

نگاهی به رویکردهای هنر معاصر

میان ماندن و رفت

محمود مکتبی

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دوسالانه بین المللی هنر در سراسر دنیا برپا می‌شود و به طور میانگین می‌توان گفت که دست کم هر سه روز یک دوسالانه در شهرهای مختلف، امروزه دیگر پی‌گیری این دوسالانه‌ها و نمایشگاه‌های گوناگون هنری در شهرهای مختلف جهان و حتی در کشور خودمان نیز سخت می‌نماید و در بسیاری از موارد افتتاحیه‌های مختلفی در یک روز برگزار می‌شود. اما در کنار رشد کمی این نمایشگاه‌ها و ایجاد گرایش‌های نو، به خصوص در زمینه هنرهای تجسمی، نحوه برگزاری و رویدادهای فرهنگی-هنری نیز دچار تغییرات فراوانی شده است. روند هنرهای معاصر در جهان به گونه‌ای است که دیگر از مکتب و سبک‌های هنری گستردگی همچنین از لحاظ زیبایی شناسی، غالب بر دیگر سبک‌های هنری، خبری نیست. و آنچه که بیش از هر چیز به چشم می‌خورد جهان بینی، باورها و اندیشه‌فردی هنرمندان مختلف است که بی هیچ برتری نسبت به یکدیگر، آن را در مورد پیرامون و با استفاده از رسانه‌های مختلف هنری بیان می‌کنند.

اگر با یک نگاه جامعه شناختی به هنر معاصر نگاه کنیم، ما از ایستایی آماری و ساده سازی (reduction) به پویایی بر پایه تفاوت و تکثر رسیده ایم. اگر تمام تلاش انسان‌ها در سده پیش این بوده است که همه چیز را در قالب زیبایی و الگوی برتر و پذیرفته شده در جامعه در بیاورند، و از همین طریق به «یکسان سازی» می‌رسیدند، اکنون در جامعه‌هایی به سر می‌بریم که ارتباطات گستردگی فرصلت رشد را برای افراد فراهم می‌آورد. همچنین رشد و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علم که امروز دیگر غیر قابل مقایسه با سده‌های گذشته است، با موضوعات و مسائل گوناگونی که پیش می‌کشد، ما را به سوی پیچیدگی هرچه بیشتر پیش می‌برد و موجب ایجاد رسانه و گرایش‌های جدیدی در هنر معاصر می‌شود که در ادامه این جستار به آن پرداخته خواهد شد.

هوارد چی. اسماگولا نیز در کتاب «گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری» به این مسئله پرداخته و می‌نویسد: «امروزه نقد در واکنش به ماهیت شخصی هنر معاصر، به صورتی زودرس پایان مدرنیسم را اعلام کرده است، می‌گوییم «زودرس» چون آنچه بسیاری آن را جوهر اندیشه مدرنیسم می‌دانند - زیبایی شناسی متمرکز و ناب بودن شکل - تنها دو وجه از وجوده حساسیتی گستردگی تر را بازتاب می‌دهد. همچنین روایی آزادی فردی - این آزادی که آدمی راه خویش در پیش گیرد و دید شخصی خود را پیروزاند - اساس این فلسفه را می‌سازد. هنرمندان معاصر از

طريق درهم آمixinتن سبک‌های تاریخی یا مفاهیم نوین و ارزش‌های سنتی با شکل‌های افراطی، نمایانگر جهت‌هایی معنادار و گوناگون می‌شوند.

بنجاه سال پیش، وقتی درهای موزه هنرهای معاصر نیوبورک گشوده شد، میان هنر مدرن و نهادهای تثبیت شده فرهنگی پیوندی رقابت آمیز وجود داشت. اما از آن زمان تا کنون، هنر پیشرو از هواخ فرهنگی هنر اصلی زندگی سرازیر شده است. آنچه روزگاری هدف توجه اقلیتی برگزیده قرار می‌گرفت، اینک چنان به خودآگاه جهان پا نهاده است که حامیان پیشترش حتی به خواب خود هم نمی‌دیدند.» (Smagula, 1983:9)

امروز مرز هنرهای مختلف آنچنان در هم تنیده و گاه از میان برداشته شده است که هیچ گونه پاییندی به یک نوع هنری و محدود شدن به آن معنا نمی‌یابد. انواع هنرهای مختلف از نقاشی، مجسمه، طراحی، تئاتر تا چیدمان، هنر اجرا (پرفورمنس)، ویدئوآرت، هنر محیطی، دیجیتال آرت و... همگی تبدیل به رسانه‌هایی می‌شوند که هنرمند از آنها برای بیان ایده، اندیشه، احساس خود سودمندی جوید.

اما در پس این تغییرات ایجاد شده در زمینه هنر، باید به دو نکته اساسی در این مورد اشاره داشت و شاید این موضوعات را بتوان تفاوت‌های بارز میان هنر چند دهه اخیر و رویکرد هنر مدرن پیش از خود دانست. این دو موضوع مخاطبان و مکان ارائه آثار هنری هستند. این دو عامل تأثیرات فراوانی بر روی نحوه ارائه آثار حتی در موزه و گالری‌ها، و همچنین ابعاد آثار و نحوه شکل گیری آنها داشته‌اند، که البته این دو عامل نیز برگرفته از تغییر در نحوه برخورد با آثار هنری و رویکرد فلسفی و زیبایی‌شناسی هنر معاصر است.

هنرمندان امروز پس از یک دوره تاریخی که در نتیجه ایدئولوژی خاص حاکم بر آن، هنرمند به انزوا و جداگشتن از متن جامعه کشانده می‌شود، به متن اجتماع برمی‌گردند و نسبت به گذشته رابطه مستقیم تری با آن برقرار می‌کنند. این رابطه جدید در دهه حاضر، دیگر نه به نفی موزه یا گالری‌ها می‌پردازد و نه صرفاً یک زیبایی در خدمت دربار و کلیسا است که به موضوعات خاص آنها بپردازد، بلکه در این رابطه، هنرمند ایده خود را در گستره وسیع تری از مخاطبان به نمایش می‌گذارد و این مخاطبان گاه جزئی از خود اثر می‌شوند و در بسیاری از موارد می‌توانند با اثر ارتباط مستقیم داشته باشند.

در سده پیش آنچه که از آن به عنوان انزواهی هنرمندان یاد شد و آغاز آن را می‌توان هم زمان با شروع سرمایه داری در اروپا دانست (رامین، ۱۳۸۷، ۱۳۵)، آثار هنری را نیز از محوطه و میدان شهرها و کلیساها، وارد گالری‌ها می‌کند و با آنکه هنوز هم سفارش‌ها قطع نمی‌گردد اما دیگر روند ارائه یک اثر تغییر می‌کند.

هنرمندان این دوره که پیش از این، آثار خود را در بیشتر موارد بر اساس سفارش‌های حامیان ثروتمند خود و تا اندازه ای بر اساس خواسته‌های آنها می‌ساختند و با جامعه و دست کم فرهنگ جاری در آن رابطه مستقیم تری داشتند، از فضاهای اجتماعی که بستر و جایگاه رشد و عرضه هنر آنان بود، به کارگاه‌های شخصی خود می‌روند و به آفرینش آثاری می‌پردازند که بیشتر بیان شخصی و فردی آنها است. همچنین در این دوره تعریف هنر، هنرمند و خلاقیت هنری و درپی آن اقتصادو بازار هنر تغییر می‌کند.

البته این موضوع از آغاز تا انتهای خود که آثار هنری به سوی یک انتزاع کامل می‌روند، هرگز به یک گسست کامل از جامعه نمی‌انجامد و آمدن پی در پی سبک‌های جدید، خود نشانگ جستجو و پویایی هنر در جامعه است و به تعبیر «نوربرت لیتن»^۱ می‌خواهیم که هنرمند نه تنها خود را با همه وجود وقف هنر خویش سازد، بلکه می‌خواهیم همه منابع خود را به پیشرفت سیاسی جامعه خویش اختصاص دهد. می‌گویند که هنر از دیرباز چیزی جز تزیین و سرگرمی نبوده است؛ حال زمان آن رسیده است که هنرمند مسئولیت‌های بزرگ سالی را بپذیرد و هنر را به یک سلاح تبدیل کند. (Lynton, 1999:419)

اما همان گونه که «دیوید هاپکینز» در مقدمه کتاب «After Modern Art, 1945-2000»^۲ می‌نویسد، این جریان و روند هنری با پایان جنگ جهانی دوم و افتادن بمب اتمی امریکا (در ۹ آگوست ۱۹۴۵ میلادی) در ناگازاکی ژاپن وارد مرحله جدیدی می‌شود. (Hopkins, 2000:1-2)

این دنیای جدید، طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی که دو دهه بسیار مهم و تأثیرگذار هستند، بسیاری از گرایش‌های

مهم مدرنیستی و قوانین و مسائل پذیرفته شده در جهان هنر را به زیر سؤال می‌برد و ریشه‌های بسیاری از رسانه‌ها و گرایش‌های نو را که امروز به شکلی پذیرفته و رسمی به کار گرفته می‌شوند در این دو دهه می‌توان پیدا کرد. هنرمندان «تابغه» و آثار منحصر به فرد پس از رمانتیسم و به خصوص دوران مدرن، که دارای اهمیت بسیار ویژه‌ای بوده اند، جای خود را به هنرمندان و آثاری می‌دهند که در طی این دو دهه، مرزهای میان رشته‌های مختلف هنری را از میان بر می‌دارند و در مقابل گالری‌ها و مجموعه دارانی می‌ایستند که آثار هنری را به اشیای مقدس تبدیل و به عنوان کالاهای با ارزش اقتصادی خرید و فروش می‌کنند. این هنرمندان ابتدا با تغییر مواد و مصالح آثار، کارهایی را پدید می‌آورند که کمتر قابل فروش است و سپس از فضای گالری‌ها خارج می‌شوند و به محیط شهرها و طبیعت اطراف آن روی می‌آورند. فضای منفعل گالری‌ها دیگر فضای مناسبی برای این هنرمندان جدید نیست. اگر هنرمند درون این فضا نیز به خلق اثر می‌پردازد، این فضا را به مکانی مناسب برای خلق اثر خود تبدیل می‌کند.

در هنر این زمان و برای این هنرمندان، مسئله و دغدغه اصلی، نمایش یک صحنه زیبا و ماندگار نیست. در بسیاری از این آثار که با ماهیتی موقتی پدید می‌آیند، قدرت مطلق یک هنرمند به عنوان مؤلفی مقندر از میان برداشته شده و کارها بعضاً به صورتی گروهی اجرا می‌شوند. نایابیار و موقتی بودن اثر هنری در این زمان ناشی از رویکرد چالش برانگیز هنرمندانی است که دیگر تمایلی برای حضور آثارشان در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها ندارند و از این رو ماندگاری آثار همانند اقتدار مؤلف آن چندان مطرح نیست. ورود تأثیرگذار مخاطب به جریان خلق یک اثر نیز در کنار نایابیاری آن یکی از ویژگی‌های بارز آثار جدید می‌شود. این تأثیر در برخی آثار به خصوص آثاری که در فضای باز شهری و مشارکت مستقیم مردم اجرا می‌شود- تا اندازه‌ای است که دیگر نمی‌توان برای آنها قطبیتی متصور شد.

هنرهای مفهومی نیز در ادامه این کنش‌ها که دیگر خودشان را به عنوان یک گونه هنری مطرح کرده اند، ایده و

مفهومی را در برابر بیننده قرار می‌دهند که دیگر قابل تجارت و خرید و فروش نبوده، از قدرت قلم یا مهارت‌های فنی به مثابه ویژگی برتر یک اثر خبری نیست. در برخی موارد هنرمند تنها با انتخاب یک شیء یا مفهوم و خط کشیدن به دور آن، با یک تأکید خاص و ایجاد پرسش در ذهن مخاطب، به بازنگری چیزهایی می‌پردازد که ممکن است در نظر مردم بسیار ساده بیاید.

وجه مشترک بیشتر آثار ارائه شده در نیمه دوم سده بیستم، پرسشگری است که بیشتر از طریق کنش‌هایی صورت می‌گیرد که امروزه تبدیل به بیان‌های هنری شده‌اند.

سنت و نوگرایی در ایران

هنرها بی‌کلام که ما امروز از آنها به عنوان هنرهای سنتی یاد می‌کنیم، اگر شفاف‌تر مورد بررسی قرار بگیرند، آنچنان هم قدیمی‌نیستند. اما از آنجا که دارای گستردگی و پیشینه زیادی هستند، این گونه می‌نماید که به عنوان هنرهای قدیمی‌باید جای خود را به هنرهای نوگرایانه بدهند. بحث نیز از همین جا آغاز می‌شود، اما به پایان نمی‌رسد. اگر به این هنرهای نو و به اصطلاح مدرن در طول ۲۰ سال گذشته نگاهی بیندازیم، به درستی این سؤال مطرح می‌شود که آیا این هنر نو جایگزین مناسبی برای هنر سنتی بوده است؟ تفاوت‌هایی اساسی میان این دو گونه هنری وجود دارد که این دو را از یکدیگر جدا می‌کند و ما به همین دلیل نیازمند هر دوی آنها هستیم.

اگر بخواهیم که تفاوت‌های میان هنر سنتی و هنر نو را در فرهنگ کشورمان برشماریم، مهم ترین چیزی که ما برای رسیدن به وجهی نو از هنر از دس ت داده ایم بینشی است که در پس یک اثر هنری وجود داشته و ویژگی ساختاری آن را تعیین می‌کرده است. کارگاه و کتابخانه‌های دوره‌های پیشین که محلی برای کار و تجمع هنرمندان آن زمان بوده است و از سوی دربار حمایت می‌شده، نه در راستای تولید کارشناس و هنرمند بوده است و نه هنری مصرف گرا. تمامی این هنرمندان در پی یافتن چیزی فراتر از بیان خود بوده اند و دغدغه‌های همچون ادبیات به عرصه‌های گوناگون جامعه از بیان انسانی است. این بینش و تفکر در گذشته از راه‌های مختلفی همچون ادبیات به عرصه‌های گوناگون جامعه از جمله هنرهای بصری ما راه یافته بود. اما امروز این بینش در بیشتر آثار جدید و همچنین آثاری که بر پایه هنرهای سنتی پدید می‌آیند وجود ندارد. نگارگر امروز ما تنها پوسته ای ظاهری از پیشینیان خود را گرفته و بیش از آن که به اندیشه و بیان هنری آن توجه کند، مجبور پرداخت یک اثر و موضوع آن می‌شود، تا آن جا که به تعییر احمد نادعلیان، پیکر عربان شیرین در نگاره «خسرو نخستین بار شیرین را می‌بیند» (شیراز، ۹۹۲ ق) بسیار با حجاب و حیات از شیرین در نگاره‌های امروز ما است. (نادعلیان، ۱۳۸۰)

شاید آخرین نسلی که بدون سردرگمی و بر پایه فرهنگ جمعی و بینشی خاص به نقاشی پرداخته اند نقاشان قهقهه خانه بوده باشند. ویژگی اصلی این نقاشان که برخاسته از بطن جامعه بوده‌اند، آشنایی با فرهنگ مردمی است که سفارش دهنگان اصلی نقاشی‌های قهقهه خانه هستند. در حالی که اگر به جریان آکادمیک و مدرنی که توسط فرنگ رفتگان آن زمان به راه افتاد توجه کنیم، این جریان به دور از ارتباط و خواست اجتماعی اتفاق می‌افتد. هرچند نمی‌توان محدودیتی برای جریان هنری و وابسته بودن به خواسته‌های اجتماعی قائل شد و هنرمند می‌تواند بسیار جلوتر از جامعه خود حرکت کند، اما اتفاقی که در جریان نوگرایی در ایران رخ می‌دهد بیشتر در سطح و ظاهر است. رویین پاکباز نیز با آنکه این جریان را ناشی از یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی می‌داند، بر نبود شناخت عمیق و انتخاب اصولی در این جریان صحنه‌می‌گذارد. (پاکباز، ۱۳۸۶، ۵۹۱)

در ک فضا و زمان حال مسئله مهمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ما با وجود اینکه در هنر معاصرمان فردیت بیشتری را شاهد بوده ایم هیچ‌گاه حرف زیادی برای گفتن نداشته ایم و هنرمند با تکیه بر همین فردیت و تمی بودن از اندیشه ای بزرگ در نهایت به بیان و فضایی دم دستی و یا روزمرگی موجود می‌پردازد. هنرمندان نوگرایی ما در بیشتر موارد ره آوردهای حاصل از آشنایی با سبک و مکتب‌های غربی را با نشانه‌ها و نقش‌مایه‌های الهام گرفته از هنر دوران گذشته می‌آمیزند تا به یک هنر ایرانی دست پیدا کنند. به بیان دیگر بسیاری از آثاری که در ابتدای این دوران پدید می‌آیند کوششی هستند برای ایرانی کردن سبک‌های غربی. به همین دلیل سبک‌ها و شیوه‌ها پی در پی تغییر می‌کنند تا به بیانی شخصی و پخته تر بررسند.

اما مسئله مهم دیگری که به واسطه هنر مدرن پیش می‌آید و هم اکنون نیز با آن دست به گریبان هستیم، جدا شدن از جامعه و سطحی برخورد کردن با نوگرایی در عالم هنر است. اگر به بیشتر نمایشگاهها و جشنواره‌های هنری که یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ارائه آثار هنری هستند- نگاهی بیندازیم، بیشتر مخاطبان این نمایشگاه‌ها خود هنرمندان اند و در مهم‌ترین نمایشگاه‌ها نیز شاهد حضور مخاطبان عام نیستیم.

از سوی دیگر نباید از بحث حمایت‌های مادی و معنوی از هنر غافل ماند، چرا که به طور مثال یکی از دلایل مهمی که در نیمه دوم سده دهم موجب پدید آمدن نقاشی و طراحی‌هایی ساده و مستقل از کتاب‌ها می‌شود کاهش

حمایت‌های درباری و تأمین نشدن هزینه‌های یک نسخه مصور در یک کتابخانه است. امروز نیز ما به دلیل نبود حمایت‌های کافی از هنر به این دست مشکلات برمی‌خوریم. بسیاری از هنرمندان معاصر ما برای ادامه کار خود تن به کارهایی می‌دهند که صرفاً قابلیت فروش داشته باشد.

گرایش‌های هنری معاصر در ایران

امروزه در بحث از هنر معاصر، مسائل جدیدی مطرح می‌شود که ما را به دوره ای دیگر از تاریخ هنرمان رهنمون می‌کند. ما هر اندازه که در مقابل جریان‌های جدید با یک دید مدرن و رایج در فضای عمومی هنرمان بایستیم، چیزی به جز ازوای بیشتر هنرمندان را شاهد نخواهیم بود.

مسئله امروز ما در مواجهه با رویکردهای هنر معاصر، بسیار پیچیده و عمیق تر از پذیرفتن ویدئوآرت یا هنر محیطی به عنوان یک رسانه و گونه ای جدید از هنر است. هنرمند جوان و حتی با سابقه ما در برخورد با رویکردهای جدید مثلاً از نوشتمن یک دیدگاه کوتاه برای اثر خود بازمی‌ماند و هنوز در مقابل یک اثر چند رسانه‌ای یا اثری میان کشی دچار سردرگمی می‌شود. البته این سردرگمی تنها به دانشجویان و نوشتمن یک متن کوتاه ختم نمی‌شود، چراکه اگر به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در کشورمان نیز نگاهی بیندازیم، ما برای انتخاب نام یک جریان یا نمایشگاه هنری نیز دچار مشکل هستیم. برگزیدن نام برای یک روند و رویکرد شاید به ظاهر چندان اهمیتی نداشته باشد اما دلیلش به سردرگمی و برخورددهای چندگانه و بیشتر ناآشنا بر می‌گردد. به طور مثال تاکنون چهار نمایشگاه مختلف با توجه به رویکردهای معاصر برگزار شده است که در هر کدام از این نمایشگاه‌ها با نامی جدید روبه‌رو می‌شویم. در نخستین نمایشگاهی که در سال ۱۳۷۹ در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شد، به نام «هنر مفهومی» بر می‌خوریم که بر نمایشگاه‌های پس از خود هم که با عنوان‌های «هنر معنوی» و «بغ ایرانی» برگزار شد، سایه افکنده بود. بر نمایشگاه چهارم این جریان نیز عنوان «هنر مفهومی» به «هنر جدید» تغییر پیدا کرد.

گرایش و رسانه‌های جدید در هنر معاصر با تمام سرسختی ما در پذیرفتن آنها، راه خود را باز خواهند کرد اما آنچه که نگران کننده است به حاشیه رفتمن آنهاست. به طور مثال تأثیرات مهم اینترنت بر هنر که در ابتدا با پیدایش نرم افزارهای جدید آغاز شده بود به سمتی پیش می‌رود که اکنون فضای مجازی اینترنت به محل مهمی برای ارائه آثار هنری تبدیل می‌شود. در کشور خودمان نیز اکنون در زمینه ادبیات و هنر محیطی، ارائه اثر از طریق فضای مجازی اینترنت به طور جدی پی گرفته می‌شود و هنرمندان نیز آن را فضای مناسبی برای ارائه آثار خود یافته‌اند.

دو مشخصه مهم فن‌آوری‌های دیجیتال که موجب گسترش آن شده است، نخست ظرفیت بسیار بالای اینترنت برای ارائه مطالب و آثار است که در کنار آن فضای کافی برای شنیدن نظرات مختلف وجود دارد و نکته مهم آن این است که نظارت، تحریم‌ها و مقرراتی که بر سیستم‌های آنالوگ وجود داشت در سیستم دیجیتال اینترنت بسیار کمتر است (Cawson, 2004:4-5) (Domingos, 2004). کاسته شدن شدید هزینه‌ها در مقایسه با سایر رسانه‌ها است که خود موجب دموکratیزه شدن هر چه بیشتر این رسانه می‌شود. دسترسی گستردگی وجود دارد به اینترنت در بیشتر مناطق جهان و قابلیت‌های بالای تصویری آن در کنار نرم افزارهای بسیار متنوع، به شدت کشن ارتباطی افراد را تغییر داده است. این امر موجب می‌شود که هنرمندان بسیاری خواستار ارائه آثار خود در این فضا باشند، چرا که از سویی مخاطبان بسیار بیشتری دارند که با کمترین هزینه می‌توان یک اثر را برای آنها آماده کرد و ارائه داد؛ و از سوی دیگر این مخاطبان نیز منفعل نخواهند بود. به بیان دیگر ارتباط در رسانه‌های آنالوگ یک سویه است و مخاطب تنها بیننده، شنونده و یا خواننده اثر است، اما در رسانه‌های دیجیتال مخاطب می‌تواند جدا از نقش پیشین خود، تولید کننده نیز باشد. با توجه به مطالب گفته شده هنرهای دیجیتالی گوناگون مانند هنر وب، چیدمان‌های اینترنتی، هنر صدا و ویدئو در وب، هنر ای‌میل و هنرهای چندرسانه‌ای مجازی همگی به سویی پیش می‌روند که جریانی را برای ساز و کار فرهنگ و هنر آینده ترسیم می‌کنند و به صورت منطقی از سوی هنرمندان معاصر پذیرفته خواهد شد.

مبلغ

اسماگولا، هوارد جی، «گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری»، ترجمه فرهاد غبرایی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۱

پاکیاز، رویین، «دانشناسی هنر (نقاشی، پیکره سازی، گرافیک)»، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۷

رامین، علی، «مبانی جامعه شناسی هنر»، گریده، ترجمه و تألیف، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷، بخش ۴، جنت و لف، «تولید اجتماعی هنر»

لینتن، نوربرت، «هنر مدرن»، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۳

نادعلیان، احمد، «مقایسه نقاشی قدیم ایران با نگارگری امروز»

Cawson, Alen, "Beyond the Digital Divide: Harnessing the Internet for Cross-Cultural Dialogue", 2004

Hopkins, David, "After Modern Art, 1945-2000", Oxford University Press, 2000

www.fiankoma.org/pdf/beyond_the_digital_divide.pdf