیر درستی است. دلیلی برای رمزآمیز خواندن کارها هست. منتها این حجم‌ها یا اپژه‌ها که کنار ساحل قرار گرفته‌اند، به‌دلیل انتزاعی بودن تردیدی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کنند؛ در ابتدا سنگ یا سنگواره به نظر می‌رسند، در حالی که حجم‌هایی مصنوعی‌اند.

نمی‌دانم چرا این چنینی است، فقط این را می‌گویم که من این سنگواره‌ها را در ذهن‌ام لب آب «می‌دیدم». وقتی یک مفهوم در ذهن شما شکل می‌گیرد، درگیرتان می‌کند. نمی‌دانید با آنچه می‌کنید. من فقط می‌خواستم این حجم‌ها کنار ساحل باشند، بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دیگری بدهم. شاید حرف‌های از ابتدای این مصاحبه همدلش تکرار بوده..

■ کنسپت این مجموعه‌چطور شکل گرفت؟

این کنسپت لایه‌لایه در ذهنم شکل گرفت، اما ایده اصلی آن، از کارتن‌خواب‌های توکیو در ذهنم نقش بست. این کارتون‌خواب‌ها در چادرهایی آبی رنگ زندگی می‌کنند و برآیم تنهایی و ایزوله بودنشان برجسته‌تر بود. تعدادی از آنها، شبیه کارتن‌خواب‌ها در دیگر کلانشهرهایند اما شماری از آنها در چادرهایی اتاق‌مانند زندگی می‌کنند، چادرهایی ی‌ک‌رنگ و یک‌شکل. این چادرها شبیه صخره‌ها و سنگ‌ها هستند که در سراسر شهر پراکنده‌اند، بنابراین چیدمان‌هایم را شبیه سنگ‌ها یا سنگواره‌ها ساختم. بعدا حس کردم باید این سنگواره‌ها را لب آب ببرم. نهایتا به چیزی بین چادر ای و سنگواره تبدیل شدند. تنهایی، بسته و ایزوله بودن آنها، برآیم مهم بود.

■ این چادرها شبیه اتاق‌های مسکند هستند که گاه نظم هندسی و معماری‌ای در ساخت آنها مشاهده می‌شود اما عجیب است که آن نظم هندسی و دقت ژاپنی به این سنگواره‌های کج و معوج و نامنهوم بدل شد..

چرا عجیب است؟

■ از این نظر که چرا آن چادرها در ذهن شما بر فرض یک درخت یا یک شئی نشدند..

به این خاطر که سنگ، همیشه تنهاست. تنهایی و خاموشی سنگ به نظم نقطه اشتراک میان آنهاست.

■ یعنی بیشتر، تنهایی این چادرنشین‌ها ریتم‌مهم‌بود؟ نه فقط تنهایی که پندارهای دیگری هم بوده. مهم این بود که آنها را سنگواره دیدم و در هیات سنگواره اجرا کردم. جالب اینکه بعدا این حس در من روشن شد که چقدر از باغ‌های سنگی ژاپن تاثیر پذیرفتم.

■ تصویری که قبلا از کار شما داشتم این بود که تلاش به مخاطب عرضه کنید. آیا فکر می‌کنید نقاشی به بن‌بست رسیده و نیاز به رسانه دیگری چون چیدمان برای توضیح جهان ذهنی شما دارد؟

نه، اصلا به نظرم هنر، بازتاب تاثیرات محیط بر هنرمند است. من این تاثیرات را می‌گیرم، حاصل آن، می‌تواند گاه در قالب نقاشی بروز یابد، گاه نقاشی – چیدمان و گاه عکس –

چیدمان. من اینها را خیلی جدا از یکدیگر نمی‌بینم، نکته دیگر اینکه، الان رسانه‌های هنری در جهت تکمیل یکدیگر قرار دارند. من شامی در توکیو خوردم که بازسازی بخشی از رمان «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست بود.

■ چطور؟

شخصی مراسم شامی ترتیب داده بود که در آن، جزئیات غذاهایی که در بخشی از رمان می‌خورند بازسازی شده بود. در این جا همه چیز کمک می‌کند به نزدیک کردن ذهن شما به ذهنیت هنرمند. بنابراین اگر من می‌توانم با ترکیب رسانه‌های هنری با هم، کنسپتام را بهتر به مخاطب برسانم، چرا این کار را نکنم؟ این بستگی به هنرمند دارد که چه احساسی نسبت به کارش داشته باشد، گاه یک تابلوی نقاشی به تنهایی آنقدر

گویاست که دیگر نیازی به ترکیب آن با دیگر رسانه‌ها نیست.

تجسمی

گفت‌وگو با سارا دولت‌آبادی به مناسبت نمایشگاهش در گالری محسن

اسناد تنهایی‌ما

پرویز برایتی

عکس، عباس کوثری، شرق

■ برای شما ارزش چیدمان اولیه بیشتر است یا عکس باقیمانده آن؟

مهم برای من، آن چیدمان‌ها و ذهنیت پشت‌شان بوده؛ اینکه تنهایی حاشیه‌نشین‌ها را به تصویر بکشم. از طرف دیگر، این عکس‌ها سندن آن چیدمان است؛ اسناد تنهایی‌ما، اگر من عکسی از آن چیدمان‌ها نداشتم، الان ناراحت بودم که چرا هیچ کس آنها را ندیده. من این چیدمان‌ها را با همکاری پنج نفر از دوستان خوب هنرمند ژاپنی‌ام انجام دادم. کار را هفت صبح به سمت ساحل «چیبا» بردیم و ساعت چهار بامداد روز بعد کار تمام شد.

احدی به جز ما پنج، شش نفر این کار را ندید، خب، اگر من عکس را نمی‌گرفتم کاری با این همه زحمت هنر می‌رفت. ■ شما خودتان را در این نمایشگاه یک عکاس می‌دانید یا هنرمند مفهومی؟

سوال‌های سخت می‌پرسید!

■ به این خاطر می‌پرسم که می‌دانیم عکاسی ثبت یک لحظه اضافی است. این لحظه اضافی در این عکس‌ها کجاست؟

در این نمایشگاه خود را «هنرمند» این کار‌ها می‌دانم، چون این کار را طراحی کرده‌ام.

■ عکس‌ها، گاه فضاهایی سوررئالیستی را تداعی می‌کنند و به نظر واقعی نمی‌آیند. چقدر در آنها دخل و تصرف کرده‌اید؟

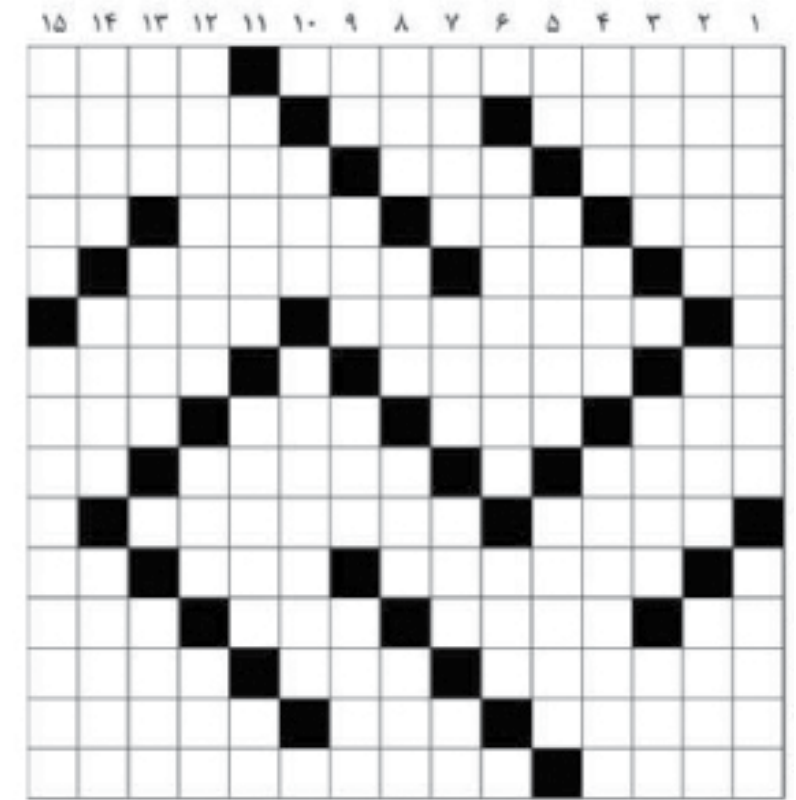
چقدر دخل و تصرف کردم؟ (خنده) وقتی من این اپژه‌ها را به امیر نادری نشان دادم، می‌گفت انگار نه انگار که این احجام روی زمین‌اند، به نظر می‌رسد در سیاره‌ای دیگر قرار و حسی جادویی دارند.

ادامه در صفحه ۱۵

عمودی:

۱- نوشته‌ای که هنرپیشه‌ها از روی آن نقش خود را می‌خوانند- کوتاه، ناقص ۲- کالبد‌ها- سوغات یزد- کوچک‌ترین واحد نظامی که تعداد افراد آن بیش از ۶ نفر است ۳- به هدف رسیدن- مقیاس سنجش مایعات- پدر رستم ۴- نهر- سرزمین بلقیس- زیاده‌گوی ۵- عضو بالا نشین- از انواع دادگاه- جمع‌هاله ۶- نام خط معروف فارسی- امیر ۷- از جنوب آشی- راه آذری- موش رایانه‌ای- نشانه ظریف بدن ۱۵- رام‌شده- اثر پیر لوئیس

مفعولی ۸- نیم تنه زنانه- از سیستم‌های تلویزیونی- گل کرمشه- خوراک ساعت ۹- مردن از غصه- سیم ایمن‌کننده لوازم الکتریکی- خرده‌سنگ- مترسک ۱۰- غزال- خوشبخت ۱۱- شیوه و روش- خندشدار- من و تو ۱۲- ایالتی در کنگو- پسوند شباهت- شهر صنعتی آلمان ۱۳- سفیدی آخرشب- همسر حضرت ابراهیم (ع)- خیانتکار ۱۴- خاموش- سرزمین- گوهر فروش ۱۵- میوه- پرستار فداکار تاریخ

قانون‌های حل جدول سودوکو:

۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یک تا ۹ نوشته شود. بدیهی است که هیچ عددی نباید تکرار شود.

۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یک تا ۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ عددی نباید تکرار شود.

۹	۸		۱		۳
۵			۸	۹	۱
	۳		۴		۶
		۹	۵	۲	۸
			۶	۷	۱
	۴			۸	
۸			۴		
		۲		۳	۱

سودوکو سخت
۹۷

حل
سودوکو سخت

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹

سودوکو
۴۴۹

حل
سودوکو

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹