

نگاه

هنرمندها ناگزیرند به هنر خیانت‌کنند

جستاری در مورد ابعاد، کادر و قاب آثار هنری

فاروق مظلومی

انسان از لحظه تولد تا مرگ با قصاب و ابعاد زندگی می‌کند. شناسنامه در لحظه تولد، ما را در چارچوب جغرافیا، حکومت، والدین و... قاب می‌کند. بعدها ما در محدوده‌های قاب‌های غیرفیزیکی فرزند، شغل، همسر، شهروند و... زندگی می‌کنیم. پس می‌توان گفت قاب‌ها فضاهایی فیزیکی یا غیرفیزیکی هستند و آخرین قاب فیزیکی ما سنگ قبرمان است با صفحه‌آرایی‌ای از نام و تاریخ تولد و تاریخ مرگ و شاید شعری لاجرم.

شاید بی‌مزار رفتن نوعی رسیدن به رستگاری آزادی باشد. قاب که از جنس مواد است، ابعاد را که از جنس غیرمادی است، تثبیت و محکم می‌کند اما اولین قاب‌سازان تاریخ هنرمندا هستند. آنها خانانه و مستبدانه خودشان و آثارشان را قاب می‌کنند.

لحظه‌ای که ذهنیت هنری که غیرمادی است، در عینیتی مانند تابلوی نقاشی، عکس یا هر ابژه دیگر مثلا موسیقی یا ادبیات بازنمایی می‌شود، آغاز تقلیل و تحدید است. نقاشی محدود به ابعاد، موسیقی محدود به زمان و ادبیات محدود به زبان است. این اولین خیانت لاجرم هنرمند به هنر است. دومین خیانت محدودکردن همین موجود مادی به قاب و ابعاد مشخص است.

اما ابعاد تابلوی نقاشی و قاب محدودیتی است که گاهی تأثیرات مخرب روی اثر هنری می‌گذارد؛ چراکه مستطیل یا مربع که اشکال معمول برای ابعاد تابلو هستند خود دارای صداها و انرژی‌های درونی هستند که اگر از آنها غافل شویم، روی فعالیت اثر هنری تأثیر می‌گذارند و چه‌بسا آن را فعال‌تر یا خاموش کنند. اولین سؤالی که می‌توانیم در مورد ابعاد غالب و تاریخی آثار هنری، یعنی مستطیل یا مربع داشته باشیم، این است که آیا مربع و مستطیل وجه دکوراتیو اثر هنری را تشدید نمی‌کنند؟ به‌رحال این دو شکل اصلی بیشتر از سایر اشکال مستعمل یا غیرمستعمل مثل مثلث و بیضی و چهارضلع نامشخص و... با دیوارهای فضا‌های انسان‌ساخت هماهنگ می‌شوند.

خواهیم دید انتخاب ابعاد مشخص برای یک تابلوی نقاشی یعنی پیش‌فرض یک محتوای بصری و گاهی مفهومی ثابت برای اثر هنری؛ چراکه ابعاد مختلف به دلیل نظام ترتیبی ذهنی مسا دارای پیام‌های بصری مختلف هستند. این منقط در مورد قاب یک تابلوی نقاشی هم صادق است. قاب‌ها با ابعاد، ضخامت، جنسیت، رنگ و بافت‌های متفاوت می‌توانند یا همراه اثر هنری باشند یا به فعالیت اثر هنری لطمه بزنند.

در مثالی آشنا می‌بینیم که ابعاد و قاب عمودی فلزی برای دریا از وسعت و تأثیر آرامش‌دریا می‌کاهد مگر اینکه منظور خاصی در کار باشد. صدالبته همین کادر عمودی برای دریا می‌تواند با پارادوکسی که با تصویر یک دریا آرام می‌سازد مولد یک فضای گیج‌کننده باشد.

در مثالی دیگر می‌بینیم خطوط محیطی قاب از چند مستطیل هم‌مرکز تشکیل شده است و این مستطیل‌ها با پرسپکتیو مرکزی یک نقطه‌ای می‌سازند که توجه ما را به مرکز اثر بیشتر می‌کند و این نوعی اختلال در کار هنرمند است. البته ممکن است گاهی هنرمند از این وضعیت حداکثر استفاده را هم بکند. همراه‌کردن ابعاد و خطوط قاب با اثر هنری در اغلب موارد ناممکن است اما می‌توان با پذیرش اختلال ابعاد و قاب در انرژی اثر این اختلال را به حداقل رساند.

ایمانوئل کانت (۱۷۲۴–۱۸۰۴) در کتاب نقد قوه حکم با طرح کلمات parerga به معنی زینت و parure به معنی زیور، تفاوتی مهم بین ضمانت اثر هنری می‌گذارد. از نظر کانت، اگر قاب اثر هنری یا تن‌پوش‌های پیکره‌ها یا ستون‌های اطراف بناهای مجلل به واسطه وضوتشان صرفا به عنوان یک ضمیمه در خدمت رضایت ذوق باشد، پارگاست. اما اگر مانند قابی طلائی صرفا برای سفارش و تویض تابلو به کمک جذابیت خود به کار رود در ایسن صورت parure یا زیور نامیده می‌شود و به زیبایی اصیل صدمه می‌زند.

در کتاب نقد قوه حکم (صفحه ۱۳۰–۱۳۱ ترجمه عبدالکریم رشیدیان)، «پارگا» برای کانت شامل همه چیزهایی می‌شود که به اثر هنری پیوسته‌اند اما جزئی از معنای ذاتی آن نیستند؛ مانند قاب نقاشی، سرستون‌های صورت، یا تزئینات پارچه‌ای روی تندیس‌ها. اینها تزئینی و آرایشی‌اند و ضمیمه‌شده یا تکمیل‌کننده زیبایی ذاتی اثر هنری‌اند. پارگا اثر را توسعه می‌دهد اما جزئی از آن نیست. آنها با اثر همانند هستند بدون اینکه این‌همان باشند و متعلق به اثر هستند درحالی‌که نسبت به آن ثانویه و فرعی‌اند.

می‌شود گفت قاب برای اثر و در خدمت اثر است، اما گاهی و به‌ویژه در حراج‌ها مشاهده می‌کنیم که سطح اشغال‌شده توسط یک قاب مجلل از خود اثر بیشتر است و اگر با اثر هنری آشنا نباشیم، احتمالا اشتباه کنیم که یک اثر هنری بی‌اهمیت را برای نمایش قاب درون قاب گذاشته‌اند. درست مثل قاب‌سازی‌ها که گاهی یک عکس منظره یا پرتره بی‌اهمیت را داخل قاب می‌گذارند.

ژاک دریدا (۱۹۳۰–۲۰۰۴) در کتاب حقیقت در نقاشی در بحث قاب، در پی این است که چگونه ساحت پژوهش زیبایی‌شناختی در فلسفه کانت ظاهر می‌شود؟ یعنی چگونه زیبایی‌شناسی می‌کوشد خودش را تعریف کند تا مرزهای خودش را مجزا کرده و فعالیت‌ها و غایات متمایزی را به خودش نسبت بدهد.

در بخشی از چکیده مقاله‌ای از امیر نصری و حیدر زاهدی در مجله پژوهش‌های فلسفی می‌خوانیم: «نخستین مقاله کتاب حقیقت در نقاشی، «پاراکسون–Parer-gon»، را بعضی به «پیرامون کار» یا «پیراکار» ترجمه کرده‌اند. اما «پاراکسون» برای دریدا چیزی بیش از معنای لغوی صرف است. در بیان بی‌مأویایی پاراکسون، دریدا آن را «نه کار و نه بیرون از کار» می‌داند، «پاراکسون نه در درون جایی دارد و نه در بیرون، نه در مساوره و نه در مادون قرار گرفته است». دریدا این واژه را از نقد سوم برگرفته است.»

این جستار این سوالات را تشدید می‌کند: آیا محدودیت ابعاد برای آثار هنری به‌نفع اثر است یا همواره محل فعالیت اثر است؟ اگر محل است راهی برای فرار از این اختلال وجود دارد؟

www.sharghdaily.com

گفت‌وگو با عبدی اسبقی به بهانه انتشار کتاب و نمایشگاه مروری بر آثارش

هنر؛ زنده به کتاب

تماشای زیبایی عناصر با تمام جزئیات در ترکیب‌بندی‌های چشم‌نواز، نخستین دستاورد ما در مواجهه با هنر عبدی اسبقی است. اما در تأملی بیشتر، مواجهاتی مکرر و ملاقات با جهان اسبقی در بیرون از بوم نقاشی، دیگر فقط زیبایی بصری نیست. هویت در گذشته و حال، نگاه سیاسی و اجتماعی، هراس و مرگ همگی در زیباترین لحظه بودنشان خلق شده‌اند. او به دنبال چیزی در پس چیز دیگر است و ما را نیز در این کنکاش با خود می‌برد به جایی میان روزنامه‌ها، پشت بوم‌های نقاشی

و فالنامه‌های شاه‌طهماسب در کنار شیشه و گل و سنگ تا بیایم. شاید بتوان گفت روزی با همین رویکرد، از کاغذی افشاده در کنار جوی که تبلیغ کلاس‌های آبدین آغداشلو بر آن نوشته شده بود، به تکه‌ای جدا‌نشدنی از هنر معاصر ایران راه پیدا کرد. مخاطب برای درک هنر او جزئی‌نگر می‌شود و راهی جز این برای درک عبدی اسبقی در بوم و بیرون از بوم نقاشی نیست. اسبقی با ۳۵ سال فعالیت

شervازاد رویانی

نمایشگاه همچون کتاب مذکور، فصول مختلف هنر عبدی اسبقی از مجموعه‌های نخستینش از جمله نقاشی‌های پشت بوم (نقاشی)، روزنامه‌ها و نگارگری‌های شاهنامه، آثار روی چوب و طبیعت‌های بی‌جان متأخر از این هنرمند را شامل شد. او در این گفت‌وگو درباره کتاب «ایهام و ابهام» و آنچه در مجموعه‌های اخیرش بیان کرده است، می‌گوید.

بنابراین دنبال‌کردن مسیر دلخواه باعث کار فراوان می‌شود. تغییرات هم آهسته و پیوسته در کارها راهشان را می‌یابم‌اند و همچنان هم ادامه دارم.

آیا تألیف و انتشار این کتاب تأثیری بر روند هنر شما خواهد داشت؟

صددرصد تأثیر دارد و خواهد داشت. اولین تأثیر این کتاب دلگرمی و امید است؛ چون تألیف و انتشار کتاب ارزش و اهمیت بالایی دارد. هیچ چیزی جای اثربخشی یک کتاب را نمی‌گیرد، چون ماندگار است و سبب فرهنگ‌سازی می‌شود و در این مورد خاص در بیننده حظ بصری ایجاد می‌کند و از طرف دیگر انتشار افکار دیگران که درباره کار من صحبت کرده‌اند همه ارزش بی‌حدی دارند.

به نظرتان انتشار کتاب درباره هنرمندان تا زمانی که در حیات هستند چه تأثیراتی به همراه دارد؟ این کتاب در نظر خودتان شامل چه جوهی است؟

اولین و عینی‌ترین تأثیرش خوشحالی هنرمند و امیدی است که به هنرمند برای ادامه راه می‌دهد که بیشترین سود معنوی را به یک هنرمند می‌رساند و بعد از آن ارزش تاریخ هنری و ثبت اثر برای آیندگان و پژوهشگران است که هنرمند در آینده فراموش نشود. حیف از هنرمندانی که سود معنوی ناشی از انتشار کتابشان را قبل از مرگ تجربه نکردند و انتشار کتاب بعد از مرگشان به سود مادی برای دیگران تبدیل شد.

این کتاب شامل زندگی‌نامه نقاش که من باشم، عکس‌های نقاش در دوره‌های مختلف و عکس‌های خانوادگی و عکس‌هایی از تعدادی از نقاشی‌های من وجوه مختلف زندگی و کار من را نشان می‌دهد.

آثارتان در این نمایشگاه شامل فصول مختلفی است. درباره این ادوار توضیح می‌دهید.

مخاطبان بودید؟

همان‌طوره که پیش‌تر هم اشاره کردم، آشنانشان مخاطب با نقاش مهم است. آن‌هم مخاطبی که شاید هنرمند را از نزدیک ندیده و با کارش آشنا نباشد و به‌خصوص نقاشی که در عصر معاصر زندگی می‌کند و دلش با سرزمین، فرهنگ کهن‌سال و مردمش است و گوشه‌چشمی هم به مسائل و مشکلات اجتماعی دارد.

به نظرتان کدام وجه از زندگی شخصی شما در این کتاب برای مخاطبان و علاقه‌مندان جذابیت و اثرگذاری بیشتری دارد و اساسا تا چه حد اعتقاد دارید که مخاطب باید از زندگی شخصی هنرمند آگاه باشد؟

آشنایی با زندگی شخصی هنرمند ضروری نیست. اما اگر با زندگی او آشنا باشد بهتر است. بعضی از هنرمندان از جمله بازگرها که مقابل دید عینی مخاطب هستند باید بیشتر شوند و فکر می‌کنم این اتفاق برایشان اهمیت خاصی داشته باشد. اما آشنایی مخاطب با زندگی نقاش، گرافیست و مجسمه‌ساز اهمیت خیلی کمتری دارد و شاید اصلا مهم نباشد. مثلا شما در پارک ملت یا محوطه موزه هنرهای معاصر مجسمه‌هایی می‌بینید که ممکن است از تماشایشان لذت ببرید یا نبرید، ولی نمی‌دانید کار چه‌کسانی است و چگونه خلق شده‌اند. به نظرم دانستن جزئیات زندگی نقاش برای مخاطب چندان ضروری نباشد. به‌هرحال برای هر مخاطب شاید این جذابیت و اثرگذاری متفاوت باشد، اما من در هر نقطه از مسیر زندگی‌ام به نحوی با طراحی و نقاشی عجين‌بودم. حتی زمانی که بنابه شرایط روی پارچه طراحی می‌کردم و در جایی که احساس کردم کارم رضای‌ام نمی‌کند، بالاخره تصمیم گرفتم کاری کنم که به طور جدی بر نقاشی متمرکز باشم و به‌هرحال از مواردی گذشتم تا به این علاقه خودم یعنی نقاشی بپردازم.

رویکرد هنری شما چطور شکل گرفت و چه تغییراتی را تا امروز در کارتان منعکس کردید؟

علاقه و تمایل به هنر اولین انگیزه حضورم در هنر بود. گویی این علاقه چیزی است که در ذات بعضی اشخاص وجود دارد

کتاب

کتاب باغ و پرنده در کالری عصر رومنایی شد

کتاب آثار و اشعار رضوان صادق‌زاده توسط نشر گهگاه در کالری عصر رومنایی شد. این مراسم با سخنرانی دکتر مهدی حسینی و دکتر بهنام کامرانی و حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان در کالری عصر برگزار شد. روزی پاکباز درباره آثار رضوان صادق‌زاده چنین نوشته است: صادق‌زاده زنان در جامگان گلدار و گاه سنگ‌ها و گیاهان را با پرداختی ظریف بر پس‌زمینه‌ای از رنگ‌های ملایم در بوم‌های بزرگ‌اندازه نقاشی می‌کند. این عناصر که در آثار او جنبه‌ای نمادین می‌یابند و به لحاظ صوری ریشه در سنت‌های نقاشی خاور دور و نگارگری ایرانی دارند، بی‌تردید به مفاهیم اجتماعی امروزی ارجاع می‌دهند.

صادق‌زاده در دوره دیگری با چیدن خشت‌هایی که لایه لایه کنار هم می‌نشینند دیوارهای بزرگی را به تصویر کشیده که از گوشه و کنارشان عناصر آثار پیشین وی همچون درخت و انسان، خاصه زنان پیدا می‌شود. این دیوارها که زوایا و برش‌های تندی دارند و کوجه‌های تودرتو را تداعی می‌کنند یادآور بناهای نسخه نگاره‌های تیموری نیز هستند.

آثار اخیر رضوان صادق‌زاده حاصل مواجهه بی‌واسطه با طبیعت است؛ همان طبیعتی که انسان را به این مقام رسانیده و زندگی به او بخشیده است. درختانی که در ردیف ابدی خود همواره نویدبخش بهاری از بی زمستان بوده و هستند. سنگ‌هایی که بنیان هستی بر آن سوار شده و پرندگانی که گویی از دل این سنگ‌ها جان گرفته و کنار هم نشسته‌اند. باغ و پرندگانی که امید به زندگی را سرودی دوباره می‌خوانند.

رضوان صادق‌زاده نقاش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر، عضو گروه هنرمندان دیوار سفید، عضو انجمن نقاشان ایران و همچنین مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر است.

او تاکنون جوایز گوناگونی کسب کرده است. نفر سوم مسابقه جهانی نقاشی (کشور من در سال ۲۰۰۰) لندن و دریافت جایزه از پرنس چارلز از افتخارات او محسوب می‌شود. برگزیده چهارمین بی‌نال تهران سال ۱۳۷۶ و منتخب دو دوره نمایشگاه نقاشی جهان اسلام شده است.

در نقاشی‌های سترگ رضوان صادق‌زاده طبیعت در سکتوی آرام و متین همه‌چیز را از درخت و سنگ و بنا گرفته تا انسان دربر می‌گیرد. در آثار او تنه‌های باریک و ظریف درختان سپیدار در هم پیچیده‌اند. نبود برگ بر تنه درختان، در کنار رنگ‌های اخراپی و نارنجی، فضا را در غمی پاییزی فرو برده است. نقاش به تاسی از رویکردی شرق‌مآبانه بخش‌هایی از نقاشی را خالی رها کرده و بدین ترتیب به ذهن مخاطب مجال می‌دهد تا رؤیایافی کند. نوع پرداخت تنه درختان و تا حدودی تکنیک به‌کاررفته برای ایجاد بافت بدنه آنها، ادای دینی است به نقاشی تنه درختان سهراب سپهری.

کتاب باغ و پرنده، گزیده‌ای از نقاشی‌ها، شعرها و مجسمه‌های رضوان صادق‌زاده است که توسط نشر گهگاه و در حمایت کالری عصر منتشر شده است. برای تهیه این کتاب می‌توانید به کالری عصر، کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور و فروشگاه آنلاین پیشگاه مراجعه کنید.

کتاب **ثبث هنر** **اسی دمنی در بعضی از آثار شما مانند اثری که سنگی با نطاب در بالای شیشه بسته شده است، با چه نگاه و دلیلی رخ داده است؟**

من قصد فلسفه‌بافی ندارم، ولی در دو جمله در این‌باره توضیح می‌دهم: هراس، دلهره، مرگ و به‌انجام‌رسیدن همیشه دغدغه انسان‌هاست و من هم مستثنا نیستم. من سعی کردم و می‌کنم مفاهیم را با ترکیب‌بندی در نقاشی به نحوی خوشایندتر نشان دهم.