

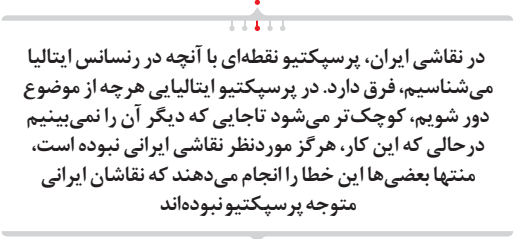

بهرام دبیری در گفت‌وگو با «شرق»:

هر بار فرهنگ‌مان از جایی جوانه زده است

سحر آزاد

شود. پس ببینید چه منطق نیرومندی پشت دنیای نقاشی ایرانی نهفته است. نقاشی یک دنیای دو بعدی است. در نتیجه هر نوع تلاشی برای دورنمایی در سطح دوبعدی نه تنها واقع‌گرایی نیست بلکه کاملاً برخلاف آن است. نقاش روایتگر ایرانی پرسپکتیو را در سلسله مراتب و آنچه را دور می‌شود در سطح بالاتر می‌بیند تا تمام آگاهی خود را از این چشم‌انداز بیان کند و مجبور نباشد چیزی را نادیده بگیرد. در نتیجه یک نگارگری چشمی که در پلان اول می‌بینید، همان جزئیاتی را دارد که فردی که در پشت تپه‌ها قرار دارد. این نوع نقاشی، پیش از آنکه خطای باصره باشد یک آگاهی است، چون چشم کسی که در پشت تپه‌ها قرار دارد، همین جزئیات را دارد درست است توانایی چشم ما برای دیدن این جزئیات در پشت تپه‌ها محدود است اما آگاهی ما سر جایش است. فهمیدن اینکه چرا در نقاشی ایرانی پرسپکتیو مطرح نیست، نکته مهمی است. نکته جالب این است که یکی از بنیادهای بسیار جالب نقاشی مدرن این بود که پرسپکتیو را به مثابه پرسپکتیو نقطه‌ای که رسناس آن را کشف کرده بود، از نقاشی بیرون کرد، برای همین تمام مدرنیست‌ها مانند ماتیس، پیکاسو و... میز را از روبه‌رو نشان می‌دهند، چون نمی‌خواهند چیزی از قلم بیفتد یا در هنر مدرن پرسپکتیو حذف شود. خلاصه همه این پیوندها دنیایی شد که از تاریخ نقاشی ایران، مانوی و مکتب شیراز و نقاشی ماتیس استنباط کردم البته قبلاً به یک نوعی گفته بودم تمام فرهنگ‌های غیراروپایی در هنر مدرن سهم دارند. اگر هر کتاب تاریخ هنر را ورق بزنیم، ۱۰ صفحه آخر و اول آن بسیار بهم شبیه هستند. مثلاً مجسمه‌های جاکومتی بسیار شبیه کارهای جزیره نشین‌ها هستند یا کارهای پیکاسو را می‌توانید در آثار آفریقایی‌ها ببینید که یک نوعی بازایی هستند. چیزی که در هنر مدرن اتفاق افتاده، نه بیگانگی با سنت بلکه بازایی سنت است. آنچه در دنیای مدرن رخ داد، حذف تفکری بود که از

در نقاشی ایران، پرسپکتیو نقطه‌ای با آنچه در رنسانس ایتالیا می‌شناسیم، فرق دارد. در پرسپکتیو ایتالیایی هر چه از موضوع دور شویم، کوچک‌تر می‌شود تاجایی که دیگر آن را نمی‌بینیم در حالی که این کار، هرگز موردنظر نقاشی ایرانی نبوده است، منتها بعضی‌ها این خطا را انجام می‌دهند که نقاشان ایرانی متوجه پرسپکتیو نبوده‌اند

رنسانس به بعد در نقاشی شروع شد؛ یعنی تلاش برای کپی کردن طبیعت، بازنمایی هدف‌هایی که در طبیعت هست با همان پرسپکتیو نقطه‌ای. سال ۷۶ براساس این نوع تفکر که در کارهایم تاثیر گذاشته بود آثار برودی، طرف‌ها، سرامیک‌ها، نمدها و... را ساخته بودم. در همان زمان ۱۴ پرتره کار کردم که

دارای کمپوزیسیون واحد رنگ یکسان و موضوع زن بودند و در دست‌های هر یک از این زن‌ها نشانه‌هایی از زندگی و عشق مثل بافتهای گندم، گل، انگور، سیب و... قرار دادم. هفت تابلو از این کارها بی‌آنکه به نمایشگاهی برود، فروخته شد. هفت کار، ناتمام ماند تا اینکه پنج، شش‌ماه قبل نادر سیحون پیشنهاد کرد از آن دوره نمونه‌هایی را برای نمایش به او بدهم.

✎ در خبرها گفته بودید این تابلوها مربوط به دوره نئوکلاسیک است. منظران از نئوکلاسیک چیست؟

این حرف، خوب است چون سال‌هاست از این کلمه استفاده می‌کنم. ما یک سنت کلاسیک کاشی‌کاری داریم که ازبین رفته است. من به عنوان یک نقاش مدرن با استنباطی که از کاشی‌کاری تاریخی ایران دارم و طعم رنگ و شکلی که در کاشی‌کاری ایران هست، نقاشی مدرن انجام می‌دهم. در واقع چنین هنرهایی را که ریشه در گذشته دارند، می‌توانیم کلاسیک‌های نو بنامیم. آنچنان که نمد با وجود اینکه یک طرح کلاسیک است اما با کارهای من، نو شد، پس می‌توان به این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه چرایی ندارد. زن، موضوع اصلی انتخاب‌های من است. همچنین مجموعه‌ای از نشانه‌هایی در کارهای من هست.

✎ چه شد در این ۱۴ تابلو سراغ موضوع زن رفتید؟
اصولاً زن همیشه موضوع اصلی نقاشی‌هایم بوده و باور دارم حدود ۹۰درصد تاریخ نقاشی، موضوع زن بوده است. اگر به تمام دوره کلاسیک اروپا یا آثار رضاعی‌ای نگاه کنید، زن موضوع اصلی نقاشی بوده است و البته مجسمه‌سازی هم از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه چرایی ندارد. زن، موضوع اصلی انتخاب‌های من است. همچنین مجموعه‌ای از نشانه‌هایی در کارهای من هست.

عکاس: امیر جدیدی، شرق

که ریشه آنها هم به تاریخ تصویری ایران برمی‌گردد. مثل انار، دسته‌گل‌های وحشی، سبب پرنده و خروس. اینها واژه‌نامه‌های تصویری هستند که من استفاده کرده‌ام.

✎ الان در حال کار روی مجموعه جدیدی هستید؟
مجموعه‌ها برای من اتفاق می‌افتند، خودم قصد نمی‌کنم که مجموعه‌ای خلق کنم. روی موضوع‌های مختلف کار کرده‌ام، منتها ممکن است هر از چندگاهی کارهایم یک دنیای واحدی پیدا کنند که موضوعی برای یک نمایشگاه شوند. مثلاً نمایشگاه پاسال من درباره کاشی‌ها بود و براساس کارهایی شکل گرفت که به مرور انجام داده بودم.

✎ همین نشانه‌های ایرانی که شما در کارهایتان استفاده می‌کنید، الان در آثار خیلی از جوان‌ها دیده می‌شود. فکر می‌کنید این نشانه‌ها یک بزمزد شده‌اند یا برگرفته از مطالعه افراد هستند؟

ما باید این نشانه‌ها را دو دسته کنیم. یک دسته سقاخانه‌ای‌ها هستند که پیش از انقلاب نشانه‌های ایرانی را در آثارشان مثل نقاشی‌هایی بود که در پاریس دعائویسی که نگاهی کلیشهای به نشانه‌های بصری و بیشتر مربوط به دوران صفویه هستند. درحالی که وقتی من از نشانه‌های تصویری صحبت می‌کنم منظورم پیش از دوران صفویه است. خروس‌های من از لحاظ تکنیک و اجرا شباهت زیادی به خروس‌های سفال مارلیک دارند. سنت بصری ما ریشه‌های کهنی دارد. بیشترین‌ها دوران صفویه را مبنای کار قرار داده‌اند مثل بته‌جقه که نشانه‌های کلیشه‌ای و ادای ایرانی‌بودن است ولی در کارهای من، به‌رغمندی از نشانه‌ها گسترده‌تر است.

✎ چرا این قدر روی دوران صفویه برای استفاده از این نشانه‌ها تاکید شده و به نشانه‌های بصری دوره‌های پیش از آن توجهی نشده است؟

اصولاً مکتب سقاخانه که روی خط و طلسم تمرکز داشت، در دورای شکل گرفت که نقاشی مدرن در ایران مطرح شده بود و دوگرایش را می‌توان در این دوره تشخیص داد: نقاشی‌هایی که آثارشان مثل نقاشی‌هایی بود که در پاریس خلق می‌شد. گروهی از هنرمندان هم به دنبال این بودند که چگونه می‌شود این ادراک مدرن را با تاریخ هنر مدرن ارتباط داد که خط برای آنها یک نشانه شد و بعد، خط آنها را به سمت طلسم‌ها، دعاها و سقاخانه‌ها کشاند. من این شیوه را «نایبو شیعه» نامگذاری می‌کنم. سقاخانه‌ها این دوره را انتخاب کردند و گاهی تا شوخی پیش رفتند. مثل پرویز تنولی که مجسمه‌هایش را خیلی دوست دارم اما از آن‌ها فکتبل، جوم ساخت ولی درعین حال توانست آن قدر پیش برود که از یک حرف ویژه یک عنصر بصری بسیار درخشان ایجاد کند. در مکتب سقاخانه‌ها آثار درخشانی می‌بینیم اما در کل، این آثار نگاه نایبو نیاموخته‌ای از سوی یک هنرمند مدرن هستند.

✎ چرا این نگاه دوباره الان رواج پیدا کرده است؟

وقتی به فرهنگ و سرزمین‌مان نگاه می‌کنید، می‌بینید از همان زبانی استفاده می‌شود که سمدی یا آن حرف می‌زند و همین، نشانه‌ای از بقای یک ملیت و فرهنگ است. با وجود هجوم‌های بسیار کشورهای دیگر به ایران اما هر بار فرهنگ‌مان از جاهایی جوانه زده است. مثلاً مکتب شیراز، زمانی پاکرفت که مغول‌ها ایران را ویران کرده بودند، فقط شیراز بود که آسیب ندید و فرهنگ جدیدی شروع به رشدکرد که ایران را فراگرفت. زبان در خراسان حفظ شد و تصویرها در شیراز، پس وقتی نسبت به فرهنگ ایران بی‌اعتنایی می‌شود، اتفاق عجیبی برای بقای فرهنگ رخ می‌دهد. آنچه در نسل جوان و فرهنگ جامعه امروزی ایران می‌بینید - مثل تلاشی که برای برگزاری چهارشنبه‌سوری، نوروز و... انجام می‌شود - نسبت به قبل بیشتر شده. همیشه مقاومت یک نوع باززایی در فرهنگ ما به وجود آورده است.

✎ استفاده از این نشانه‌های ایرانی می‌تواند یک جریان جدید را در فرهنگ و هنر ما ایجاد کند؟

از دید من ماجرا این‌گونه است که یک جریان پرچوش و آماری از علاقمندان هنر در ایران وجود دارد که بی‌سابقه است. همان آمار غلطیمی که سه‌تار، نقاشی، عکاسی و... بلد هستند اما اینها الزاماً به معنای یک جریان نیست. بارها گفتم‌ام هر ملتی در هر رشته هنری در صد سال بیش از پنج، شش نفر هنرمند مشهور نخواهد داشت. مثلاً در ایران تعداد شاعران، بی‌پایان هستند اما چند شاعر در ذهن‌تان باقی مانده است؟ در نتیجه این آمار خوب است و کمک به رونق فضاهای فرهنگی می‌کند ولی اینکه چقدر تعداد کارهای ماندگار باقی خواهد ماند، در آینده مشخص می‌شود.

تجسمی

کریاس خاکستری

ایران من سلام

آبرنگ رسانه‌ای از نقاشی و هنرهای تجسمی است که به پدیداآورنده اثر شکیبایی می‌بخشد. از گذشته‌های دور آبرنگ را می‌شناختم. ۱۲ ساله بودم که روزنامه دیواری مدرسه را با دو سه هم‌شاگردی می‌نوشتیم و من نقاشی‌های آن را می‌کشیدم. نقاشی را با آب و مرکب کار می‌کردم، آبرنگ کم بود، کسی هم توجهی نداشت که رنگ بخرد و با آن کار کند، شاید عقل‌مان هم نمی‌رسید یا پول نداشتیم البته مرکب دم دست بود. بعدها بعضی از کارهای شادروان استاد کمال‌الملک یا شاگردانش را می‌دیدم که با آبرنگ کار شده بوده البته به صورت‌پرداز خیلی حس آبرنگ نمی‌داد تا زمانی که آبرنگ‌کارانی ظهور کردند و به شیوه اروپایی کار کردند. بعضی از آتلیه‌ها در لاه‌زار بود. یادم می‌آید که شادروان شهپازیان میز کوچکی در گوشه آتلیه استاد سهیلی داشت و آبرنگ‌هایش را هم نمی‌فروخت. او خیلی آزاد کار می‌کرد. بعدها مردم توجه بیشتری به شیوه آبرنگ آزاد کردند. کم‌کم نقاشی آبرنگ را موختم تا حدی که می‌توانستم و به آن دل سپردم. نقاشی با آب و رنگ جذابیتی خاص دارد. در طبیعت بیجان وقتی با آب و رنگ، اناری را کار می‌کنی، آپدای بودن این‌میه را حس می‌کنی. وقتی روی کاغذ کتان کوه برقی را می‌سازی، هوای خنک و نسیم سرد آن صورتت را نوازش می‌دهد. با آب و رنگ باغ‌ها، قنات‌ها و سپیدارهای ما توان به لطافت طبیعت ساخت و آن حس را به دست داد و مطالعات بسیاری در آبرنگ انجام داد. هنرمندان بزرگی در جهان به این رسانه پرداختند. راسل فلنیت، چمبرلین، ترنز و ساراجنت و کاتمن و تعدادی از آنها در ایران خودمان هنرمندان و استادان بزرگی چون پرویز آزادپناه، محمودی‌سانستریان، جمال‌الدین خرمی نژاد (که یادش گرمی باد)، استاد مسلم نقاشی خروش و تعدادی دیگر و در این روزها استاد شاهین آروین با قلم‌های قوی و محکم منظری بدیع می‌سازد اما همراه آبرنگ در هر فصلی به نقاشی خط (کالیگرافی) می‌پردازم؛ بازی با حروف فارسی، همین حروف زیبا که خوشنویس و خوشنویسان برجسته ایران اناری ماندنی خلق کردند. شعرا با همین حروف، شعر سرودند و کالیگراف‌یست‌ها با چیدمان همین حروف زیبا اناری پدید آوردند. من با چیدمان خودم کار می‌کنم. وقتی دیوار سنگ‌چین باغی را با آبرنگ کار می‌کنم، همان احوالی را دارم که با سنگ‌چین حروف یک اثر را بنامی‌کنم و رنگ در هر اثر همان انرژی را می‌دهد که آسان می‌خواهد. می‌توان قبول کرد که هر گونه اثر تجسمی، حال خاص خود را دارد و همه از یک خانواده‌اند و این خانواده و قبیله هنر است. من عاشق دست‌یافته‌ای عشایری هستم و این دست‌یافته‌ها با رنگ‌هایی الهام‌بخش من در نقاشی‌ام بوده است. در نهایت هنرمند برای خلق اثر، آرامش می‌خواهد و در این خلوت و آرامش است که هنر در نا‌ازل می‌شود. هنرمند با خاک، آهن، رنگ، چوب، آجر، سنگ و هر مواد دیگری همراه توانایی و عشق، اثری ماندنی می‌سازد.

مراسم قربانی آماده کرده بود. هنر اجرا، همزمان با ویدیو، بدن انسان را واپسین بستر قلمداد کرد. دنیس این هایم خود را به یک فلکس واکن بست. مارینا ابراموویچ به همراه دوست خود ساعت‌ها و ساعت‌ها در سکوت در مقابل هم نشستند. استلارک بدن خود را با چنگک قصابی پاره‌پاره کرد تا موقعیت اندوهناک بشر سمدن را بازنمایی کند. پایان جنگ آمریکا در ویتنام و سپس جنگی دیگر آغاز شده بوده جنگ انسان با خودش برای نشان دادن پنهان‌ترین زاویه‌های روان و ناخودآگاه. به درستی نمی‌توان هنر مفهومی آن دوره را درونگرایی مطلق یا یرونگرایی کامل فرض کرد؛ آش هفت بیجاری که هر نوع سبزی و خرتوپرتی در آن بود. این ویژگی کار را برای تحلیلگر بسیار مشکل می‌کند. از کجا و چگونه باید یک موج یا این ابعاد را بررسی کند و از آن مهتر چگونه این بررسی را به شکلی مدون به دست مردم برساند. به همین دلیل نقد و گفتمان انتقادی آن دوره در حوزه مفهومی با نوعی سرگشتگی و آشوب همراه بود. مانند خود هنر مفهومی که سرگشته از این گوشه به آن گوشه عرصه اجتماع پرتاب می‌شد یا خود را پرتاب می‌کرد.

کسبست

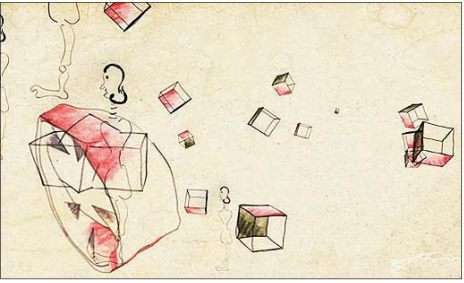
داستان هنرهای مفهومی – بخش سوم

عارضه‌های روانی

عقاید بی‌شمار، آزادی کنش‌های متنوع در هر مکان، فریادکشیدن‌های بی‌درپی تا آنجا که صدایشان بند بیاید، نوعی آشوب که عرصه هنر تابه‌حال به خود ندیده بود. دهه ۷۰ میلادی، انفجار پوچی و بی‌هویتی گروهی از هنرمندان بود که با قربانی ساختن بدن خود سعی داشتند از بن‌بستی فرار کنند که جوزف بویز برای آنان طراحی کرده بود و البته تنی چند از منتقدان آمریکایی. آنان به صراحت اعلام کردند که نقاشی و دوران نقاشی کردن به پایان رسیده و این هنر چیزی است بیبوهه. دیگر به خودتان زحمت ندهید با کمی ایده‌پرداز، دست به خلق صحنه‌هایی شوید که مانا و پایدار نیستند، اما می‌توانند تأثیری عمیق بر مردم بگذارند. دوستان شروع کنید که مرگ نقاشی فرا رسیده است. بعد از این اعلام بود که گروه‌گروه هنرمندان و با بهتر بگویم شبه‌هنرمندان با عقاید مختلف از راه رسیدند و آنچه می‌باید بشود، شد، اما هنر نقاشی بدون سروسوا به راه خود ادامه می‌داد و حضرات هم فکر می‌کردند که تیر خلاص را به نقاشی زده‌اند، اما از کجا باید شروع می‌کردند؟ همان‌طور که در بخش قبلی نوشتیم «خود» روانکولانه هنرمند تبدیل شد به بستر و انگیزه‌ای برای برون‌ریزی‌های هیجانی. فردیت‌گرایی لیبرالیستی نیز تمام‌زمینه‌ها و شروط را برای تجلیل از این

مراسم قربانی آماده کرده بود. هنر اجرا، همزمان با ویدیو، بدن انسان را واپسین بستر قلمداد کرد. دنیس این هایم خود را به یک فلکس واکن بست. مارینا ابراموویچ به همراه دوست خود ساعت‌ها و ساعت‌ها در سکوت در مقابل هم نشستند. استلارک بدن خود را با چنگک قصابی پاره‌پاره کرد تا موقعیت اندوهناک بشر سمدن را بازنمایی کند. پایان جنگ آمریکا در ویتنام و سپس جنگی دیگر آغاز شده بوده جنگ انسان با خودش برای نشان دادن پنهان‌ترین زاویه‌های روان و ناخودآگاه. به درستی نمی‌توان هنر مفهومی آن دوره را درونگرایی مطلق یا یرونگرایی کامل فرض کرد؛ آش هفت بیجاری که هر نوع سبزی و خرتوپرتی در آن بود. این ویژگی کار را برای تحلیلگر بسیار مشکل می‌کند. از کجا و چگونه باید یک موج یا این ابعاد را بررسی کند و از آن مهتر چگونه این بررسی را به شکلی مدون به دست مردم برساند. به همین دلیل نقد و گفتمان انتقادی آن دوره در حوزه مفهومی با نوعی سرگشتگی و آشوب همراه بود. مانند خود هنر مفهومی که سرگشته از این گوشه به آن گوشه عرصه اجتماع پرتاب می‌شد یا خود را پرتاب می‌کرد.

عرسه هنر مفهومی به‌خصوص در حوزه هنرهای اجرایی از دوره آنتونن ارتو به بعد به مفهوم «خود» تاکید فراوانی کرده بود. بازنشر مقولات فرویدی و سواده سازی‌های آن توسط شارحان روانکاو در آمریکا خودآزاری و حتی گاه، دگرآزاری بخشی از ماجرای این هنر شد. در نهایت نیز مشخص نشد که کنش‌های عصبی هنرمندی چون کریس بادن چه تأثیری بر جامعه و تائیر هنر خواهد گذاشت. شاید هم آنان به دنبال تأثیرگذاری نبودند و صرفاً می‌خواستند با نوعی برون‌فکنی مرحله درمانی را طی کنند. پس آیا هنرمندانی چون آبراموویچ و ویتو آکونچی بیمار بودند؟ به‌طور دقیق و بالینی نمی‌توان پاسخ قطعی و مثبتی به این پرسش داد، اما اگر از سیمتوم و عارضه‌ای رنج می‌برند، خود را وجود آن عارضه باخبر بوده‌اما دقیقاً نمی‌دانستند که چیست. به‌طور مثال نوع برخورد آبراموویچ از طرفی به نوعی بیماری اوتیسم را درخودماندگی خفیف شبیه است و از سمت دیگر نوعی مانیای شدید جنسی، یا دنیس

این هایم و کریس باردن که به آزار عمدی خود و دیگران می‌پرداختند. در اینجا جایگاه وسیله و هدف تعویض می‌شود. آیا هنر وسیله‌ای است برای برون‌فکنی‌های فردی؟ یا هدفی است غایی و نهایی؟

آن زحری که هنرمندانی چون ژروم بوش در پایان دوره سیاه قرون‌وسطی می‌کشیدند. آن زجری که اورا میان دوزخ و بهشت رها کرده بود نه بر تن بلکه بر بوم نقاشی تأثیر می‌گذاشت. این همان تصدیقی است که فروید بر آن تاکید کرده بود. به بسیاری از آثار هنر جهان را می‌توان با واکنش تصعید بررسی کرد. یعنی واکنشی که بر مبنای آن انرژی ویرانگر درونی به‌جای حضور در عرصه رابطه به عرصه دیگری منتقل می‌شود. کجا؟ در عرصه هنر، اما در هنر مفهومی این انتقال با تصعید در هاله‌ای از آ‌ب‌ها فرو می‌رود. انرژی درونی به کدام سو باید حرکت کند؟ پس تصعیدی رخ نداده است. پس هنری رازپیده نشده است. این خود یکی از روش‌هایی است که به‌راحتی به‌وسیله آن می‌توان هنر مفهومی را طناب‌پیچ کرد، اما شاید هنر مفهومی رادیکال در آن دوره به فکر این تحلیل‌ها و هدف‌ها نبوده. شاید خودشان هم هنرشان را فقط نوعی شلنگ تخته‌اندازی و معرکه‌گیری کوتاه می‌دانستند. هرچه پیش‌آید، خوش‌آید. در آخر دهه ۷۰ و سپس آغاز دهه ۹۰ و ۸۰ این نتیجه‌گیری واضح‌تر می‌شود.

اثری از ویتو آکونچی

اثری از آنتونین ارتو

پر فورسیتی از آبراموویچ