

کرباس خاکستری

نگاهی به نقاشی‌های کوروش شیشه‌گران

کارخانه ذوب خطوط

علیرضا امیرحاجبی

■ کوروش شیشه‌گران بی‌شک از جمله نادر هنرمندان نقاشی است که با قدرت غیرقابل وصفی هویت فردی خود را در تمامی آثارش به رخ مخاطب و منتقدان هنر معاصر می‌کشد. سبک شخصی وی که تا حدود زیادی تحت‌تاثیر هنر آبستره پس از جنگ جهانی دوم است، پای نیز در سرزمین نه‌چندان شناخته شده کالیگرافی شرقی دارد. هنری کاربردی که آنچنان در غرب مورد توجه قرار نگرفت. البته این بی‌توجهی ناشی از وداع زود هنگام اروپا با متون دست نویس، ابداع و گسترش صنعت چاپ بود. وی پس از پایان جنگ و برقراری رابطه مجدد غرب با شرق (به‌خصوص ژاپن) مفاهیم کلیدی این هنر اصنعت از این سوی جهان به آن سو منتقل شد. این هنر، پتانسیل‌های فراوان خود را نیز به همراه داشت؛ نیروهایی درونی که توسط هنرمندان شرقی بیرونی نشده بود. این بیرونی شدن می‌توانست به تدریج باعث نوعی تحول، تغییر شکل، یا استحاله اندام وارهای کالیگرافی شرقی در غرب شود. اتفاقی که در اواسط دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی روی داد. هنرمندانی چون پبیر سولاز به خوبی توانستند مفاهیم درونی را گلتیسم خطاطی شرقی را در ک و با چراغ نیمه‌خاموش، راه خود را پیگیری کنند.

کالیگرافی به انتزاع رسیده و فاقد حالت کاربردی شده بود. ایده آبسترکسیون (یا انتزاعی ساختن) آنچه عینی و واقعی است در سراسر هنر اروپا و آمریکا تبدیل به نوعی اپیدمی هنری و زبان شناختی شد. همین انفجار آبستر شدن بود که هنر غرب را در میانه راه و در اوج ماجرای مدرنیت و معاصریت از نفس انداخت و چیزی کاملا معکوس، سر از خانه هنر غرب به درآورد: «هنر مفهومی» که به سرعت ارتباطات خود را با هنر آبستره قطع کرد.

در این میان بسیاری از هنرمندان با قدرتی راسخ نشان دادند که هنوز می‌توان نقاشی کرد. می‌توان زیبایی راوی روی بوم پارچه‌ای بازنمایی کرد. امروز هنر نقاشی با بحران‌های متنوعی مواجه است. این قبول. اما آنان که می‌خواستند نافوس مرگ نقاشی را به صدا درآورند، خود خاموش شده‌اند. در ایران نیز برای مدتی این ایده خام و بدشگون «مرگ نقاشی» لقلقه دهان معدودی از متفکران و هنرمندان شده بود که کار نقاشی به اتمام رسیده و اینک باید طرحی نو در اندازیم. اما خوشبختانه هنرمندان حقیقی ایرانی با تالاش فراوان و خون دل خوردن نشان دادند که سنت نقاشی، هم در ایران و هم

در جهان زنده و پویا است. آنان ثابت کردند که می‌توانند زبانی شخصی و مدرن را ابداع کنند و در همان حال هویت منطقه‌ای خود را نیز محفوظ نگه دارند.

از نسل و مکتب سفاخانه ایرانی گرفته تا نسل‌های پس از آن هنرمندان ایرانی درگیر مفاهیمی چون زبان بصری و بازنمایی هویت بوده و هستند. دغدغه‌ای که به هیچ‌وجه توسط هنرمندان سایر رشته‌های هنری از جمله مجسمه‌سازی، عکاسی، معماری یا موسیقی آنچنان که باید پیگیری نشد.

شیشه‌گران از جمله هنرمندانی است که با درک عمیق بحران‌های ساختاری در زبان بصری سعی دارد بدون دامن زدن به التهاب‌های معاصر، راهی شخصی و استوار را در عرض چندین سال برای خود باز کند. وی هنر نقاشی را مانند یک امضا می‌بیند. خطوط در نقاشی شیشه‌گران همان امضاهایی هستند که به شکلی سیال و روان یا بهتر بگوییم مذاب مانند ماگما بر سطح بوم جاری می‌شوند. گرگر هنرمند در اینجا بیشتر معطوف به خطوط است تا به رنگ‌ها. به عبارت دیگر رنگ در آثار شیشه‌گران ارزش انضمامی دارد و می‌توان رنگی را جایگزین رنگ دیگری کرد بدون آنکه در نقاشی شیشه‌گران تغییر محسوسی ایجاد شود. خطوط در نقاشی شیشه‌گران پر قدرت و همواره در حرکت‌اند. به گونه‌ای که مخاطب می‌تواند در ذهن این حرکات را تا بد روی یک بوم بی‌نهایت وسیع ادامه دهد. انتزاع در هنر شیشه‌گران نیز به مانند حرکت خطوط سیال است. گاه به سمت اشاراتی عینی می‌رود مانند پرتره‌ها یا پرندگان و گاه در همان فضای انتزاعی می‌ماند و مسیریای جدید و شگفت‌انگیزی را به مخاطب نشان می‌دهد. چشم بیننده در برابر آثار شیشه‌گران یک لحظه نیز بی‌حرکت نمی‌ماند. او هر مخاطبی را وادار به حرکت می‌کند. حرکتی در ذهن تا از خودگی روزمرگی‌ها بیرون آید. از سبویی دیگر نقاشی‌های وی به شدت خود را به سیستم‌های «آشوبناک» نزدیک می‌کند. سیستم‌هایی طبیعی و در عین حال ریاضی گونه که هم واجد خصوصیت «تغییرات بی‌دری» هستند و هم کش‌های غیرمنتظره‌ای دارند که می‌توانند بی‌نهایت ادامه یابند. ویژگی سیالیت در هنر شیشه‌گران از این جهت دارای اهمیت فراوانی است. سیالیتی که از پس ذهن هنرمند با رساله‌ای به نام نقاشی بر بوم تجلی می‌یابد.

تجسمی

«کوروش شیشه‌گران» همزمان با افتتاح اولین نمایشگاه انفرادی اش در «آپرا گالری» لندن:

غافل نبوده‌ام از زمانه خود

عکس: پویا شیشه‌گران

لندن در روزهای پایانی ماه می، میزبان نقاشی‌های کوروش شیشه‌گران شده است. در این نمایشگاه که ۲۴ می(چهارم خرداد) در «اپرا گالری» واقع در «نیویناد استریت» لندن برگزار شده، ۱۱۰ اثر عمدتاً جدید از شیشه‌گران روی دیوارهای این گالری رفته است. ژان دیوید مالات، مدیر اپرا گالری لندن، ضمن ابراز خوشوقتی از اینکه شهر لندن میزبان یکی از نقاشان مهم ایرانی شده، معتقد است: «توانایی کوروش شیشه‌گران در بخشیدن صورت انسانی به فرم‌های آبستره، قابل کتمان نیست. او فرم‌های سه‌بعدی را از طریق رنگ‌گذاری و ضرب قلم منحصر به خود، وارد بوم‌هایش می‌کند. خصلت اکسیرسیو آثارش، وی را به یکی از مهم‌ترین نقاشان معاصر ایران بدل کرده است.» همچنین «جواد مجابی» نویسنده و منتقد هنر، عقیده دارد پرده‌های نقاشی کوروش شیشه‌گران، در فاصله موسیقی و معماری ایستاده است، بی‌آنکه وامدار یا هم‌ذات این دو رسانه باشد. او می‌گوید: «چرخش‌های دوار انگیز خط‌های رنگین غالباً سیاه، قرمز، آبی که با شتابی بیجان، کلافی کور را بر متنی ملایم ترسیم می‌کند، همچون قطعه‌ای از موسیقی الکترونیک، تعبیری از گوناگون سیالی می‌پذیرد. چیزی را می‌گویند و نمی‌گویند، می‌سازند و نمی‌سازند، در فاصله هیچ و همه بازیگرانه پیچ و تاب دارند.» اپرا گالری لندن از مراکز مهم هنری جهان است که تاکنون آثار هنرمندان بنامی چون پابلو پیکاسو، سالوادور دالی، پل گوگن، خوان میرو، ژرژ براک و مارک شاکال را به نمایش گذاشته است. گفت‌وگویمان را با شیشه‌گران به بهانه نمایشگاهش در لندن می‌خوانید.

طی این مدت، دود چراغ خوردن تا هنرشان را به جایی برسانند که بتوانند به جهانیان معرفی کنند. عامل دیگر در معرفی این هنر، کار شماسنت؛ منظوم منتقدان و روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاست. و یک مورد دیگر می‌توان گفت متاسفانه بازار است. هر قدر کار هنرمندان ایرانی در بازارهای بین‌المللی ورود پیدا کند، صحنه‌ای برای دیده شدن بیشتر به دست می‌آورد. این دیده شدن، آن را به بازارهای بزرگ‌تر فرامنطقه‌ای در اروپا و آمریکا می‌کشاند و این دو همین‌طور یک‌دیگر را تقویت می‌کنند. اول حرفم گفتم متاسفانه به این دلییل اینـ بازارها محک ارزش هنری نیستند. یعنی هنرمند نباید از سلطه حاکمان رها شود و گیر سلطه بازار بیفتد. این بازارها محل عرض اندام است. مشکلات خودش را دارد اما راه را برای جریان واقعی هنر باز نگه می‌دارد. به عبارتی چراغ خانه هنر را مستقل از کمک‌های دولتی روشن نگه می‌دارد. هنرمندان جوان‌تر باید بدانند که فرصت خوبی برایشان فراهم خواهد شد. هر قدر بازار هنرمندان ایرانی در جهان گرم‌تر بماند نگاه رسانه‌ها، مراکز هنری دنیا، گالری‌ها و موزه‌ها و منتقدان به هنرمند ایرانی، جدی‌تر است. در سایه این نگاه جدی و توجه جهانی، حالا هر کسی که چیزی در چنته دارد، می‌تواند ارایه کند و چون راه‌های بین‌المللی باز است، در صورتی که توانایی‌های خود را نشان دهد، می‌تواند ترقی کند. در نتیجه حضور و موفقیت و دوام آن بازارها برای هنر ما بسیار کارساز است و به همه بدنه هنر منفعت می‌رساند. اما اینکه بگوییم چه کسی فروخت، چه کسی نفروخت، فلان اثر هنری بالاتر و آن‌یکی پایین‌تر رفت، اینها الزاما ملاک و محک هنر نیست. هر چند وجودش برای جریان و بدنه هنر لازم است.

■ بنابراین ملاک ما از هنر عالی ووالا، فروش یا عدم فروش آن نیست...

قطعا همین‌طور است. در تاریخ هنر، هنرمندان بزرگی هستند که یک کار هم در طول زندگی نفروختند؛ مثل ونگوگ در طرف مقابل هنرمندانی هم بوده‌اند که پاپ‌ها از آنها حمایت می‌کردند.

■ اجازه بدهید بیشتر در مورد کارهای این نمایشگاه صحبت کنیم. در کاتالوگ نمایشگاه دو اثر با نام‌های «پرنده» دیده می‌شوند. ظاهراً یک پرنده در ابعاد خیلی کوچک متعلق به سال ۱۹۸۲ و دیگری در ابعاد ۱۰۰ در ۱۶۰ سانتی‌متر در سال ۲۰۱۲ کار شده‌اند.

اولی یک طراحی با گواش روی مقواست که در سال ۱۳۶۱ انجام شده و دومی اجرای نهایی با اکریلیک روی بوم که همین سال ۹۱ و برای این نمایشگاه کار کردم. ■ انتخاب جالبی برای ارایه در کاتالوگ است. نشان می‌دهد که چطور یک نقاشی از یک طراحی متعلق به ۳۰ سال قبل خلق شده است.

بله، ظاهراً برگزار کنندگان نمایشگاه هم از این کار خیلی خوش‌شان آمده. رو و داخل دعوت‌نامه نمایشگاه از تصویر همین کار استفاده کرده‌اند و هم طراحی و هم اصل کار را در کاتالوگ چاپ کرده‌اند. البته به نظرم کار درستی هم بوده چون هر کدام، چه طراحی و چه اصل کار، لطف خودشان را دارند.

■ حداقل در میان آثاری که من تا به حال از شما دیدهام هم از نظر عنوان و هم از نظر سوزه کارهای متفاوتی هستند. تصور می‌کنم طراحی «پرنده» با طراحی‌های جنگ شما همزمان است. به طور مثال همین نمونه چاپ شده از طراحی‌های جنگ شما در

بخش بیوگرافی کاتالوگ نمایشگاه متعلق به سال ۶۱ است. البته نکته جالب این است که این طراحی تاریخ روز دارد: ۶۱/۵/۵.

من به مقدار زیادی از دهه ۶۰ طراحی به یادگار دارم. بعضی از آنها با مرکب و روی کاغذ و مقوا و فیگوراتیو هستند و برخی دیگر با رنگ گواش و مایک در ابعاد کوچک که در واقع در همین سبک خط خطی‌های کارهای اخیرم بودند. منتخب دسته اول طراحی‌ها، مجموعه‌ای شد که در سال ۱۳۶۹ در گالری گلستان به نمایش درآمد و دسته دوم آن طرح‌ها شالوده و پایه آثار من در شکل نقاشی‌های امروزم شدند. در واقع آن خطوطی که مدام در نقاشی‌ها و کارهای گرافیکی من در دهه ۵۰ جسته و گریخته خود را نشان می‌دادند در طراحی‌های دهه ۶۰ من، منسجم‌تر شدند و شکل امروزی خود را کم و بیش یافتند و اولین نمایشگاه من با این شکل از خطوط سال ۱۳۶۸ در گالری کلاسیک برگزار شد. اما ماجرای تاریخی که به روز، یا طرح‌های این راه ندیده می‌شود این بود که زمان جنگ، صبح که از خانه بیرون می‌آمدم می‌دیدم مثلاً شب قبل موشک به بیمارستان هزار تختخوابی یا مثلاً به فلان شهرک اصابت کرده. تصاویر روزنامه‌ها، تلویزیون، اخبار، خب همه اینها بر من تاثیرگذار بود. هر روز که به آتلیه می‌رفتم با جوهر و قلم نقاشی طراحی می‌کردم و از جنگ من دیدم می‌شدم. این طرح‌ها از دلم برآمده بود؛ این طرح‌ها مثل خاطرات روزانه و یادداشت‌های روزانه هستند و تاریخ زیر آنها هم به روز مشخص شده است. این نقاشی‌ها فضاهای غم‌انگیزی را به تصویر می‌کشید:

آدمی که افتاده و از دهانش خون جاری شده و دستش شکسته یا قطع شده. تمام طراحی‌هایی که در آن زمان انجام می‌دادم، حکایت از این داشت که چه بر سر ما آمده، نشان از این داشت که من از زمانه خود غافل نبوده‌ام. از مقاومت مردم خودم غافل نبوده‌ام.

■ خب، ظاهراً در طراحی‌ها هر دو دسته روش کار

که گفتید موازی با هم پیش می‌رفته اما بعدتر این

طراحی‌ها به نقاشی تبدیل نشدن، این تجریدی‌ها

بودند که به نقاشی‌های شما راه یافتند؟

به قول شما تجریدی‌ها راه خودشان را می‌فرند اینها هم راه خودشان را. من از قبل تصمیم نمی‌گرفتم که ابتدا طراحی‌های جنگ را انجام دهم و بعد تجریدی‌ها را یا بالعکس. پیچیدگی آثار تجریدی، همان پیچیدگی طراحی‌های جنگ است. اینها را من از هم جدا نمی‌بینم. اینها در امتداد هم هستند.

■ اینـ خط‌خطی‌های تجریدی، ذهن مخاطب را به حرکت وامی‌دارند... این کارها نوعی انتزاع سیال است. گاه اشارات‌شان عینی است مثلاً به یک فیگور

یا پرنده و گاه هم انتزاع مطلق، چرا؟

من طی این چند دهه تجارب مختلفی را از سر گذارم؛ از نقاشی‌ها و طراحی‌های کاملاً ساخت و ساز شده و مدرسه‌ای در دوران نوجوانی تا گرایش به هنر مفهومی (خیابان شاه‌رضا و هنر دروغ)، پوسته‌های سیاسی- اجتماعی، طراحی‌های جنگ و عکاسی در قالب «عکس کار» و کارهای دیگر. هر کدام ویژگی‌ها و خصلت‌های خودشان را داشته‌اند. این هم خصلت این کارهاست. برای کار هیچ هنرمندی نمی‌توان نمودار ترسیم کرد و قالب قطعی ساخت.

■ نکته دیگر، نظم هندسی است که در کارهایتان دیده می‌شود. با وجود این درهم‌تنیدگی‌ها، دقت خاصی در خطوط به کار رفته‌است. مثلاً در کارهای «جکسون بولاک» هم درهم ریختگی وجود دارد ولی در کارهای شما نوعی درهم‌تنیدگی هندسی دیده می‌شود.

مشکل است درباره نقاش صحبت کردن. من همه جا تاکید می‌کنم که نقاشی عرصه عمل است جای سخن گفتن نیست. کسانی که نقاش‌اند، نقاشی می‌کنند، نه سخنرانی. من هم به اندازه نقاش بودنم از خود توقع دارم نه بیشتر و نه کمتر.

■ آیا هیچگاه در صدد نفی تجربه یا دوره‌ای از کارهایتان برنیامداید؟

من هیچ یک از دوره‌های کاری‌ام را نفی نمی‌کنم؛ چون آنها را پله‌هایی بوده‌اند که من را به این نقطه رسانده‌اند. جایگاه فعلی‌ام، چه خوب، چه بد، حاصل همان دوره‌هاست. اینها پله‌های همان نردبانی هستند که به دشواری، زندگیم را صرف بالا رفتن از آن کردم. حالا یکی ضعیف‌تر، یکی قوی‌تر و موفق‌تر، چرا باید نفی‌شان کنم. طی این سال‌ها تمام سعی خود را به کار برده‌ام که کار خوب ارایه دهم. امیدوارم سهمی در اعتلای هنر معاصر ایران داشته باشم.

مکعب سفید

بازخوانی «آرت اکسپو طوری» در گالری «آریا»

وقتی مقابل هنر نقد می‌شویم

محمود نورابی

■ زندگی در دنیای معاصر بدون شک، هنر معاصر را می‌طلبد. هنر معاصر در نیم‌قرن اخیر از گفتمان هنر برای هنر به بیان مباحث فلسفی و ایدئولوژیک رسیده است. در این سال‌ها این اثر هنری است که در لایه‌لایه خود ایده‌های هنرمند را در برابر مخاطب قرار می‌دهد و ابزار مطرح کردن این دیدگاه‌ها، نشانه‌های شناخته‌شده‌ای است که در اختیار هنرمند قرار دارد. بازی با نشانه‌ها و بازیابی مفاهیم از ورای نشانه، توانست هنر معاصر را بنیان نهد و امروز مخاطب هنری، آشنا با نشانه‌های تصویری، در ورای اثر هنری به دنبال اندیشه هنرمند می‌گردد. نمایشگاه «آرت اکسپو طوری» که با نمایشگاه‌گردانی مه‌ران راد در گالری آریا برپا شده است، از جمله نمایشگاه‌هایی است که با بازی نشانه‌ها در جهت ارایه مفاهیم به مخاطب برآمده است. در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی چون زنده‌یاد مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو، محمد احصابی، زنده‌یاد هانیبال الخاص، حسین زنده‌رودی، عباس کیارستمی، فریده لاشایی، منوچهر معتبر، ابراهیم حقیقی، بهرام دبیری، کامبیز درمبخش، فرخ‌اصولی، گیزلا وراگاسیان، کلرمان خدر، رضا کیانیان، شهناز زنتاب، سیف‌الله صمدیان، نصرالله کسریان، احمد وکیلی، نیلوفر قادری‌نژاد، علی اتحاد، همایون سلیمی، علیرضا اوشفر، امیرعلی قاسمی و علی زارع در اکسپویی (فروش آثار هنری) ارایه شده است.

گام اول

نام این هنرمندان شناخته‌شده و عنوان «اکسپو» برای ارایه آثاری که هنرمندانش در بازار هنر، داری ثابت قیمت آثار هستند، یکی از این بازی‌های نشانه‌شناختی است که مخاطب نمایشگاه «آرت اکسپو طوری» اول با آن برخورد می‌کند. مخاطبان این نمایشگاه بدون پیش‌فرض از شرایط هنری و اقتصاد هنر، براساس نام‌های بزرگان هنر در میان خیل نمایشگاه‌های شهر تهران، حضور در گالری آریا را انتخاب می‌کنند. حضور در این گالری برای مخاطب براساس شایستگی و فعالیت گالری آریا صورت نمی‌گیرد بلکه نام هنرمندان، مخاطبان را بدون شناخت از فضای چنین گالری‌ای، به نمایشگاه «آرت اکسپو طوری» می‌کشند

گام دوم

مخاطبان «آرت اکسپو طوری» وقتی قدم به گالری آریا می‌گذارند، نه تنها با اثری از ممیز، آغداشلو، کیارستمی و کیانیان روبه‌رو نمی‌شوند، بلکه با پرده‌هایی

سفید روبه‌رو می‌شوند که گویی چیزی را پنهان کرده‌اند. مخاطب با برخورد با این نشانه آشنا در جهت کشف برمی‌آیند و پرده‌ها را کنسل می‌زند تا با اثر هنری روبه‌رو شود. او در این مواجهه به صورت ناخودآگاه در جهت رسیدن به ابعاد زیباشناسانه تلاش می‌کند و خود دست به کشف و شهود می‌زند.

گام سوم

مخاطب در برابر آثار هنری «آرت اکسپو طوری» با ضیافتی روبه‌رو است که نمایشگاه‌گردان، میزبانی آن را بر عهده دارد. نمایشگاه‌گردان در مواجهه با مخاطب به جای دعوت از او برای دیدن آثار هنری که جمع‌آوری کرده، مخاطب را به حضور در میهمانی ترغیب می‌کند. این عمل اما واکنش متفاوت مخاطبان را به دنبال دارد، زیرا کشف دنیای ناشناخته بیش از حضور در ضیافت، مخاطب را به سوی اثر هنری می‌کشاند و مخاطب کمتر به ندای نمایشگاه‌گردان واکنش نشان می‌دهد و انتخاب دیدن آثار را برمی‌گزیند.

گام چهارم

اما مخاطب با دیدن آثار نمایشگاه و بیرون آمدن از فضای گالری، در پی کشف کانسبت این نمایشگاه برمی‌آید. او در برخورد با سه نشانه درمی‌یابد که در نمایشگاه «آرت اکسپو طوری» اوست که به عنوان سوزه انتخاب شده است. مخاطبان که اغلب از جامعه هنری هستند، در خواهند یافت که امروز گالری‌گردی‌های خود را نه براساس هنر بلکه براساس نام‌ها برمی‌گزینند. همین مساله باعث ایجاد روندی شده که گالری‌ها نیز در پی ایجاد فضایی باشند که مخاطبان می‌پسندند و از در همین راستا هنرمندان جوان و ناشناخته، یا به حاشیه یا در جهت ایجاد رفتارهای غیرمعمول برای ارایه اثر هنری برمی‌آیند تا نامی برای خود دست و پا کنند. مخاطبان همچنین در کنکاش ذهنی خود به این موضوع می‌رسند که امروزه برای حضور در گالری‌ها به موضوع هنر کمتر اهمیت می‌دهند. مخاطبان در برخورد با اثر هنری کمتر تلاش دارند تا از آثار بار هنری و معنایی ببردارند و سطحی از کنار اثر هنری می‌گذرند. همچنین مخاطبان «آرت اکسپو طوری» در بررسی این نمایشگاه درمی‌یابند که چگونه امروزه حضور در مکان هنری را به یک دیدوبازدید بدل کرده‌اند و از استفاده بصری و معنوی هنر چگونه دور شده‌اند. با جمع‌بندی این تفکرات مخاطب هنری در برابر این کانسبت در خواهد یافت که چگونه با ایده هنری یک هنرمند نقد شده است و او در ذهنش براساس نشانه‌ها به بررسی رفتارش خواهد پرداخت.

چون عنوان: اکریلیک روی بوم، ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

سر سنبل: اکریلیک روی بوم، ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

از طراحی‌های جنگ دهه ۶۰ شمسی