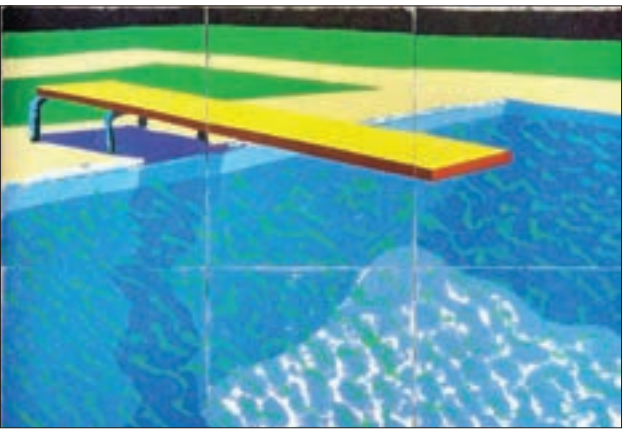

نگاهی به فلسفه دیوید هاکنی در هنر و چند اثر از او که به تازگی از دنیا رفت

هنر یعنی چشیدن و چشاندن لذت

خادم

حتی اگر دیوید هاکنی (۱۹۳۷-۲۰۲۶) را نشناسیم، نگاهی به آثار و حتی شمایلش، نکته های بسیاری را درباره او فاش می کند. در آخرین عکس هایی که از او منتشر شده، باز همان عینک گردی را بر صورت دارد که از نوجوانی داشت و به مشخصه ظاهری اش تبدیل شده بود. همین فرم عینک، نوعی شوخ طبعی به چهره اش می بخشید؛ شمایل کسی که آمده تا از دنیا لذت ببرد و تا حد ممکن، این لذت را به دیگران نیز بچشاند. او که همین چند روز پیش در ۸۸ سالگی از دنیا رفت، عاشق زندگی و زیستن بود و طرفدار «حظ» بردن و «حظ» دادن.

هاکنی، نقاش، عکاس و طراح سرشناس انگلیسی، هنرمندی بسیار پرکار و تجربه گرا بود. در آثار او تسلط بر رنگ، شور حیات و لحظه های خوش بودن به چشم می خورد و کمتر مجالی برای یأس و وجوه تاریک هستی و بشر و جود دارد. او خود، بهتر از هر کس دیگری دیدگاهش را درباره هنر در متنی کوتاه با عنوان «لذات هنر» شرح داده است؛ مروری بر این متن که در ادامه می آید، جهان او را شفاف تر از همیشه پیش روی مخاطب ترسیم می کند.

- لذات هنر

«همواره بر این باور بوده ام که هنر باید لذتی عمیق باشد. فکر می کنم در هنری که ناامیدی و یأس یکسره در آن موج می زند، تناقضی نهفته است؛ زیرا همین واقعیت صرف که هنر مصنوع است به نظر با ناامیدی در تناقض است. [آفرینش هنر] بدان معناست که دست کم تلاش می کنید احساسات را به فرد دیگری منتقل کنید و صرف همین واقعیت که می توانید آن را منتقل کنید، بخشی از یأس و ناامیدی را از میان می برد. این تناقض، با هنر درهم تنیده و ذاتی آن است؛ کافی است به تاریخ هنر نگاه کنید.

[...]

فکر می کنم هنر بدون بازی، نمی تواند وجود داشته باشد؛ بیکناسو همواره این را می فهمید. فکر می کنم هر فعالیت انسانی از هر نوعی به حس بازیگوشی نیاز دارد. یک بار منتقدی در نقد کارهایم گفت بیش از حد بازیگوشانه اند. در پاسخ گفتم این اصلا نقد نیست، بلکه نوعی تمجید و ستایش است. من آن اظهارنظر را تمجید می دانم زیرا بر این باورم که بدون حس بازیگوشی، کنجکاوی هم وجود نخواهد داشت، حتی دانشمندان هم حس بازیگوشی و میل بازی دارند و بدین ترتیب است که مجال غافلگیری، امرنامنتظر و اکتشافات فراهم می شود. هرکس در این کار خیره شود این مسئله را می داند. می توانید از آن استفاده کنید. من استفاده می کنم. مردم فراموش می کنند که بازی جدی است؛ اما من، البته می دانم که چنین است. برخی از مردم فکر می کنند هنر باید کسالت بار و ملال انگیز باشد و اگر ملال آور نباشد هنر نیست. خب، من همیشه عکس این تصور را داشته ام. اگر چیزی ملال آور باشد خیلی بیشتر احتمال دارد هنر نباشد. اگر هیجان انگیز و جالب باشد خیلی بیشتر احتمال دارد که هنر باشد. هیچ موسیقی، شعر یا نقاشی، هیچ هنری را سراغ ندارم که کسالت بار باشد. آیا به همین سبب نیست که [آثار] شکسپیر چنین مهیج اند؟

ما به یک معنا، فقط برای خودمان نقاشی می کنیم. من با این فرض کار می کنم که اگر کاری که می کنم برایم جالب است شاید برای دیگران نیز جالب باشد. اما، تا وقتی که هنوز برای خودم جالب است، اگر [برای دیگران] چنین نباشد نمی توانم خیلی نگران باشم. من هنرمندی پیکارم، دائما در حال کار کردنم. می دانم برخی فکر می کنند تمام مدت یا شنا می کنم یا در کلوب های شبانه می رقصم. ایرادی ندارد. اما واقعیت جز این است. اغلب اوقات کار می کنم چون برایم هیجان انگیز است و لذت زیادی برایم دارد و اگر این کار را نمی کردم نمی دانستم چه کار دیگری باید بکنم؛ فکر می کنم اگر کار نمی کردم شاید جهان را دوست نداشتم. از این منظر می شدم، فکر می کنم اگر کار نمی کردم شاید جهان را دوست نداشتم. از این منظر شاید محکوم به کار کردن. گاهی فکر می کنم شاید بهتر باشد که فقط بنشینم و حظ ببرم، اما نمی توانم چنین کنم. کاش می توانستم، توانایی لذت بردن را دارم اما متأسفانه این میل و کشش را هم دارم. این اجبار را برای درمیان گذاشتن لذت و حظ، و این کاری است که اغلب هنرمندان انجام می دهند. اکثر هنرمندان این میل را دارند، باور به اینکه می توانند لذتشان را تقسیم کنند و ادراکاتشان را به اشتراک بگذارند.

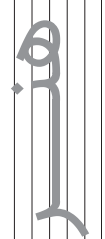
به نظرم می رسد هر چقدر هم فکر کنیدکه جهان زشت و پوسیده است، همواره این امکان هست که چیز خوبی در آن بیابید. این باور موجب شده تا حدی فردی مثبت نگر باشم. فکر می کنم نوعی رویکرد شرقی به ترازوی دارم، نه رویکردی غربی، منظر شرقی به زندگی متفاوت است؛ زندگی را در معنای اروپایی اش تراژیک نمی داند، و من احساس می کنم به نحوی از انحا به نگرش شرقی گرایش دارم. به نظرم می رسد که یکی از بزرگ ترین اندوه ها این است که همه ما تا حدی ترازوی را درک می کنیم یا آن را در زندگی حس می کنیم؛ چیزهایی که دوست داریم از بین می روند. افرادی که دوستان داریم می میرند. اما وجه طنزآمیز زندگی است که همه قادر به دیدنش نیستیم.»

پی نوشت:

این متن با عنوان اصلی “The Pleasures * in That’s the Way I See It of Art” در سال ۱۹۹۳ منتشر شده و آنچه در اینجا آمده ترجمه گلنار نریمان است که آن را نشریه حرفه هنرمند در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است.

شهریارNEWS.IR
۴شنبه
۲۷ خرداد ۱۴۰۵
شماره ۲۱۸۱

گفت وگو با محمدجعفر پاکروان،

نقاش مشهدی، درباره جهان و سیر کارهایش

فرقه در رنگ، اختراع و تخیل

مجید خاکپور

محمدجعفر پاکروان حدود دو دهه است که به گفته خودش، ایستادن مقابل بوم و خلق کردن برایش جدی ترین کار و کنش است و از این طریق روایت خودش را ارائه می کند. نگاه به مجموعه آثار او به ما می گوید که نقاشی تجربه گراست؛ هنرمندی که سیر تکامل کارش از واقع گرایب به فضای ذهنی و انتزاعی رسیده و سهم انتزاع در آثارش هرچه جلو آمده، بیشتر شده است. نه فقط در سبک، که در انتخاب سوزه هم تجربه گرا بوده است؛ هم اساطیر را سوزه کارش قرار داده، هم شخصیت های مشهور معاصر، هم طبیعت . بیشتر طبیعت اطراف مشهد، و هم آلبوم خانوادگی را تا برسد به کارهایی که دیگر سراغ الگوپردازی از موضوع و سوزه بیرونی نرود و به گفته خودش، آنچه روی بوم می آورد، حاصل یک فرایند ذهنی باشد، ذهنی تغذیه شده با آن چیزهایی که در جامعه و طبیعت می بیند. اما آثار هر قدر انتزاعی تر شود، شخصی تر هم می شود. نه فقط آثار او، بلکه در مجموع نقاشی هایی از این دست.آثاری است که شاید مخاطب عام نتواند با آن به سادگی ارتباط برقرار کند. یکی از موضوع هایی که در گفت وگو با او مطرح کردیم این بود که آیا اساسا بیننده باید برای درک کردن یا ارتباط گرفتن با تأثیرپذیری از این آثار، سواد پیشینی یا آگاهی ای در زمینه هنر و به خصوص نقاشی داشته باشد؟ بخش دیگری از صحبت های ما به مسیری که طی کرده و انگیزه اش در خلق برخی مجموعه هایش اختصاص داشت.گفت وگو با محمدجعفر پاکروان در نگارخانه «ب» انجام شد، جایی که او از ۱۷ خرداد به مدت سه روز رویدادی را با عنوان «نگارخانه کبوترسازی» برگزار کرد که در آن علاوه بر نمایش گذاشتن شماری از آثارش، در یک فضای استودیوی باز در منظر و محضر مخاطبان مشغول نقاشی بود. چرایی این حرکت هم پرسشی بود که گفت وگویی ما با آن آغاز شد.

چه شد که تصمیم گرفتید بوم نقاشی تان را به یک نگارخانه بیاورید و علاوه بر نمایش تعدادی از آثارتان، در فضای عمومی نقاشی کنید؟ آیا رکود و تعطیلی چند ماهه فضای فرهنگی و هنری در این تصمیم نقشی داشته است؟

با همکاری نگارخانه «آرش» و «ب» تصمیم گرفتیم رویدادی برگزار کنیم که مقداری متفاوت تر از نمایشگاه هایی باشد که همیشه داشته ایم و بخشی از آتلیه ما به فضای نگارخانه بیاید و مخاطب در جریان روند کار من قرار بگیرد. احساس کردیم این خود، بخش مهمی از فرهنگ سازی است. می خواستیم از فضایی که مخاطب فقط بیاید و با کار روبه رو شود فاصله بگیریم و رویدادی به اسم «استودیوی باز» را در نگارخانه داشته باشیم. چون مخاطب همیشه کارهای نهایی ما را می بیند، این دفعه دوست داشتم در روند خلق این کارها هم قرار بگیرد. با توجه به اینکه در این چند ماهه وقفه ای در فعالیت های هنری به وجود آمده بود، احساس کردیم شاید این برنامه بتواند جریان و فضای متفاوتی بسازد.

من تعدادی از آثار و مجموعه های شما را که در اینترنت در دسترس است دیده ام؛ همچنین آثاری را که در این نگارخانه گذاشته اید. نکته ای که برابم پیش آمد این بود که آیا ارتباط گرفتن با فهم و درک کار شما، نیازمند سواد یا تخصصی پیشینی است؟ آیا مخاطب باید سواد یا زمینه نقاشی داشته باشد تا با کارهای شما ارتباط برقرار کند یا آن ها را بفهمد؟ چه جامعه هدفی برای خودتان در نظر گرفته اید؟

ببینید، نقاشی یک زبان است. همان طور که اگر بخواهید با زبان چینی مواجه شوید و آن را بخوانید، باید آن زبان را بلد باشید، طبیعتا دانستن بحث هایی مانند روابط بصری و کیفیت های تصویر هم می تواند در فهم یک اثر کمک کند، ولی الزاما این طوری نیست که فقط کسی که نقاش یا آرتیست باشد، بتواند با کارها ارتباط و تعامل برقرار کند. من همیشه دوست دارم که مخاطب عام هم داشته باشم و مردم هم بخشی از کار من باشند. حالانه اینکه این ذهنیتی باشد که کارم به آن سمت سوق پیدا کند، ولی ترجیح می دهم که اکثریت جامعه با کارم ارتباط برقرار کنند. چون کارهای من جدای از فضای جامعه نیست و شاید از همین مردم و موجوداتی

- فضای ذهنی و انتزاعی فضایی بی مرز و بی انتهاست؛ چطور می شود مرز این فضا را به هنر نزدیک کرد؟ بگذارید برای روشن شدن منظوم مثالی بزنم؛ فرض کنیم من که نقاش نیستم کاری تولید کنم و بگویم این اثر ذهنی من است و با چسپاندن این صفت و ویژگی به کار خودم، بخواهم آن را بگذارم کنار نقاشی انتزاعی کسی که سال ها کار کرده و به عنوان هنرمند شناخته می شود. کجا این مرز مشخص می شود که این کاری که انتزاعی و ذهنی است، هنر است و کار من هنر نیست؟

اینکه بخواهیم یک اثری را با کیفیت بدانیم، نه فقط در نقاشی، بلکه در هر هنری؛ موسیقی، سینما، شعر یا هر قالب دیگری، استخوان بندی و پایه ای دارد. اگر آن درست باشد، هر آنچه در آن قالب قرار بگیرد، درست است. به نظر من، در نقاشی این پایه شامل ترکیب بندی، روابط عناصر بصری، فرم، رنگ و در نهایت معناست. اگر درست در کنار هم قرار بگیرند، می گویم این کار دل پذیری است. حالا نه اینکه بگویم صرفا از لحاظ زیبایی شناسی قشنگ باشد، می تواند کاملا اکسپرسیو باشد، مانند تابلوی «جیج» اودارد مونک که ترس را به ما القا می کند، اما منظور من از دل پذیر بودن یک اثر یعنی اینکه اثر راحت بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. به نظر من در نقاشی این پایه خیلی مهم است. اگر پایه مشکل داشته باشد، مخاطب عام هم که ببیند ارتباط نمی گیرد. گاهی طرف می خواهد یک شبه به چیزی دست پیدا کند که می کند با رنگ ریختن و این کارها به یک فضایی رسیده است. فکر می کند نقاشی این طوری خیلی راحت تر است، اما دست کم برای من، در طول بیست و پنج سالی که کار می کنم و هجده سالی که به طور جدی نمایشگاه برگزار می کنم، پروسه سختی بوده است. یعنی من این سختی را برای خودم تعریف کرده ام که از واقعیت و عینیت شروع کنم و کم کم این را هی پالایش بدهم و جلو بروم تا بتوانم به دریایی برسم. آن دریا همان تخیل است که هر قدر از آن برداری تمام نمی شود. فکر می کنم اگر اثر ساختار درستی داشته باشد می تواند تأثیرگذار باشد. الزاما نباید حتما پیچیده باشد. اتفاقا شاهکارهایی در دنیا ماندگار شده که خیلی دیواری نبود یا برود روی بلبورد شهری، طیف مخاطبان وسیع تری دارد. یا اگر در صداوسیما نمایش داده شود طیف وسیع تری از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند نگاه مردم را تغییر بدهد.

ببین، وظیفه آرتیست نیست که این کار را بکند، وظیفه سطح کلان تر است. وظیفه آموزش و پرورش است. وظیفه صدا و سیماست، وظیفه شهرداری است که بیاید تأثیر بگذارد روی سواد بصری مردم. نمایشگاه من اگر خیلی موفق باشد، ۳ هزار نفر می آیند و این برای جمعیت میلیونی یک شهر واقعا عددی نیست. حالا من یک کار دیگری که استاندارد خودم است به فضای عمومی دیواری است. در کارهای اخیرم [در نقاشی دیواری] فضای ذهنی من خیلی غالب است و تلاش کردم -با اینکه یک بخش از کار شهرداری کار سفارش است- بتوانم آن کیفیت بصری، آن چیزی که استاندارد خودم است به فضای عمومی بیاورم. شاید با آن هنر عمومی و نقاشی دیواری، آن اتفاقی که به آن اشاره کردید بیشتر رخ بدهد تا فضای نگارخانه. چون نگارخانه در نهایت مخاطب محدودی دارد، اما اثری که نقاشی دیواری شود یا برود روی بلبورد شهری، طیف مخاطبان وسیع تری دارد. یا اگر در صداوسیما نمایش داده شود طیف وسیع تری از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند نگاه مردم را تغییر بدهد.

در آثار شما، غلبه با جنبه انتزاعی و ذهنی است. شما کارهای رئال و واقع گرایانه هم زیاد انجام داده اید. چه شده که در سال های اخیر جنبه ذهنی و انتزاعی برای شما پررنگ تر شده است؟ مسیر است دیگر. یعنی این مسیر است که برای من مشخص می کند که چه برخوردی انجام بدهم. یعنی هم حس و حال خودم مهم است، هم اتفاقاتی که در جامعه می افتد، چیزهایی که تجربه می کنم و می بینم. کم کم به سستی رفتن که دیدم اگر بیایم به سمت ذهنیت خودم، دامنه وسیع تری را می توانم کار کنم تا اینکه وابسته شوم به تصویر و خیلی رئالیستی بخواهم یک موضوع را کار کنم. این طور محدود می شدم. اما انتزاعی کار کردن جهان وسیعی است که هر چه تجربه می کنم وارد کارهایم می شود و تمامی ندارد. برای خود من اتفاق خوبی بود که این واسطه کم رنگ شد و توانستم کاملا ذهنی نقاشی بکنم. در عین حال از واقعیت هم استفاده می کنم. این مرز نه کاملا انتزاعی -که سلبقه تصویری من نقاشی صرفا انتزاعی نیست- بلکه چیزی بین واقعیت و تخیل است. این فضایی است که اکنون دارم کار می کنم و بعدا نمی دانم به چه سمتی قرار است برود.

شاملو، فرهاد، فروغ فرخزاد و شخصیت هایی از این دست داستانی هست که ما آن ها را شنیده ایم. این افراد تأثیری در فضای فرهنگی جامعه ما گذاشته اند، همین باعث شد که بروم سراغ آن ها. صرفا جذابییشان برایم جالب بود. درباره اساطیر، بله، من سراغ شاهنامه زیادرفته ام. گذر سیاهوش یا رستم و سهراب را کار کرده ام. این ها هر کدام مال دورانی است که برایم جذاب بوده اند. در دوره ای به ادبیات و به متن رجوع کرده ام و برای من تصویری به وجود آورد که بتوانم در قالب دیگری این تصاویر را بسازم و نقاشی بکنم. من هر کدام از این فضاها را بهانه ای و دستمایه ای برای کار کردن می دانم. انگیزه ام همین بوده است. علاقه خودم به شعر و ادبیات هم تأثیر داشت. با مثلا سال ۱۳۹۷ از جهاد دانشگاهی گفتند برای روز بزرگداشت فردوسی یک گذر سیاسی می خواهیم که متفاوت باشد. فضای قهوه خانه ای این قدر کار شده که دیگر تکراری است. یعنی پیشنهادهایی که برای کار شده هم بی تأثیر نبوده است.

برای خلق روایت خودتان از چهره های معاصر چقدر آثارشان را مطالعه کردید؟ چقدر سعی کردید به فضای ذهنی و جهان آن هنرمند یا شخصیت شناخته شده معاصر نزدیک شوید؟

طبیعتا پرتره هرکسی را که کار کرده ام، از او شناخت هم داشته ام، مثلا از کودکی فروغ را دوست داشتم، فرهاد را می شنیدم و شاملو می خواندم. شجریان هم با توجه به اینکه همشهری من است، در نوجوانی برایم یک الگو بود. بیشتر از اینکه سراغ زندگی نامه این افراد بروم، به تصاویر زندگی شان رجوع می کردم و آن تصاویر خیلی به من کمک می کرد. از جزئیات این عکس ها نقاشی بکنم، دیگر جای زیادی برای تخیل من باقی نمی ماند و داستان من ساخته نمی شد، در واقع. فقط تصویرگر داستان همان شخص می شدم. دوست داشتم ذهنیت خودم نیز در روایت آن فرد دخیل باشد.

منظورم لزوما زندگی نامه نیست، مثلا نمونه هایی داریم که یک هنرمند تحت تأثیر یک شهر یا یک شاعر نقاشی یا اثری هنری خلق کرده است.

نه من این طور نبودم، هیچ کاری برای من این طور نیست. غیر از شاهنامه که به نظر من خیلی عظیم است. چون خراسانی هستم و در این فضا بزرگ شده ام، خیلی تحت تأثیر شکوه این اراتی بوده که به آن فضا و اشعار داشتم و دوست داشتم با نگاه خودم بعضی از داستان ها را کار کنم. ولی درباره هنرمندان معاصر کسی نبوده که ناگهان تحت تأثیر فیلم یا شعر یا صدایش قرار بگیرم و بخواهم کار کنم.

در مسیر کاری تان تجربه های متفاوتی داشته اید. نه فقط در سبک که به موضوع ها و سوزه های متفاوتی هم پرداخته اید. وقتی به آثارتان نگاه می کنیم، مجموعه های متفاوتی می بینیم؛ از اساطیر تا طبیعت اطراف مشهد و چهره های محبوب و مشهور معاصر. پرداختن به اساطیر و چهره های معاصر آیا تلاشی بوده برای جلب نظر مخاطب عام یا صرفا بیان و روایت شما بوده از آن اسطوره یا آن شخصیت؟ ببین، من نقاش تجربه گراییم، تجربه کردن فضای جدید را دوست دارم. زائر پرتره هم جذاب است. من از سال ۱۳۹۳ به مدت دو سه سال چهره تعدادی از آدم های معروف را کار کردم. پشت آن شخصیت ها داستانی هست، مثلا پشت داسماد احمد

الان دیگر درگیر آن فضا نیستم، دوره ای بود که باید تجربه اش می کردم و از آن عبور می کردم. حالا اگر بخواهم فروغ فرخزاد را کار کنم، شاید دیگر شبیه فروغ نباشد؛ فروغ خود را می کشم. دیگر وابسته به آن عینیت نیستم و به دنبال شبیه سازی هم نمی روم.

