

رسانه و سینما

به بهانه سریال تلویزیونی باران بهاری

۱۶

۱۷

گفت‌وگویی با زبان گیتار و عود ..

ادبیات و کتاب

اولین کتابم: کيفر آتش

۱۸

۱۹

بحثی پیرامون شعر خادم‌تن

حکمت و اندیشه

۲۰

۲۱

گسست از سنت

کنج خانه دارپوش شایگان

تاریخ

۲۲

کارنامه سیاسی و تاریخی مالزی ..

وقتی مرکز هنری- فرهنگی ژرژ پمپیدو و در فاصله

سال‌های ۱۹۷۷–۱۹۷۱ ساخته شد، همه می‌دانستند که از این به بعد این ساختمان عجیب و غریب؛ یعنی همان سازه فلزی شیشه‌ای غول‌آسا که همه اندرونش از بیرون پیدا است، می‌تواند فقط میزبان آثار و هنرمندانی باشد که درخور این ساختمان باشند. پمپیدو از همان چند صدم‌تر اطرافش نگاه مشتریان را به دلایلی به خود جلب می‌کند. جدای از توریست‌های رنگارنگی که همه محوطه اطراف را اشغال کرده‌اند و البته جدای نقاش‌های خیابانی که سراغ‌شان را می‌شود در بیشتر نقطه‌های توریستی اروپا گرفت و جدای از گدایان هنرمندی که به ساده‌ترین و موج‌ترین و البته انسانی‌ترین روش ممکن درآمد کسب می‌کنند، محوطه بیرونی پمپیدو یعنی محوطه وسیع شیب‌دار جلوی آن را آدم‌هایی پرکرده‌اند که کم و بیش یک روز کامل را در این مرکز به سر برده‌اند. کمتر از این امکان ندارد، مگر آدمی بخواهد به یک نگاه سرسری قناعت کند. بیشتر از آن هم به ذوق و فرصت بازدیدکنندگانشت بستگی دارد. این جماعت، جماعت کاتالوگ به دست است.

از پله‌های برقی طبقه همکف که بالا می‌روی و به طبقه اول می‌رسی، فضای بازی جلوی چشم‌هایت است که حالا حتی نیمکت‌های قالی پوش هم چندان پرش نکرده‌اند. همان اول خیال می‌کنی نیمکت‌ها را از طراحان اصلی پمپیدو در نظر گرفته‌اند برای استراحت آدم‌ها، اما خیلی نمی‌گذرد که متوجه اشتباهت می‌شوی. نیمکت‌ها با آن قالی‌های ایرانی‌شان بخشی از نمایشگاهی است که همین بدو ورود تا اندازه‌ای از چند و چونش با خبر می‌شوی؛ یعنی به خاطر تعددشان. این نیمکت‌ها در واقع بخشی از یک سالن فرضی را نمایش می‌دهند که یک هنرمند ژاپنی آن را طراحی کرده است.

ساختمان نیمکت‌ها بسیار ساده است، در واقع فقط چند فلز ساده را به هم وصل کرده‌اند تا نشیمنگاهی را تشکیل بدهد، اما آنچه آن را خاص کرده است، طرز انداختن ساده و بی‌پیرایه قالی‌ها روی نیمکت‌ها و بعد محل انتخاب و طرز ارائه کارها است؛ جایی در همان ورودی موزه که به نظر می‌رسد از ابتدا و از اصل برای همان مکان ساخته شده. چیزی هم همان وسط آدم‌ها را دور خودش جمع کرده است که ناخودآگاه بیننده را به طرف خودش می‌کشد. جعبه‌ای چوبی که روی آن پارچه‌ای طلایی کشیده‌ای و جابه‌جا این پارچه را پاره کرده‌اند. بنابراین از هر طرف که به درون جعبه نگاه کنی و از هر زاویه، چیزی را می‌بینی که از جهت دیگر ندیده‌ای.

اولین قدم را که به سمت ورودی نمایشگاه برمی‌داری اثر دیگری توجهت را جلب می‌کند، چیزی مثل سردخانه که روبه‌روی‌اش نیمکتی گذاشته‌اند و مرد جوانی روی صندلی چرخدار محو تماشای آن است. یکی از دوستان مرد جوان از راه می‌رسد و پشتی صندلی او را می‌گیرد تا جابه‌جایش کند. اما مرد جوان دستش را تکان تکان می‌دهد و از دوستش می‌خواهد یک‌بار دیگر ماجرا را از اول تا آخر دوباره ببیند. اتفاقی ساخته‌اند مدل یخچال‌هایی که پشت کامیون‌های بزرگ سوار می‌کنند. در یخچال را باز کرده‌اند و حالا ما اتاقکی را می‌بینیم که چهار دیوارش را- که البته یکی از آنها را در دولته‌ای تشکیل می‌دهد که به طرف تماشاجی‌ها باز شده- حتی سقفش را کاشی‌های سرامیکی سفید پوشانده و این البته همه ماجرا نیست. آنچه مرد جوان را همچنان تماشاجی این صحنه نگه داشته فیلمی است که به کمک ویدئو پرورچکشن روی دیوار انتهای اتاقک به نمایش گذاشته شده. مردی در میان سنگ‌های ریز و درشت پایین کوهی در حال جدا کردن سنگ‌های موردپسندش است- حالا این پسند چیست نمی‌دانیم- آنچه بعد می‌بینیم نشان می‌دهد که مرد ظاهراً مدتی است که کار هر روزه‌اش همین است. او سنگ‌ها را جمع می‌کند و بعد به کارگاهی می‌برد و از آنجا به سالن درندشتی که سنگ‌ها را درون لگن‌های فلزی کپه کرده و

سالن پر است از خطوط موازی و پشت‌سر هم لگن‌هایی که حالا در شکم‌شان سنگ جا داده‌اند. مجبوری یک‌بار دیگر بنشین و فیلم را از سر تا ته یک‌بار دیگر ببینی. هنوز به در اصلی سالن نرسیده‌ای و هر چه فکر می‌کنی نمی‌دانی چه خبر است. به در اصلی می‌رسی، اولین کاتالوگ نمایشگاه را- از میان چندین کاتالوگ بعدی- برمی‌داری و فکر می‌کنی- البته فقط فکر می‌کنی- کلید ماجرا را یافته‌ای. موضوع چیست؛ حرکت تصاویر یا به معنای دیگر سریال‌سازی. توضیح داده‌اند که: «آثار این نمایشگاه- در همه بخش‌ها- بازخوانی دیگری است از هنر معاصر یا هنر قرن بیستم از نگاه سینما، البته در این راه باید به روش‌های جدیدی فکر کنی‌د و ببینی و به دنبال تعریف سنتی از سینما نباشید که سینما را به چهار بخش تقسیم می‌کند: روایت، توالی تصاویر، نورپردازی و مونتاژ. تا آنجا که به سریال‌سازها مربوط می‌شود قرار بر آن است تا یک تصویر بر تصویر دیگری مقدم نباشد و معنا از کل کار حاصل شود.

این شیوه کار را می‌شود به طور مشخص در دو اثر از میان آثار این نمایشگاه خلاصه کرد. اولی که ساده‌تر به نظر می‌رسد و همان ابتدای کار هم به نمایش گذاشته شده بود کاری بود از اندی وارهل. به طور کلی، به نظر می‌رسد برای آشنا شدن بیننده و مخاطب با موضوع نمایشگاه روند دیدن آثار به این ترتیب بود که از آثار ساده و قابل فهم شروع و به آثار چندین لایه و عمیق‌تر ختم می‌شد، شاید به این دلیل ساده که مخاطب گیج نشود و موضوع نمایشگاه کم‌کم دستش بیاید. شاید وارهل را از این جهت به نمایش گذاشته بودند که خودش یکی از بزرگ‌ترین سریال‌سازها است. حتماً اثر معروف او را با عنوان «مائو» دیده‌اید: تصویر پنج‌تایی مائو در رنگ‌های مختلف. در واقع، وارهل موضوعی را انتخاب می‌کند و بسته به دریافت خود و تأثیری که موضوع بر او می‌گذارد یا با توجه به پیچیدگی‌های اصل موضوع آن را رنگ‌آمیزی می‌کند. این بار وارهل با کاری شبیه به این درباره الزابت تیلور حضور دارد، اثری با عنوان «ده‌تالیز» که صورت الزابت تیلور بازیگر سینما، را در دو ردیف پنج‌تایی و با سایه روشن‌های متفاوت می‌بینیم: در واقع ده‌فریم از ۲۴ فریم یک تصویر متحرک. هر چند که تصویر اصلی الزابت تیلور در تکرارها یکی است، اما سایه روشن‌ها و حالت

همین بازی سینمایی و معنایی را در دو اثر دیگر نمایشگاه می‌شود به وضوح دید. اولی کاری بود به‌نام «زندان نور» ساخته مونا هاتوم (۱۹۹۲). این کار از اتصال چندین قفس فلزی به هم ساخته شده بود که دوسوم حجم اتاقی را پر کرده بود. لامپ لختی هم از سقف این قفس‌ها آویزان بود که آرام بالا و پایین می‌رفت. هاتوم در واقع بازی با نور را دست‌مایه کار خود قرار داده بود که یکی از ارکان اصلی سینما و هر فیلمی است. بالا و پایین رفتن لامپ باعث می‌شد

سایه‌هایی که از لابه‌لای سیم‌ها بر دیوارهای لخت و از جمله سقف این اتاق خالی می‌افتاد هر بار جوری جلوه کند و معنای جدیدی بسازد. به‌ویژه آنکه با هربار گشتن دور این قفس نور با تصاویر جدیدی روی دیوار روبه‌رو می‌شدی و زاویه دیگری را کشف می‌کردی. کار ریچاردسرا (۱۹۶۸) همین بازی به شکل دیگری بود. در کار او فریم‌ها حرف اول را می‌زدند. در تصویر دستی را می‌دیدیم که دراز شده و می‌خواهد ورق کاغذی را که از بالای کادر به پایین انداخته می‌شود بگیرد. انگشتان دست هر بار برای گرفتن کاغذ باز و بسته می‌شدند. اگر نمی‌توانستند کاغذ را بگیرند که هیچ و اگر می‌گرفتند کاغذ را بلافاصله به زمین می‌انداختند. این کار بی‌وقفه تکرار می‌شد. اما نکته مهم ارجاعی بود که اثر به تئاتر سایه می‌داد. باز و بسته شدن و گرفتن کاغذ در واقع مرحله اول کار سرا بود. در مرحله بعد، نوع نورپردازی به شکلی بود که باعث می‌شد سایه انگشت‌ها روی دیوار تصاویری بسازد که بیشتر از موضوع اصلی فیلم توجه بیننده را به خودش مشغول می‌کرد. سایه انگشت‌ها می‌توانست به هرچیزی شبیه باشد و این شبیه‌سازی دیگر بستگی به دریافت بیننده داشت.

نمونه دیگر این توالی را می‌شد در کار دیگری دید به نام «بدون احساس» ساخته استیو مک‌کوین (۱۹۹۷) که در واقع بازسازی یکی از کارهای مشهور باسترکیتون بود. در این فیلم، دیوار جلویی خانه‌ای روی سر باسترکیتون خراب می‌شود و البته کیتون جان سالم به‌در می‌برد، چون پنجره خانه باز بوده و پنجره‌باز روی سر کیتون افتاده است. همین کار را مک‌کوین به شکل دیگری انجام داده. به این ترتیب که نمای بیرونی ساختمان روی سر آدمی که جلوی خانه ایستاده سقوط می‌کند، ولی پنجره باز شبروانی خانه همان نقش را برای این آدم بازی می‌کند که پیش از این برای باسترکیتون بازی رابرت لائگو را نمی‌شود از قلم انداخت.

عنوان کار «آدم‌ها در شهر» است و لائگو آن را در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ کار کرده است. کارش را می‌شود یک‌جور عکاسی- نقاشی دانست. لائگو تحت تأثیر فیلم‌های اکشن سینما آن را طراحی کرده و به مورد کار گفته: «همیشه به نظرم می‌رسید که آمریکایی‌ها واقعاً یک جورهایی شیفته تصویر مرده‌ها هستند، یا حتی آدم‌هایی که دارند می‌میرند. سر و کله تلویزیون و سینما که پیدا شد مردم با یک مدل دیگر از این مرگ و میرها و تصویرشان مواجه شدند. «کاری که لائگو کرده و بسیار هم جالب است این است که او مدل عکس هایش را- که در این سری از کارها یک مرد کت و شلوار پوشیده و کراوات زده است- روی سقف خانه‌ها می‌برده و به طرف‌شان چیزی پرتاب می‌کرده و وقتی آنها تعادلشان را از دست می‌داده‌اند از آنها عکاسی می‌کرده. اما کار لائگو به همین جا ختم نمی‌شود. او از روی این عکس‌ها طراحی می‌کرده و بعد این طرح‌ها را از پس‌زمینه جدا می‌کرده و روی زمینه سفید می‌چسبانده. به این ترتیب، وقتی کارهای لائگو را می‌بینید با آدم‌هایی روبه‌رو هستید- کارهای او ابعاد غول‌آسایی دارند- که در نظر اول- و البته بدون خواندن توضیحات کاتالوگ- به نظر‌تان می‌رسند که همگی مرده‌اند، آن هم در سانحه‌ای، تصادفی، چیزی. و البته از لحظه وقوع حادثه تا لحظه مرگ؛ یعنی همان توالی موضوع نمایشگاه. تنها چیزی که حدس‌تان را به یقین مبدل نمی‌کند لباس‌های اتو کشیده و فضای سفید و پاک کارها است. لائگو بازی خودش را کرده است.

هنرمندی جایی گفته است، خلاقیت یعنی ساختن چیزی که پیش از این ندیده‌ای. معانی و مفاهیم مختلفی را برای واژه «خلاقیت» تا امروز لحاظ کرده‌اند. اما این یکی از قشنگ‌ترین و جامع‌ترین مفاهیمی است که درباره خلاقیت خوانده‌ام. این اصل مشترک تمام آثاری بود که در مرکز ژرژ پمپیدو دیدم.

تکه‌های تجسمی

نقاشی هیچ و دیگر هیچ

ایرج اسماعیل پورقوچانی

در مجسمه‌های بودای نشسته، انگشت شست یکی از دست‌های بودا به سمت انگشت کوچک حلقه شده است تا نماد سامسارا باشد: حلقه بسته‌ای از تولد‌ها و مرگ‌هایی متوالی که زندانیان خود را تا پیش از رسیدن به نیروانا، در درون دیوارهایی از مایا maya یا وهم نگه می‌دارد اما این موضوع به بحثی که مایلیم آن را پیش بکشیم ربطی ندارد بلکه منظور من بیشتر آن دست دیگر بودا است که زمین را لمس می‌کند.

بودا با لمس کردن زمین آن را به این حقیقت قسم می‌دهد که آموزندگان فلسفه حیات به مردم، خود حق حیات دارند. این ماجرا به وقتی بر می‌گردد که بودا و شاگردانش به دهی می‌رسند و حاصل درپوزه آنها تهی می‌ماند چون مردم بالای باد هوا نان به کسی نمی‌دهند حتی اگر این باد هوا، کلام بودا باشد. حالا هم باید تمامی نقاشان دست بر زمین بسایند چون کار آنها هم درست مثل بودای بی‌فایده است اگرچه این بی‌فایدگی قادر باشد نظم چرخه‌ای حیات را تفسیر کند ولی با این حال خود به مثابه چیزی که به درد هیچ کجای این چرخه خور و خواب و خشم و شهوت نمی‌خورد، می‌بایستی در بیرون آن بیستد. هرچه باشد آدم بدون نان می‌میرد ولی بی نقاشی هیچش نمی‌شود. بنابراین کار نقاشی جوری است که باید برای بودن خود بر روی یک دیوار دلیل بیاورد چون علی‌الظاهر از هیچ کجایش معلوم نیست که بودنش برای کاری که یک دیوار می‌کند لازم و مفید باشد، در عوض، دیوار همواره برای کشیده شدنش دلیل لازم دارد و بدون نقاشی هم سرپا است اما نقاشی دلایل کشیده شدنش خودش است و بدون دیوار هویت یک راهب مسافر را دارد که روزی اش به جایی دیگر حواله شده باشد.

یک دیوار خوب زندان درست مثل یک نقاشی خوب عمل می‌کند چون در یک نقاشی خوب هم همیشه چیزی زاید و بی‌فایده وجود دارد که وقت ما را می‌گیرد و اقتدر ما را در درون هاله خوب معلط می‌کند تا از پس این معطلی یک جور بیداری و انتباه به سراغمان بیاید. درست مثل زندان که ما را معطل و بی‌فایده نگه می‌دارد تا تبدیل به فردی مفید برای خود و جامعه شویم؟ .. یک و فقه برای تامل بر کارهایی که کرده‌ایم و با درست مثل تقوای تفکرنگو بودا که با معطل کردن‌خود در پای درخت معرفت، بودهی (بیدار) شد. بودا می‌بایست مردم را متقاعد می‌کرد که واعظ روحانی هم نیاز به نان دارد چون کاری مفید انجام می‌دهد یعنی در چرخه عادی حیات که رنج زادن‌ها و مردن‌های مکرر است و دانه کاشتن‌ها و نان پختن‌های بی‌شمار، فقه ایجاد می‌کند. حال نقاش هم باید مردم را متقاعد کند که تابلو به درد می‌خورد چون یک دیوار خوب صاف، ساده و لذا ندیدنی‌ا، دیدنی می‌کند یعنی چیزی که چرخه‌ای نیست و بیرون از دایره روزمرگی ایستاده است و برای کاری یا چیزی نیست بلکه شیشینی خودبسنده و آزاد دارد که همه فایده‌اش در درون بی‌فایدگی‌اش خوابیده است. یک شیء به درد نخور که با ایستادن در بیرون چرخه سرسرام‌آور سامسارا، ارزش‌های اصلی حیات را به ما چشمزد می‌کند. اگرچه از پارچه و کمی رنگ ساخته شده است اما برخلاف لباس که آن هم از پارچه و کمی رنگ ساخته شده است کاربرد صریحی ندارد و حتی نمی‌تواند از کالبد خود در برابر دیده شدن و یا سرما محافظت کند بلکه برعکس آن را به ایستادن در بیرون چرخه سرسرام‌آور سامسارا، ارزش‌های اصلی حیات را به ما چشمزد می‌کند. اگرچه از پارچه و کمی رنگ ساخته شده است اما برخلاف لباس که آن هم از پارچه و کمی رنگ ساخته شده است کاربرد صریحی ندارد و حتی نمی‌تواند از کالبد خود در برابر دیده شدن و یا سرما محافظت کند بلکه برعکس آن را به گوشه‌ای بر روی چارچوبش به میخ کشیده‌اند که در مقایسه با جرمش بیشترین سطح را برای دیده شدن اشغال می‌کند، یک تکه کرباس که به ناگهان ما را با اشاره خود به چیزی در آن بیرون غافلگیر می‌کند و به محض آویزان شدن بر روی دیوار حیثیت دیوار را به آن برمی‌گرداند. تابلو شبیه همان شتل جانوری است که این بار برعکس عمل می‌کند تا دیوار خالی را به محض پوشیدنش مرئی می‌کند و دیوار زندان را نامرئی.

علاوه بر این همه، یک نقاشی خوب به یک دوستی بی‌غرض می‌ماند یعنی تنها چیزی که به ما کمک می‌کند وحشت بودن در این زندان عالم را تاب بیاوریم. بی‌فایده است ولی تنها در این بی‌فایدگی است که می‌تواند دشتی باشد درست مثل کشی که تا میشش که تا پیش از این از بس کارش را خوب انجام می‌داده است، احساسش نمی‌کردیم ولی به ناگهان مانند آن طوطی در داستان بازرگان، از مقام خدمتکاری ما در مقام یک کفش استعفا می‌دهد تا خودش باشد: یک شیء بی‌فایده اما معترض، یک شیء که به ناگاه بر ضد کش بودنش قیام کرده تا هیچی باشد ولی دقیقاً به همین دلیل که کار کردن برای صاحبش را ول کرده است توجه او را برمی‌انگیزد تا از پا درش بیاورد و در دست گرفته ورناندازش کند و یک نگاه کنجکاوانه هم به توش بیندازد. نقاشی یک هیچ است که چشمان ما را به سمت یک امکان باز نگه می‌دارد: امکان بودن ولی هیچ بودن آن هم به یمن یک کالبد بافته‌شده از کاربسی وهمی، یک زنهار پیش چشم و تعجب‌برانگیز که به رغم تمامی بی‌فایدگی هایش خرید و فروش می‌شود. واقعاً ما چرا پول بالای هیچی می‌دهیم؟ این همان سنوالی است که برای آن کشاورزان ساده‌دل پیش آمده بود: چرا باید به بودن و شاگردانش چیزی داد در صورتی که او مدام با سخن گفتن از نیروانا که کمی کمتر از هیچ است وقت ما را می‌گیرد؟

آدم‌ها در شهر کار لائگو