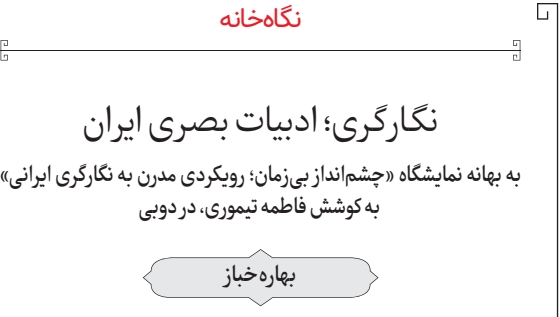

نگارگری؛ ادبیات بصری ایران

به بهانه نمایشگاه «چشم‌انداز بی‌زمان: رویکردی مدرن به نگارگری ایرانی» به کوشش فاطمه تیموری، در دویی

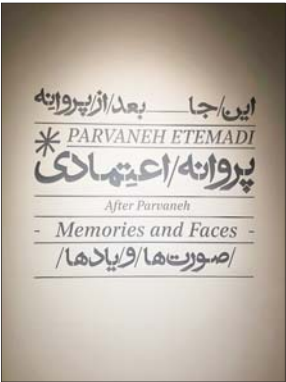
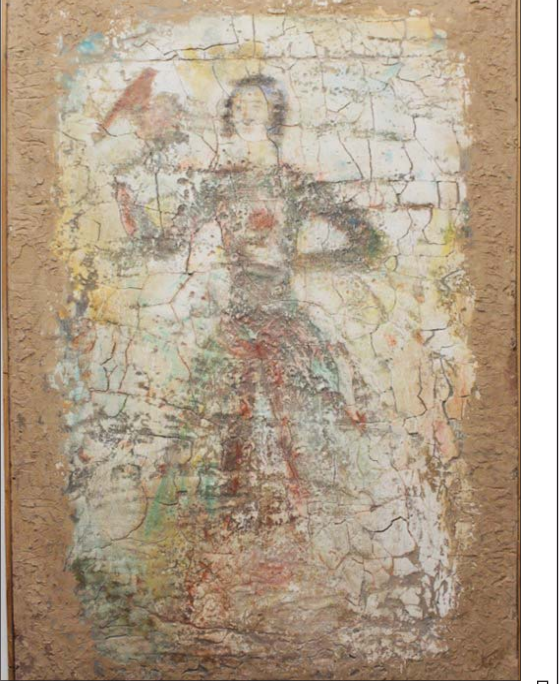
بهاره خباز

فرهنگ ایران هیچ‌گاه بن‌مایه‌های هویت خویش را فراموش نکرده و این مضمون در طول دوران، همچون شناسنامه‌ای نماینده هویت ما باقی مانده است. شاید بتوان گفت از همین رو است که پس از ورود مدرنیسم به ایران نیز نقاشان بسیاری کوشیده‌اند همان معنا را در قالبی نو بازآفرینی کنند؛ اگرچه طرحی نو درانداخته‌اند، اما سخن همان است. نقاشی ایرانی در ذات خود همواره مخالف واقع‌گرایی بوده است. هنرمند، در ترسیم سوزه‌هایش با افزودن اعتبار ادبی و ماورایی، میل به سوی کمال داشته است. نگارگری ایرانی از آغاز پیدایش خود در کارگاه‌های ایلخانی و تیموری تلاشی است در راستای تفسیر جهان نامرئی؛ جهانی که تحت و بی‌زمان است و در آن، رنگ و خط در خدمت معنا قرار می‌گیرند.

رود مدرنیسم به نگارگری

در دوران صفوی، در پی آشنایی با نقاشی اروپایی، این گرایش به سوی شیوه‌های نوین رفت. در همان دوران، هنرمندانی به فرنگ اعزام شدند و پس از بهره‌گیری از آموزش استادان اروپایی، آن را برای هنرجویان ایرانی سوغات آوردند. این شاید نخستین برخورد ایرانیان با هنر غربی بود و اغلب رنگ و بوی تقلید داشت. علیقلی جابدار (یا جهدار) یکی از همین نقاشان بود که با استفاده توانان از تکنیک‌های ایرانی و اروپایی «فرنگی‌سازی» می‌کرد و بعدها از بنیان‌گذاران انجمن نقاشی ایران و هند شد. در آن دوره، هند نیز سخت تحت تأثیر نقاشی اروپا بود و ارتباط فرهنگی نقاشان دو سرزمین موجب تأثیرپذیری متقابل آثار شد. نقاشان ایران و هند عموما خیال‌گرا و اروپایی‌ها رئالیست بودند؛ واقعیتی که کم‌کم به نقاشی ایرانی نیز راه یافت. این دوران در واقع پایه شکل‌گیری نقاشی مدرن ایرانی بود که در عهد شاه طهماسب با خلق آثار بی‌مچون شاهنامه شاه طهماسب به اوج خود رسید. فرنگیان، به‌ویژه در عصر قاجار، شیفته جلوه‌های هنر ایران شدند و بازار نقاشی به روش ایرانی دوباره رونق گرفت و نگاره‌ها سر از موزه‌های اروپایی درآوردند. در دوران ناصرالدین شاه، محمودخان صبا نیز بسیاری بر این روند گذاشت؛ او موضوع منظره را که در نقاشی ایرانی همواره زمینه بود، به محور اثر بدل کرد و در اقدامی خلافتان، از کلاز نیز بهره گرفت. در این میان، حسین بهزاد توانست سبکی پدید آورد که این هنر ملی از میان نرود. او یک مدرنیست ایرانی بود که به قرن‌ها تقلید پایان داد. اگر در میان استادان گذشته، رضا عباسی نگارگری را از جهان دیاری به قلمروی اجتماعی آورد و نخستین هنرمندی بود که شان فرد را در مرکز اثر نشانند، قرن‌ها بعد حسین بهزاد مینیاتور، این جریان را در مسیری تازه ادامه داد. بهزاد با نگاهی اصلاح‌گرانه و هوشمند، نگارگری را از تقلید صرف رهاپند. او چهره‌های مغولی را ایرانی، طراحی را سبوتر و فیکور را به واقعیت زیسته انسان ایرانی نزدیک کرد.

با ورود قرن بیستم و توفان مدرنیته، گسستی در تداوم فرهنگی رخ داد. هنر نوین ایران در پی هویت خویش سرگردان شد. در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۵۰، هنرمندان سقاخانه با بازگشت به موتیف‌های سنتی کوشیدند زبانی ایرانی برای نقاشی مدرن بیافرینند. آنان نگارگری را مبنیی از نشانه‌ها دیدند، اما نتوانستند زبان اندیشه آن را رمزگشایی کنند. به تعبیر پاکباز، آنان از نگارگری «صورت» گرفتند، نه «روح». در دهه‌های بعد، هنرمندانی پدید آمدند که نگارگری را نه مجموعه‌ای از نقوش، بلکه به شکل نظامی اندیشمندانه نگریستند. رضا درخشانی یکی از آنهاست. او ساختار فضایی و ریتم درونی نگارگری را به زبانی معاصر ترجمه کرد. در آثارش، خط همچون موسیقی جریان می‌یابد و جهان تحت نگارگری در فضایی آزاد و پرتحرک دگرگون می‌شود. نقاشی برای او «میدان انرژی» است؛ تداوم نویی از همان نیروی حیاتی که در مرکز ترکیب‌بندی‌های تیموری و صفوی می‌تپید. شهریار احمدی اما از درون به این زبان می‌نگرد. در نقاشی‌های او، مرکزیت ترکیب‌بندی ازلی است. احمدی در جست‌وجوی «مان مکث» اسطوره‌های است؛ لحظه‌ای که جهان از حرکت بازمی‌ایستد تا معنا آشکار شود. او از نگارگری، تجربه مراقبه و تأمل را وام می‌گیرد؛ تجربه تماشای درونی که در آن، تصویر نه فقط دیده، بلکه زیسته می‌شود؛ و با تکیه بر ارزش‌های آن، حتی دست به روایت داستان‌های تاریخی می‌زند. فرح اصولی نگارگری را بستری برای بازاندیشی مفاهیم زن، روایت و حضور می‌داند. او با بازخوانی پیکره زن در سنت نگارگری، به جست‌وجوی هویتی زنانه در حافظه بصری ایرانی‌س امروز می‌پردازد. زن او در میان رنگ‌های تخت و موتیف‌های تکرارشونده، صدهایی از دل تاریخ خاموشی هستند که اکنون مجال سخن یافته‌اند. اصولی از نگارگری زبانی می‌سازد برای گفت‌وگوی فرهنگی؛ زبانی که در آن گذشته مکانی برای امکان تأویل است. رضوان صابز زاده نیز نگارگری را به عرصه ذهن و خاطره شاعرانه می‌کشاند. در آثار او، فضا میان رؤیا و واقعیت معلق است؛ صحنه‌ای از خیال که از حافظه جمعی برمی‌خیزد. او از منطق فضایی نگارگری، جهانی می‌سازد که در آن امر درونی و امر بیرونی در هم می‌تند. در مواجهه معاصر، نگارگری دیگر فراتر از سستی کهن، بستری برای اندیشه‌های نو است؛ بستری برای بازتعریف نسبت ما با گذشته، با هویت‌مان و با جهان پیرامون. هنرمندان امروز در بازخوانی آن، در جست‌وجوی زبانی هستند که بتواند میان حافظه فرهنگی و تجربه زیسته اکنون پلی برزند. از همین رو است که نگارگری همچنان زنده است؛ در روح خیال‌گرای لامکانی و لازم‌انش، در پیوند میان معنا و تزیین و در عطش بی‌پایان برای آفرینش جهانی که در آن، حضور، مشاهده و دیدن، خود نوعی اندیشیدن است. نگارگری ایرانی، اگرچه ریشه در تاریخ ما دارد، اما متعلق به اکنون است؛ زیرا هر بار که از نو خوانده شود، به زبان امروز ترجمه می‌شود. این هنر، همان‌گونه که ژاله آموزگار در شرح اسطوره‌های ایرانی می‌گوید، «روایتی است از تداوم معنا در دل زمان»؛ تداومی که در آثار رضا عباسی، بهزاد، درخشانی، شهریار احمدی، اصولی و صادق‌زاده به شکلی نو استمرار یافته است.

پروانه در قفس

نگاهی به نمایش «یادها و صورت‌ها» در گالری این‌جا

حسین کنجی

و برندسازی فردی در حوزه هنر پرهیز داشت؛ حالا اما آثارش در قالب رویدادی ارائه شده‌اند که نام بازیگر بیش از خود نقاش دیده می‌شود. تضاد از این آشکارتر نمی‌شود؛ به‌جای اینکه کیوریتور خرج پروانه شود، این پروانه است که خرج بازیگر-کیوریتور شده است. این را وقتی بهتر درک می‌کنیم که مشاهده می‌کنیم این فقط یک نمایش و یک کیوریتوری نبود و هشدار پروانه اعتمادی درباره این رویه‌ها درست بود و اکنون آقای بازیگر به عنوان صحنه‌گردان هنر در نمایشگاه‌ها و گالری‌های بسیاری نامش آورده می‌شود. اگر تا دیروز سر بازیگر-کارگردان بحث بود که چرا به واسطه شهرت و تخصص در حوزه دیگر، وارد عرصه غیرتخصصی خود شده، یعنی از سینما به هنرهای تجسمی ورود کرده است، اکنون با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نه به عنوان نقاش و هنرمند و حتی گالری‌دار، که با عنوان کیوریتور یعنی کسی که صحنه نمایش هنر و هنرمند را آماده و مدیریت و چیدمان و ارائه می‌کند، وارد آرت‌سین شده است. بازیگری که در بازگرایی حرفه‌ای و بسیار قابل تحسین و دوست‌داشتنی است، اما در تنوعی از حوزه‌های دیگر که یک به یک ورود می‌کند، طراحی لباس، مبلمان، بازسازی و طراحی خانه و دفتر کار و استودیو و کافه و اتلیه و... و اکنون در دزیان، تا گالری‌داری و اخیرا کیوریتوری، به شکل غیر حرفه‌ای و بازاری، از شهرت و اعتبار بازیگریش، در تنوعی از حوزه‌های دیگر مرتبط و نامرتب از شهرت خود استفاده می‌کند، بی‌آنکه بداند ابتدا چه ضربه‌ای به خودش و بعد از آن به مختصات و ابعاد آن حوزه‌ها می‌زند. ما نمونه‌های موفق کم و ناموفق بسیار داشتیم. کیارستمی بهترین بود در حضور در حوزه دیگر یعنی حرکت از سینما و بت تجسمی، ولی اهدافش و حساسیت‌های پروانه اعتمادی ورودش کاملاً حرفه‌ای و وام‌گرفته از دیگران نبود. جالب بود نمایشگاه دو بیانه داشت و هر دو کیوریتور نثرهای

در ستایش نادانستگی

محمدرضا شهرخی نژاد

درحالی‌که «نادانستگی» ها بر ما مستتولی هستند. طرحی که بر روی این جسد چاپ می‌شود، نه نفی تاریخ، بلکه در مسیر ادامه تاریخ آن است و برای من مانند «طرس» است؛ یعنی دست‌نوشته‌ای بر روی پوست که تراشیده یا شسته شده است تا برای استفاده مجدد به شکل سندی دیگر استفاده شود. این طرح در لایه نخست بر روی محتوای ناخوانای اصلی می‌نشیند. در دومین لایه، ردپای فرسودگی و تبعید است و در سومین لایه، بر سکوتی تاریخی صحه می‌گذارد. شعبانی تلاش دارد با استفاده هم‌زمان این سه لایه، یک کلیت معنادار جدید خلق کند. این اثر اکنون دارای «هاله‌ای» نوین است؛ هاله‌ای که نه از اصالت اثر، بلکه از تاریخ رنج و بقایش سرچشمه می‌گیرد.

از منظر «شیخ‌شناسی» درید، این کتاب نه کاملاً مرده است و نه کاملاً زنده؛ بلکه همچون شیخی، گذشته را به حال تحمیل می‌کند. شیخ‌شناسی در کتاب «اشباح مارکس» مطرح می‌شود و به‌جای هستی‌شناسی کلاسیک می‌نشیند. دریدا با الهام از مارکس و نقد مدرنیته، می‌گوید گذشته هرگز به طور کامل از میان نمی‌رود، بلکه همچون «شیخ» در اکنون حضور دارد و بر آن تأثیر می‌گذارد. این شیخ‌ها بیانگر وعده‌های برآورده‌نشده تاریخ، عدالت یا ایده‌هایی هستند که هنوز بازگشت‌شان ممکن است. شیخ‌شناسی در واقع نوعی اندیشیدن به حضور غایب است؛ چیزی که هم نیست و هم هست، حضوری فزّار و نامتعیّن.

کتاب تبعیدشده، مانند یک «شیخ» عمل می‌کند؛ موجودیتی که نه کاملاً مرده است (چون جسد فیزیکی‌اش باقی است) و نه کاملاً زنده (چون محتوایش ناخوانا یا حذف شده است). این شیخ، گذشته را به حال تحمیل می‌کند و حاضر می‌شود حقیقت سرکوب‌شده را فاش کند. حالا زمانی که جسد کتاب در قاب قرار می‌گیرد، یک «شیء» بازمانده» است؛ باقی‌مانده‌ای از یک فاجعه که سیستم نتوانسته آن را به طور کامل نابود کند. حتی این بازمانده، از متن خوانده‌شده درونش گویاتر شهادت می‌دهد.

این کتاب‌های تبعیدشده، همچون یک باستان‌شناس که در گودالی به بقایای تمدنی ناشناخته برمی‌خیزد، به دست

پرحرارت، احساسی و شاعرانه برای این نمایشگاه انتخاب کردند. برای پروانه اعتمادی که هنرمند «کلام‌گریز» بود، او هیچ‌گاه این سطح از استعاره‌پردازی را نمی‌پسندید. بیانه‌ها اگرچه زیبا، اما بیشتر «ادبی» و زیادی «برزرق‌وبرق» بودند. پروانه نقاشی کمینه‌ها بود؛ اینها بیان‌های بیشینه‌اند. خاطرم هست وقتی اعتمادی با ماهنامه تجربه شماره نهم از دورهٔ جدید مصاحبه کرد و پرونده‌ای پیرامونش کار شد، خشمگین شد، چون تصویرش روی جلد نرفته بود. این ناراحتی او نه از سر جاه‌طلبی که از بی‌توجهی به شان اثر و صاحب اثر می‌آمد. درست‌یا غلط آن شماره با عکس کلی امامی که با مجله گفت‌وگو داشت، بسته شده بود. اما آنچه امروز از آن خاطره مانده است، این حساسیت او نسبت به نحوه دیده‌شدن، حالا معیار قضاوت ماست. کسی که نسبت به جایگاهش و نحوه نمایش تصویرش در یک مجله فرهنگی حساس بود و به قولی برمی‌آشفَت، آیا پذیرای چنین نمایش حقیری از آثارش می‌بود؟ گالری شلوغ، چیدمان فشرده، صفی که عمداً کشیده شده تا «ایونت» بسازد، گالری و کیوریتور دیده شود، نه مواجهه با نقاشی و هنرمند.

از این منظر پرسشی تلخ زاده می‌شود: ما پس از مرگ هنرمند، با میراث او چه می‌کنیم؟ پروانه اعتمادی هنرمندی بود که زیست حرفه‌ای‌اش بر سکوت، خلوت، وسواس بر جزئیات و دوری از هیاهوی بازار استوار بود. من کمتر و بسیاری بدل می‌شوند. «یادها و صورت‌ها» نه استمرار کمترین انتظار این است که پس از مرگ، شیوه ارائه آثارش با منش او همخوان باشد. نمایش اخیر اما به ما نشان می‌دهد که اگر میراث هنرمند به دست کسانی سپرده شود که حساسیت‌های او را نمی‌شناسند یا جدی نمی‌گیرند، آثار به ابزاری برای تولید هیجان، صف و محتوای شبکه‌های اجتماعی بدل می‌شوند. «یادها و صورت‌ها» نه استمرار نگاه پروانه اعتمادی، بلکه نمونه‌ای روشن از فقدان همان «بینش» است که خود او از نبودش گلایه داشت. فقدان ازدست‌رفتن میراث هنرمند، در جای خالی او. این نمایش بیش از آنکه دآوری در باب نقاش باشد، آینه‌ای است در برابر ما: هنرمندی که عمرش را صرف گریز از بازار کرد، پس از مرگ در بازاری‌ترین شکل ممکن عرضه شده است. هنر، آن‌گونه که برجر می‌گوید، همواره در گرو شیوه دیدن است؛ و اینجا، شیوه دیدن، پروانه را از خودش دور کرده است.

ما می‌رسد. ورق می‌زنیم اما اغلب زبان آن را نمی‌فهمیم و در مقابل «نادانستگی»‌مان سر به زیر می‌اندازیم. همان‌طور که نوشتیم، اغلب‌مان سراسرافکنده از آیین برمی‌گردیم ولی اثر به یک «یادبود» تبدیل شده است. این یادبود نه به عنوان قربانی منفعل، بلکه به عنوان شاهدهی است که به جایگاه فراخوانده می‌شود.

آثار شعبانی نقش شاهد را بر عهده گرفته‌اند. انسان وقتی قرار است شهادت بدهد، از آنچه گذاری شده است، می‌برد؛ یعنی نورهن‌ها در مغز الگوهایی از فعالیت را تشکیل می‌دهند و به عنوان یک «فهرست‌دار» موقت عمل می‌کنند تا الگو را نگه دارند و این الگوها به شبکه‌های سطح بالاتر قشر مغز منتقل می‌شوند تا برای مدت طولانی ذخیره شوند و در زمان بازبایی وقتی خاطره‌ای بازخوانی می‌شود، فرایند بازسازی ممکن است به تغییری منجر شود. اما شیء باقی‌مانده که قرار است شهادت بدهد با اینکه ما هیچ گذشته‌ای از آن نمی‌دانیم، «بدن-آرشیو» است و جلد آن مانند بدنی عمل می‌کند که به‌عنوان یک «مکان ذخیره‌سازی» برای اسناد جسمی درک شود. به نظر من این حافظه صرفاً «تقلید» یا «یادآوری» نیست؛ الگویی فیزیکی است که همانند تنش عضلانی و واکنش‌های فیزیولوژیکی انسان، نشانگر خاطرات گذشته است. اما آثار شعبانی به‌جای تنش عضلانی، به نماد «طرس» تبدیل شده است.

نگارخانه

اغلب هنرمندها آرایشگر هستند

نگاهی طنزآمیز به کلمه دکوراتیو

در هنرهای بصری

فاروق مظلومی

معمار رفته بود کاشان. بازگشت و پرسید نظرت درمورد بازسازی خانه‌های تاریخی کاشان چیست؟ گفتم خیلی روح تزیینی و آرایشی دارند. من سال‌ها به کاشان رفت‌وآمد داشته‌ام. اغلب خانه‌های تاریخی [نه همه] که در کاشان مرمت شده‌اند، فضای سرد و بی‌روحي دارند. مرمت‌شان خیلی تزیینی بوده است. درست مثل اینکه یک مرده را آرایش کنند. کلمه بازسازی را هم درک نمی‌کنم. اگر یک خانه را مرمت و تزئین کنیم، چیزی ساخته‌ایم که بازساختن باشد. شاید بازساختن یک خانه قدیمی آسان‌تر از ساختن یک خانه جدید در همان محل باشد. چون می‌شود با استفاده از خود خانه مخروطی، ساختار بازساختن را ابداع کرد. ابداع ساختار کلام ویژه بهرام شیردل است. جامعه نمایشی و شبیه‌سازی‌شده فعلی که گی دوبسرو و ژان بودریار هم به آن اشاره کرده‌اند، نیاز به آرایش را تشدید می‌کند. من که جامعه‌شناس نیستم، پس می‌پرسم چرا انسان با این حد نیازمند دیدشدن شد. حالا دسترسی به همه چیز موجب شده است همه فکر کنند می‌توان به سات هنر دسترسی داشت و هنرمند شد. غافل از اینکه بعضی از امور در جهان دشنی نیست، بلکه بودنی است. مثلا بنده حتی اگر بخواهم، نمی‌توانم فرق وسط بازم کنم، مگر با استفاده از کلاه‌گیس که جنبه آرایشی و بدل پیدا می‌کند. حتی جمله سرِ کاری خواستن توانستن است هم درمورد این افراد صدق نمی‌کند، چون قلبا نمی‌خواهند هنرمند شوند. دغدغه و شیدایی هنر را ندارند، بلکه برای دیدشدن مجبورند هنرمند شوند، چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار هنر وجود ندارد. هرکسی می‌تواند صبح بیدار شود و با تغییر کاربری خود در ایستاکرام خود را آرتیست یا گونه جدید جانوری یعنی کیوریتور بخواند و از دیوار هنر بالا ببرد. قطعا عنوان هنرمند برای این دوستان یک عنوان تزیینی است و با اصل مسئله فاصله کهنشانی دارد. باور کنید نقاشی کار آسانی نیست. من سال‌ها نقاشی کرده‌ام. بعد از نقاشی دومین کار سخت دنیا کار معدن است. اغلب دوستان نقاش من اختلالات مغزی، نه بیخشد اختلالات جسمی و حرکتی پیدا کرده‌اند.

رویکرد نمایشی درمورد دیگر رشته‌ها هم صدق می‌کند. شاید صد سال قبل کسی بدون علاقه و شیفنگی، شغلش را انتخاب نمی‌کرد اما هم‌اکنون با وجود تحصیلات آسان و تقریبا رایگان در ایران، همه یک عنوان تزیینی دکتر یا مهندس را دارند. حالا دیگر بسیاری از مدارک تحصیلی فقط یک عنوان دکوراتیو و فیکوراتیو هستند. من پزشک تزیینی می‌شناسم که به عنوان بیشترین غش‌کننده با دیدن خون، باید اسش در گینس ثبت شد. اما عبارت هنر دکوراتیو با معماری دکوراسیون داخلی را کجای دلم‌ان بگذاریم. قطعا معمار دکوراتور نیست. خیلی از افراد را در جامعه تزیینی و نمایشی ایران داریم که به دلیل وجود دانشگاه‌های آسان‌گیر، فکر می‌کنند معمار هستند و از طریق دکوراسیون داخلی خانه‌های نمایشی، وارد خریدوفروش آثار نقاشی و مجسمه شده‌اند. آنها پیروان مکتب ستیسم هستند؛ یعنی کارشان ست‌کردن است. دو تا کلمه قمع و ست را از آنها بگیري، از کار بیکار می‌شوند. بیخشد، کلمات هارمونی و ریتم و هماهنگی را فراموش کردم. خریدوفروش همین آثار باعث شده است دیوارکوب‌هایی رنگی به اسم نقاشی و با کاربری کاغذ دیواری تولید شود. و تولیدکنندگان این دیوارکوب‌ها و کاغذدیواری‌ها، عصر جمعه در بازار کریمخان راسته ستانی، تیمچه خدري با لباس‌هایی شبیه بی‌خانمان‌ها و پوک‌هایی مثل معتدان فیلسوف و با ژست افسردگان ابدی برای ما بیچارگان ابدی قیافه می‌گیرند. آنها با همین فرمان و همین دکور از سیگار و دنیا کام می‌گیرند و ما ناکام می‌میریم. واقعیت این است که در جامعه هنری ایران و جهان، نمایش و آرایش، واقعیت را بلعیده است. هامون اعتمادی یک نقاش اصیل است. آن روز به من گفت اغلب آرایشگاه‌های تهران، بیخشد گالری‌های تهران، فکر می‌کنند من اشتباه و غیرواقعی هستم. گفت خودم هم کم‌کم دارم به همین نتیجه می‌رسم. نگفتم من سال‌هاست به این نتیجه رسیدم‌ام. گناه داشت. هر دو خندیدیم ولی ما نمی‌خندیدیم؛ ما با دکور و تزئین خنده، می‌گریستیم.