

گفت‌و‌گو با ایران دروّدی، نقاش

من، نقطه‌ای بر واژه هنر

نجمه رحمتی

۱۴ در آثارشان که از دهه ۵۰ تا قبل از انقلاب شکل گرفته‌اند، گل، نور، بلور، آسمان و زمین در برابر صف‌ممتد دارها قرار دارند. این تضاد و دوگانگی ناشی از چیست؟

شاید اشاره به تابلوی «از این‌گونه رستن» دارید؟ من همیشه باور داشته دارم که معجزه رستن و زیستن با وجود زشتی‌ها و کشتار به حیات و رستن ادامه خواهد داد. بالاترین قدرت انسان در داشتن امید و ایمان است. در این اثر من عشق خودم را به زندگی و بقا توصیف می‌کنم؛ گرچه می‌توان از آن برداشت سیاسی هم کرد با آن را اثر تلخ و سردی دانست. همیشه گفته‌ام این نوع نگاه ما به زندگی است که حس‌ها را در ما به وجود می‌آورد.

۱۴ چرا اکثر آثار شما در ابعاد بزرگ انجام شده‌اند؟ این موضوع چقدر برای من کارکردن در سطح بزرگ آسان‌تر است؛ چراکه برای نقاشی‌های بزرگ قلم‌موهای بسیار پهن به کار می‌گیرم و در نتیجه به جزئیات کمتر می‌پردازم. وانگهی سطح بزرگ نقاشی بر نگاه بیننده مسلط می‌شود و به او این احساس را می‌دهد که وارد فضای نقاشی شده و جزئی از اثر شده است. آنچه مرا در نقاشی در سطوح بزرگ ارضا می‌کند، همانا تسلط من

به نقاشی و سرعت کارم است که به‌این‌ترتیب نهایتاً به همان ایجاد فضا و ایجازی که می‌خواهم می‌رسم. این کار چندان هم ساده و آسان نیست؛ به‌ویژه برای نقاشی مانند من که هرگز اثری را که خلق می‌کنم، از پیش در ذهن ندارم؛ ولی مهم‌تر این است که نقاش باید در هر حرکت قلم‌مو بر تمام سطح بوم مسلط باشد و تعادل نقاشی را حفظ کند. من اکثر آثار بزرگم را در کوتاه‌ترین زمان ساخته‌ام؛ برای نمونه اثر «به زلالی یک عشق» را در کمتر از هشت ساعت و «سلطه بودن» را در ۱۱ ساعت کار کردم. تصور می‌کنم سرعت کار سبب می‌شود که جزئیات را حذف کم‌ت‌با به ایجاز برسم.

برای من ایجاز در هنر یکی از اصل‌های فهم و پایه‌های خلاقیت است. گاه تصور می‌کنم حتی یک حرکت زیادی قلم‌مو از صلابت و استحکام اثر می‌کاهد؛ ازاین‌رو وقتی کار بزرگی را می‌خواهم بسازم، خودم را کاملاً از نظر توان روحی و جسمی آماده می‌کنم تا مبدا در حین کار بر اثر فشار هیجان روحی و تلاش جسمی از پا در آیم. بی‌دلیل نیست که می‌گویم خودم هم نقاش شده‌ام و این حس را بیشتر از هر وقت، زمانی احساس می‌کنم که در حال نقاشی‌کردن روی بوم‌های بزرگ هستم.

۱۴ حمل این آثار به ایران مشکل نبود؟ آیا همه آثارتان را که در ابعاد بزرگ بودید، به ایران بازگرداندید؟

همه کارهای من در ابعاد بزرگ نیستند؛ ولی حمل‌ونقل آثار بزرگ مشکلات خودش را دارد. یکی از این مشکلات حمل هوایی آن‌هاست؛ مثلاً برای نمایشگاهم در زاین‌قطط شرکت هواپیمایی IAL زاینی بود که در ورودی هواپیمایش به حد کافی بزرگ بود. دفعه آخر که تابلوهایم را از پاریس به ایران آوردم، مجبور شدم تابلوها را زمینی، یعنی با کامیون، به ایران بیاورم.

من از کارهای بزرگم فقط یکی از کارهایم (سلطه بودن) را به دیوار منزل آویخته‌ام. دیوارهای منزلم کنجایش کافی برای نمایش دومین تابلو را در این ابعاد ندارد.

۱۴ آیا این مشکل ابعاد بزرگ تابلو، شامل بزرگ‌ترین اثر شما که در سانفرانسیسکو خلق کردید، نیز می‌شود؟

بله، اولین مشکل این اثر تهیه بوم بسیار بزرگ آن بود. به دلیل اینکه بوم بزرگ به خاطر رعایت بهداشت محیط، در سانفرانسیسکو پیدا نمی‌شود، خریدار تابلو بوم را از نیویورک خریده بود و عجیب‌تر اینکه کسی بلد نبود بوم با این ابعاد را چهارچوب کند. این کار به وسیله یکی از استنادن دانشگاه هنر انجام شد. این اثر را من برای خانه‌ای که در مرتفع‌ترین نقطه شهر قرار داشت و همه دیوارهای آن شیشه‌ای و مشرف به پل معروف «گلدن گیت» سانفرانسیسکو بود، سفارش گرفتم. صاحب‌خانه می‌خواست تنها دیوار میهمان‌خانه‌اش که شیشه‌ای نبود، با نقاشی از منظره شهر سانفرانسیسکو ادامه پیدا کند. خوشبختانه ابرهای دانما در حرکت این شهر نور عجیب‌وغریب آن خیلی با بافت نقاشی‌های من همخوانی داشت. اثر، کار خوبی شد. دست‌کم سفارش‌دهنده از آن رضایت داشت. چند سال بعد صاحب‌خانه برایم نوشت که برای دوران بازنشستگی برای همیشه به فلوریدا کوچ می‌کند و منزل کوچکش جایی برای ابعاد بسیار بزرگ این تابلو ندارد و از من راه‌حلی می‌خواست. می‌دانستم که هم حمل‌ونقل، بیسه و همچنین نگهداری آن در انبارهای مخصوص این کار بسیار گران است. امروز من از سرنوشت نهایی این اثر خبری ندارم؛ ولی به‌رحال این تابلو را من فروخته بودم و دیگر به من تعلق نداشت و متأسفانه به جز

تجسیمی

نگاهی به نمایشگاه کارنامه

ارتباط فراموش‌شده

رضا دبیری‌نژاد*

نمایشگاه کارنامه که این روزها در موزه هنرهای معاصر تهران برپاست و روزهای پایانی‌اش را پشت‌سر می‌گذارد، به دلیل سوزناش برایم جالب بود و خواستم از دستش بدهم، اما دو نکته پس از بازدید مرا آزار داد؛ نکته نخستش از منظر گفتمانی بود که خودش بحث مفصلی است که تعارض‌های بسیاری در خودش داشت که اینجا از آن می‌گذرم و شاید در فرصتی دیگر به آن پرداختم. نکته دوم بحث گرافیکی نمایشگاه است که در اینجا چند نکته پیرامون آن می‌گویم.

به نظر می‌آید اسپانسر با یکی از اسپانسرهای نمایشگاه در حوزه گرافیک و امور چاپی بوده است و نمایشگاه به‌حوزه تفاخر و خودنمایی اسپانسر تبدیل شده است؛ از پانویس نمایشگاه گرفته تا پانل‌های معرفی شخصیت‌ها که شکل تکیه‌داده به دیوارها به خود گرفته و از شمایل اجرایی نمایشگاهی خارج شده بود و با زمینه‌های طلایی پانل‌ها که می‌خواست خودش را با رنگ به رخ بکشد یا طلق‌های سه‌لایه چاپی آویزان که محل متن‌های توضیحی نمایشگاه را تشکیل می‌داد، اما به نظر ذوق‌زدگی و تکرار بسیار ایده‌بودن در نظرگرفتن محل اجرا سبب شده بود خلاقیت گرافیکی ایسه آنچنان که باید، چشمگیر نباشد. این شیوه وقتی جذاب است که با فاصله‌انگذازد از دیوار زمینه و باید در میانه قرار گیرد که شمایل شفاف یا سایه نور آن برای مخاطب به چشم آید و از حضور محیط این ایده لذت ببرد.

مسئله مهم در موزه، توجه به ارتباط مخاطب و تسهیل در ارتباط است. چیزی که ارتباط را دشوار یا

ارتباط با اصل موضوع را محرف کند، در محور ارتباطی پارازیت

محسوب می‌شود. ولی پانویس‌ها طوری طراحی و اجرا شده‌اند که خوانندش برای مخاطب راحت نیست؛ پانویسی که باید از یک‌متری خوانده شود، حالا در فاصله ۴۰ سانتی‌متری هم به‌سختی خوانده می‌شود. بر این موضوع چیش پانویس‌ها را نیز بیفزایید؛ چیشی که مخاطب را در یافتن پانویس مربوطه با دشواری مواجه می‌کند.

در ایده ویرتین‌های نمکتی هم

اگرچه کلیت ایده خلاقانه و جذاب است، اما باز دسترسی برای تماشا و خوانش نادیده گرفته شده است. پانویس‌ها فرقی نمی‌کند کجا باشد و از کجا دیده شود، باز یکسان است. همه اینها در حالی است که نمایشگاه تنها دارد کمتر گرافیکی خود را به رخ بکشد، اما گرافیکی که فقط برای جلوه‌گری گرافیک است و نه برای بهره‌برداری و ارتباط با مخاطب. چنان‌که آثار کمتر جلوه‌گری دارند، این موضوع در برورشور و کتاب نمایشگاه هم به چشم می‌آید. حجم زیاد رنگ نارنجی فسفری به‌کاررفته نتهننا باعث جذابیت نمی‌شود، بلکه اطلاعات اولیه مانند شناسنامه و سپاسنامه کتاب را با خوانشی غیرممکن مواجه می‌کند. اینجاست که تمایز بین گرافیک به مفهوم گرافیک صرف یا شخصی با گرافیک نمایشگاهی به چشم می‌آید. گرافیک کارنامه در خدمت مخاطب و اهداف مضمونی نمایشگاه نیست بلکه در خدمت اهداف جانبی و غیرمضمونی نمایشگاه است.

«کارشناس موزه‌داری

زاویه دید

عباس کیارستمی

از گرافیک به سینما، از سینما به گرافیک

تورج صابری‌وند . طرح گرافیک

کارهای گرافیک کیارستمی را در دو دوره می‌توان بررسی کرد؛ دوره‌ای که گرافیکست است و دوره‌ای که فیلم‌ساز، تا ۳۰سالگی کیارستمی گرافیکست است. برای آلتیه هفت، تبلیغ فیلم، نگاره و چند جای دیگر جلد کتاب طراحی می‌کند و پوستر.

پوسترهایی که پوسترهای زمان خودش بود، بی‌هیچ ویژگی درخشانی، نه جلوتر بود و نه عقب‌تر. پوسترهایی با ترکیب‌بندی‌ها و ایده‌هایی معمولی. گاهی پوسترهایی خوب مثل پوستر فیلم «سپاه و سفید» برای سهراب شهیدتالت و گاهی پوسترهای بسیار متوسط مثل پوستر فیلم «قیصر» که برای مسعود کیمیایی طراحی کرده بود. تا اینجا کیارستمی گرافیکستی معمولی است؛ نه سبک‌وسیاق عجیبی دارد و نه هیچ چیز شاخصی.

کیارستمی جوان در ۳۰سالگی به کانون پرورش فکری می‌رود و به قول خودش به شکل اتفاقی وارد سینما می‌شود. فیلم «نسان وکوجه» را می‌سازد و سر جدلی که سر صحنه با مدیر فیلم‌برداری دارد، شاکله فیلم‌سازی او شکل می‌گیرد. اگرچه باور داشته گرافیک مادر هنرهاست، اما فیلم، او را از جهان گرافیک با خود می‌برد؛ تا آنجاها که طراحی پوسترهای فیلم‌هایش را هم به گرافیکت‌های دیگری می‌سپارد.

دهه‌ها بعد هنوز در کارگاه‌ها و کلاس‌هایش از گرافیک حرف می‌زند و گرافیک را ستایش می‌کند، اما دیگر کیارستمی گرافیکست، به تمامی فیلم‌ساز شده و فیلم‌سازی جهانی. استایل سینمای او شکل گرفته. هرآنچه را که می‌توانست، در سینمایش حذف کرده؛ سناریو، بازیگر، کات‌دادن، نور، دوربین‌های حرفه‌ای و حتی کارگردان. فیلم‌ها در نهایت سادگی ساخته می‌شوند و البته چیزی از هوشمندی کم ندارند. از این‌سو و آن‌سو می‌گویند «این را که همه می‌توانند بسازند» و این حرف بی‌راهی نیست. کارهایش کاملاً سهل هستند و حتی خودش. کیارستمی توانایی خاصی ندارد جز اینکه فقط می‌تواند سهل باشد.

او ساده لباس می‌پوشد، انگلیسی‌اش خوب نیست و هیچ تلاشی هم برای خوب حرف‌زدن نمی‌کند. هیچ‌وقت هم از روی کاغذ در مراسم رسمی چیزی به انگلیسی نمی‌خواند. وقتی به حرف می‌زند، کلمه‌هایش، ادبیاتش و اشاراتش «روشنفکرانه» نیست؛ مثلاً وقتی در مورد فلسفه فیلم‌سازی‌اش می‌رسند می‌گوید نه‌تنها فیلم‌سازی که زندگی را هم از بچه‌ها یاد گرفته. او مثل یک آدم معمولی حرف می‌زند. به تلفن‌هایش خودش جواب می‌دهد و برای میهمانانش جای کبسه‌ای و به قول خودش «جای استودیویی» می‌آورد، از سوپر سرکوپه‌اش خرید می‌کند. همه چیز در نهایت حیرت، ساده و عادی است. همین‌طور در کارهای گرافیکی‌اش، در دهه اخیر که چندباری طراحی گرافیک می‌کند، اما متفاوت‌تر از گرافیک ۳۰سالگی. «کیارستمیسم» شکل گرفته در سینما، در گرافیک هم ظاهر می‌شود. ازهمین‌روست که این آثار مهم‌تر از آثار دوره اول گرافیکستی اوست. سه کار گرافیکی او

را می‌توان مرور کرد. نخست؛ پوستری در مرگ مرتضی‌میز به سال ۱۳۸۴. پوستر صفحه سفیدی است که اطراف آن را با مازیکی مشکی کادری می‌کشد و گوشه پایین سمت چپ امضای ممیز، پدر گرافیک ایران، را می‌نویسد و دیگر هیچ. این پوستر در نهایت سادگی است. پوستر زمانی طراحی شده که هنوز شور مینی‌مالیسم در گرافیک سرراغی از ایران نگرفته است. پوستر دوم مربوط به «یازدهمین» جشن سینمای ایران است. طرح پوستر، عکسی از عکس‌های خودش است؛ عکسی با پس‌زمینه‌ای سفید و برقی و دو سرو سبز در کنار هم که به‌سادگی ۱۱ را نشان می‌دهد. نوشته‌های اجباری پوستر را هم زیر کادر می‌گذارد تا مزاحم سروها نباشد. کار سوم، مجموعه‌ای گرافیکی است که برای کنسرت پرویز مشکاتیان طراحی می‌کند. باز سرو و باز پس‌زمینه‌ای سفید. این‌بار برقی هم در میان نیست. جز پوستر و بلیت‌های کنسرت، صحنه را هم طراحی می‌کند. عکس سروها را جدا از هم در کادرهای سفید و باریک و بلند چاپ می‌کند و پشت‌سر نوازنده‌ها می‌چند.

گرافیک کیارستمی سهل است. برای طرح‌هایش ایده‌های ساده‌ای دارد، بی‌آنکه زیاده‌گویی کند. ایده را مستقیماً اجرا کرده؛ بی‌هیچ پردازنشی و بی‌هیچ پیچیدگی‌ای. نه درگیر رنگ است و نه به کامپیوتر اجازه می‌دهد که ردپایی از خودش بگذارد. هیچ المانی تزئینی و اضافی نیست. هیچ خطی، نقطه‌ای یا سطحی برای تعادل ترکیب‌بندی استفاده نکرده، اما همه‌چیز در تعادل است. پوسترها در نهایت سادگی هستند، اما شبیه پوسترهای مینی‌مال نیستند. پوسترهای مینی‌مال عمدتاً تلاش، حرص و عزمی جدی برای هرچه ساده‌ترکردن طراحی‌ها دارند، اما در گرافیک کیارستمی چنین تلاشی دیده نمی‌شود. طراحی‌ها در نهایت آرامش و سهولت پیش می‌روند.

برای اشاره به ممیز، فقط امضای ممیز را می‌گذارد. نه اشاره‌ای به گرافیکست‌بودن او دارد و نه اشاره‌ای به سبک و سیاقش. برای پوستر یازدهمین جشن سینمای ایران، فقط عدد ۱۱ را نشان می‌دهد، بی‌هیچ اشاره‌ای به سینما، فیلم و چیزهای مرسوم دیگر. برای صحنه موسیقی مشکاتیان فقط سرو می‌خواهد نشان دهد. سرو را هم نمی‌کشد یا شکلی شبیه به سرو نمی‌گذارد. عکس ساده سرو را می‌گذارد. این کارها نه فرم منحصربه‌فردی دارند، نه ترکیب رنگی جدید و نه حتی ساختمان کار سخت و عجیبی است. اینها ویژگی‌های سینمای کیارستمی هم هست و اینجاست که می‌توان یافت آنچه در درون کیارستمی شکل گرفته، چنان عمیق و درونی است که در تمام زندگی‌اش واضح است. همه‌چیز کیارستمی سهل است؛ حتی مرکش.