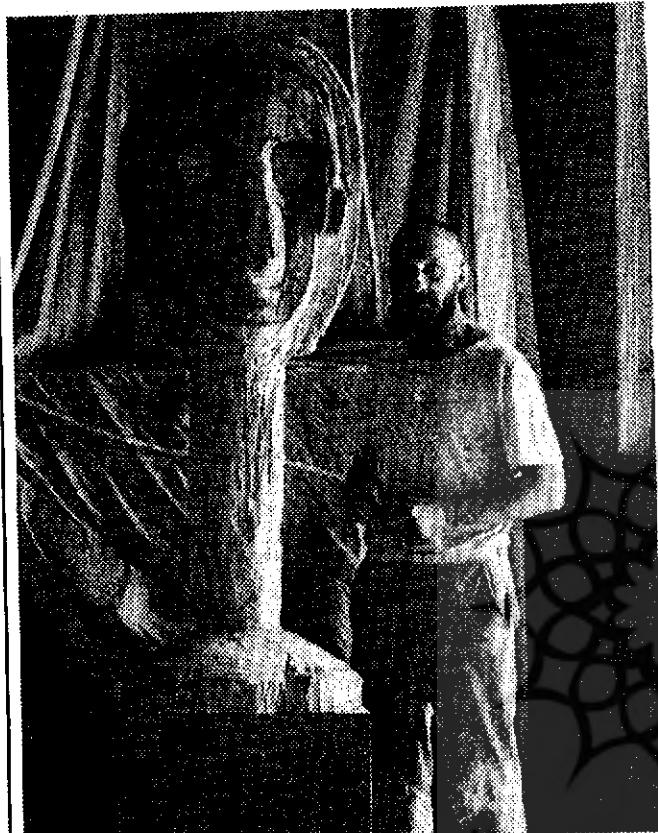

گُورگ باز لیتس نقاشی نو - فیگوراتیو

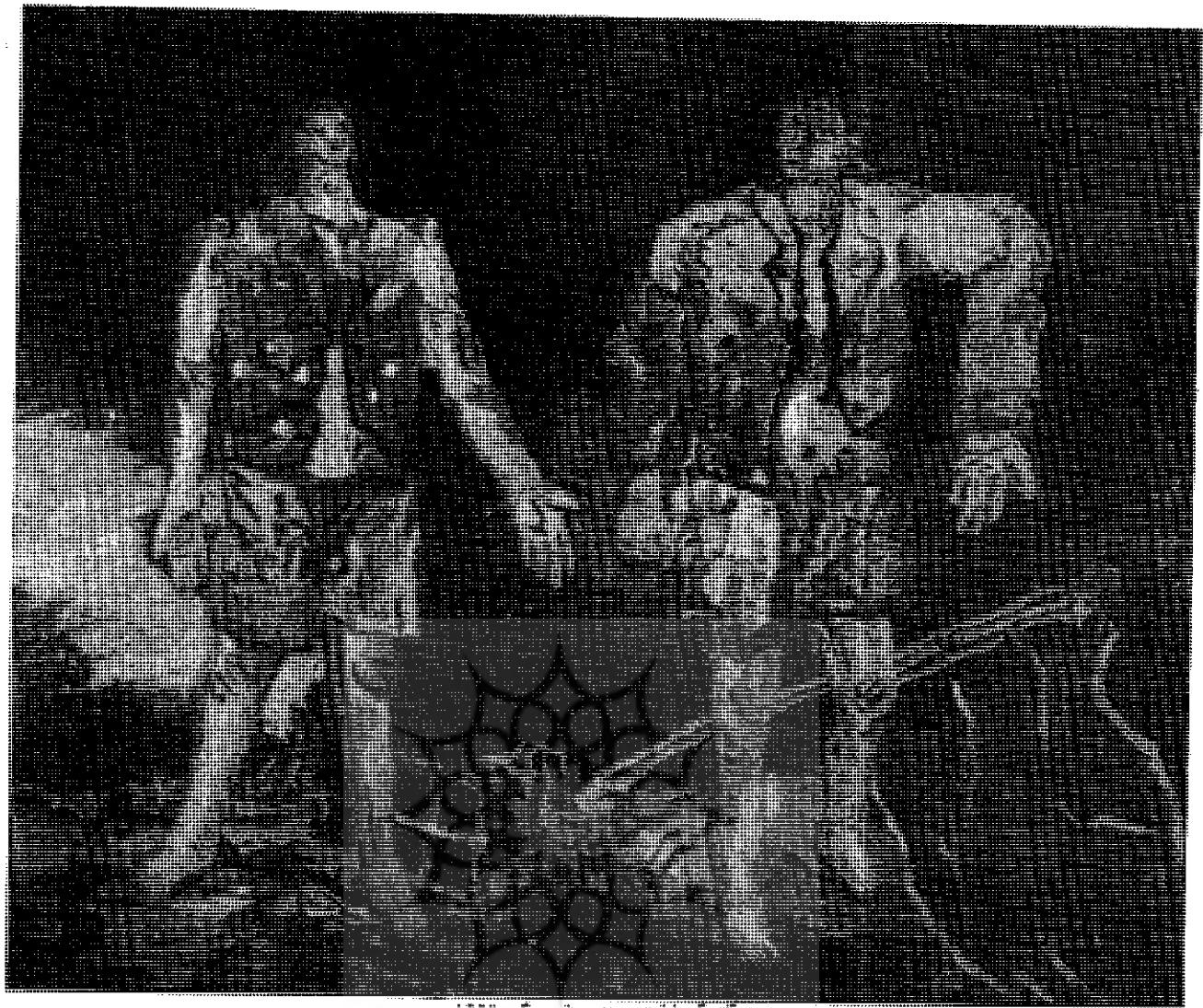
علی اصغر قره باگی

از این شماره
سر آن داریم که
به هنر و اندیشه
چهره های
نوآور و سرشناس
هنر های تجسمی جهان
بپردازیم
و هو بار با یکی
از این هنرمندان آشنایی
پیدا کنیم.
بخشی از آن چه در
این معرفی ها خواهد آمد،
استوار بر گفت و گوهایی است
که با این هنرمندان انجام شده است.
امیدواریم که این تلاش
در آگاهی یافتن از چند و چون
آن چه امروز در
جهان هنر های تجسمی می گذرد
باری رسان باشد.

نویسنده کانی همچون کلایو بل و راجر فرای و کلمانت گرین برگ با چهره جویی از نظریه های زیبایی شناختی امتوط کانث و «ستجش خرد ناب» او، این حرف را سر زبان ها انداده بودند که از دیدگاه زیبایی شناسی، تنها وجه فعل یک اثر هنری، فرم آن است و مقوله محتوانه تنها ربطی به اثر هنری ندارد بلکه در پاره های موارد نقشی ویرانگر و تباہ گفته هم دارد. در اوج مدرنیسم متأخر و دورانی که هنر های تجسمی زیر سیطره اکسپرسیونیسم انتزاعی قرار داشت، این نظریه شکل یک دکم و باور مطلق را به خود گرفته بود و در آن به چشم قاعده بی تخطی ناپذیر و همسنگ قانون طبیعت نگاه می کردند. اما از دهه ۱۹۶۰ به بعد رفتارهای این اندیشه پاگرفت که بیان انتزاعی و اکسپرسیونیستی هم تأثیر چندا باقته بی نیست و هرگز نمی تواند مستقل از نیروهای اجتماعی که شخصیت و هویت هنرمند را می سازد هستی پیدا کند. سرانجام در امتداد همین اندیشه های بود که در دو دهه ۸۰ و ۹۰ بساط چندین ساله

می گوید: «به نقاشی پیکاسو علاقه بی نداشتم و فقط به این خاطر که پیکاسو کموییست بود می خواستم مثل او نقاشی کنم». ^۱ چندی بعد نقاشی های انتزاعی فیلیپ گاستون، نقاش امریکایی او را به سوی خود کشاند. آن روزها نقاشی انتزاعی تمامی قلمرو هنر های تجسمی را زیر سیطره خود گرفته بود و همه جا بذر این باور را پراکنده بود که آن چه پیرامون نقاش می گذرد و ملموس و مرلي است نمی تواند مضمون نقاشی باشد. اما آن چه برشاگر بازیش جاذبه داشت آن بود که نقاشی انتزاعی با بخشی از جنبه های ذهنی و خاطرات دوران کودکی او آسان تر چفت و جور می شد و می توانست از طریق شکل های انتزاعی، برخی از عناصر تخیل خود را به پرده نقاشی راه دهد و چیزهایی را تصویر کند که کسی قادر به دیدن آن نبوده است. مدرنیسم در قلمرو هنر های تجسمی، بایه و اساس این انتزاعی را بروز گذاشت اما از آن پس همچنان که این انتزاعی را از هنر خارج نمی کرد، می خواست پرده های وزین و پر اهمیت نقاشی کند و به اعتبار آن به هویتی مشخص و مستاند بسته بود. یک چند در این گمان افتاد که اگر چهره بزرگ را نقاشی کند اثری بزرگ پدید آورده است. پرتره استالین را کشید و پشت سر شش پرتره بتنهون و گوته و برخی مضمون مذهبی و دهان پر کن دیگر را و بعد شماپل نگاری را یک سره کنار گذاشت و به پیکاسو پرداخت. خودش

بازلیتس ده سالی را به سرگردانی در میان نقاشی‌انتزاعی بدون فیگور و نقاشی فیگوراتیو گذراند. می‌خواست هر شش هم مدرن و انتزاعی جلوه کند و هم حريم و حرمت سنت نقاشی فیگوراتیو و اکسپرسیونیستی آلمان را نگه داشته باشد. تصویری که در سال ۱۹۶۵ به نام «دوستان بزرگ»، کشید امروز نماد نسلی است که بازلیتس در میان آنان می‌زیست و نقاشی می‌کرد؛ دو دوست دستان داغ خود را در دست هم می‌گذارند. دو دوست که از یک نسل‌اند، از نسل «تروریسم فرقه‌یی»، نسل «سیاست‌های زیست محیطی» و نسل «انقلاب‌ها و مبارزات دانشجویی». آنچه آن روزها نقاشی می‌کرد استعاره شرایط حاکم بر سرزمینی بود که در آن می‌زیست، آلمانی دوپاره و هر پاره بر ضد پاره دیگر. یکی از ویژه‌گی‌های آثار این دوره بازلیتس همین احساس تعلیق و ناطق‌بینانی است. در فضای برخی از آثار ۱۹۶۷ او جایه‌جا شدن عناصر با نوعی احساس اتفاقی همراه می‌شود؛ انگیزه‌های انسانی چنان‌با

و اپس‌گرانی و سرسپرده‌گی به سنت‌های بازدارنده نگاه می‌کردد و درست در میانه این ضدیت‌ها و بلبشو بود که بازلیتس به نقاشی فیگوراتیو پرداخت. از هر طرف به او حمله می‌شد، می‌گفتند آنچه نقاشی می‌کند ناهمزمان و نابهنه‌نگام است، تمام زاه و روش‌های ممکن آزموده شده است و واپس‌گرانی‌های آگاهانه نمی‌تواند توجیه شنی باشد. در فرایند مبارزه با همین مخالفت‌ها بود که فضای نقاشی‌های بازلیتس بازتر شد. دریافته بود که هر نقاشی آلمان نباید تماماً وقف نقاشی انتزاعی و اکسپرسیونیستی شود بلکه باید به نمایش روایتها و نمادها نیز بپردازد و از این رهگذر اثری برانگیزند و افسون کننده پدید آورد.

نقاشی‌های بازلیتس نخستین بار در ۱۹۶۳ در شهر برلن به نمایش گذاشته شد^۲ و پیدا بود که به قول یهودیان لهستان می‌خواهد همزمان در دو عروسی برقصد، هم می‌خواهد یک نقاش فیگوراتیو باشد و هم تنها معنایی نخواهد داشت بلکه امکان پذیر هم نخواهد بود. نقاشان نوگرا در نقاشی فیگوراتیو به چشم نوعی

گنورگ بازیتیس دبر تعال خور، مجموعه خصوصی

پیدا کرده و همه در آن به چشم یک پرده نقاشی نگاه می‌کنند نه فیگوری که سروته نقاشی شده است. بازیتیس با همین شگرد وارونه نقاشی کردن فیگورها، هنر خود را از پذیرش هر گونه انگ و ایسم مشخص رها می‌کند و آثاری می‌افزیند که شاید به تعبیری انتزاعی باشد و به تعبیری دیگر اکسپرسیونیستی اما به هر حال در سیطره هیچ یک از این دو هم نیست. یکی از انگیزه‌هایی که بازیتیس را به گزینش این شکل از نقاشی واداشت آن بود که او آلمانی است و همیشه از نقاشی المان انتظار می‌رفته است که اکسپرسیونیستی گذاشت. می‌خواست کارش بی‌آن که پای در بند این گونه هویت‌بیانی‌های استوار بر سنت داشته باشد، به ضدیت و انکار آشکار سنت‌های هنری سرمیش هم تعبیر نشود.

در نقاشی‌های بازیتیس نوعی خامدستی و ناهنجاری دیده می‌شود.^{۲۰} نه عمده است و نه می‌توان آن را به حساب ادا و اطوارهای مدرنیستی گذاشت. خودش در پاسخ گلدنز اهلر که می‌پرسید چرا نقاشی‌های است اندکی کثیف و کژ و کوز است با صداقت می‌گوید: «این بی‌تردید به علت ناتوانی‌های من است و بیشتر نقاشان المان این طورند. البته این خامدستی چیزی هم نیست که آن را از آغاز دوست داشته و یا به آن افتخار کرده باشم. کاری هم از دستم ساخته نیست. فقط می‌توانم

گنورگ بازیتیس B Fur Larry در نگارخانه پیس

طبیعت در می‌آمیزد که گویی یکی جای دیگری را می‌گیرد و هر دو، همزمان یک فضای واحد را اشغال می‌کنند. برخی از نقاشی‌های این دوران بازیتیس بر اساس قواعد و فرمول‌های منristی ساخته شده‌اند. سرهای کوچک و بدن‌های بلند و کشیده رهاز هر گونه تناسب متغیر و اعوجاج‌ها و تحریف‌های موجه و ناموجه از قواعد بازی مدرنیستی آن روز بود.

بازیتیس سرانجام در سال ۱۹۶۹ سبک اختصاصی خود را یافت و به نقاشی پرده‌هایی پرداخت که مضماین آن را وارونه نقاشی می‌گرد. بازیتیس آثار تازه خود را نخست در بی‌پیال ۱۹۸۰ نمایش داد. در سال ۱۹۸۱ در «ناکومونتا ۷» کامل به نمایش گذاشت. در همان سال در دو نمایشگاه دیگر، یعنی «روح تازه در نقاشی» در آکادمی سلطنتی انگلستان و نمایشگاه نیویورک نیز شرکت کرد و از همان زمان به عنوان یک نقاش پست‌مدرن شهرت جهانی یافت. بازیتیس با اشاره به وارونه گی فیگورهایش می‌گوید: «منتظر من از این کار آن است که به پرده نقاشی امکان فرات انتزاعی هم داده شود و فیگور سد راه این قرائت نباشد.» اما این را هم نمی‌توان انکار کرد که آثار بازیتیس ایماز نمادین جهانی است که امروز سیاری از عناصر آن را وارونه شده است و یا وارونه نمایانده می‌شود. بازیتیس پرده‌های عریض و طویل خود را با رنگ‌های تند و تلپناک نقاشی می‌کند و فیگورها امچابانگیز بود، اکنون شکلی بسیار عادی

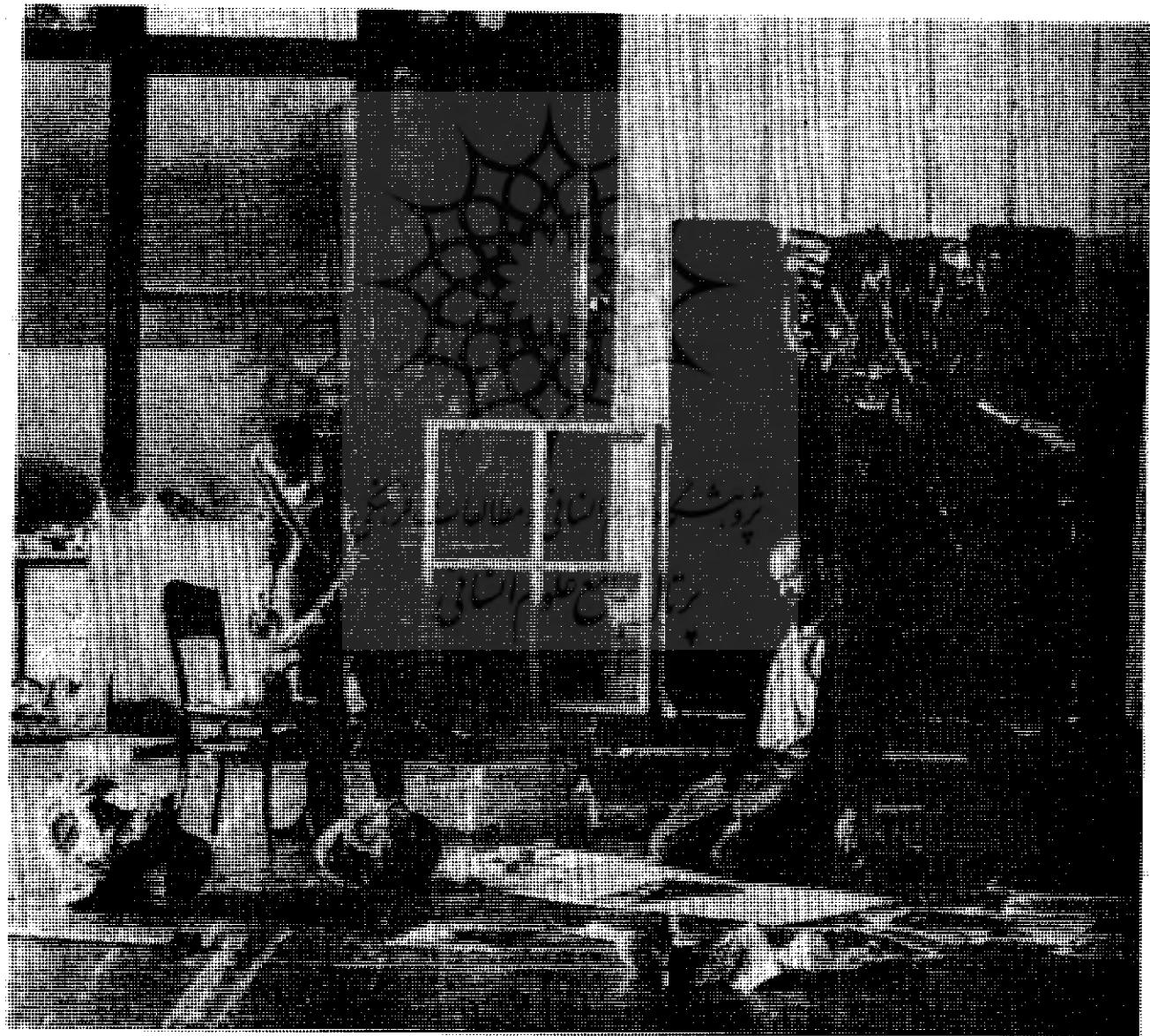
تصور کرد که قصد بازنمایی چیزی را داشته است و نقاشی های بعدی او نمونه های خوبی است در این ادعا که نقاش، برای آفرینش اثر هنری به دلیل **انگیزه** مهم و اساسی نیاز دارد نه استعداد. در آثار سزان، انگیزه مهم ترین عامل آفرینش هنری است و بروز نقاشی را پر می کند حالا چه سبب و گلایی باشد و چه تصلیب حضرت مسیح، سزان نمی توانست هیچ یک از این انگیزه ها را به شیوه بازنمایی سنتی نقاشی کند و خوشبختانه استعداد لازم برای این کار را هم نداشت.

نقاشی های بازليتس مانند یک سلسه پیشرفت های تاکتیکی و یافتن راهکاری برای اعتبار بخشیدن دویاره به محتوا جلوه می کند. راههای گوناگونی که بازليتس برای پاره پاره کردن ایمازها پیمود نوعی کشف دویاره در قلمرو تکنیک های گرافیکی و

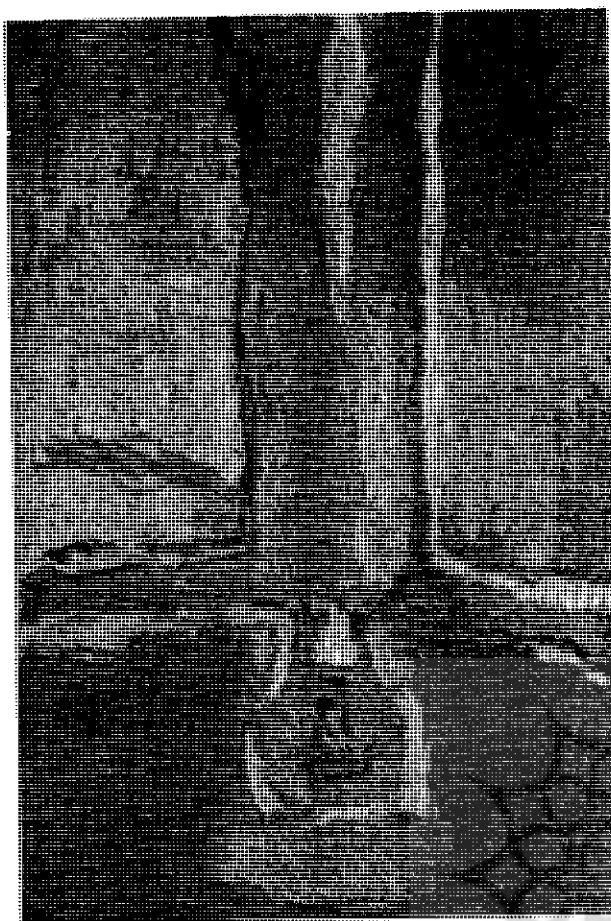
را که می بیند بر کاغذ یا یوم نقاشی می آورد آن هم به گونه بی که برای دیگران قابل فهم و درک باشد. من چنین استعدادی ندارم و اصلاً چنین استعدادی را سد راه و مانع پیشرفت هنر می دانم. من بیشتر مثل یک نقاش ناشی و ناآوارد کار می کنم درست مثل مامان بزرگی که به او گفته اند عکس عمودابکش و او باشیدن چند خط و نقطه، شکلی بر کاغذ می آورد.

آن چه بازليتس به آن اشاره دارد در جهان هنر بی سابقه نیست، سزان هم از هنرمندانی بود که استعداد طراحی درست و سنجیده و نقاشی چربستانه را نداشت و همیشه در افسوس این کاستی هنری بود. همیشه به هنجارهای مشترک می اندیشید و آرزو داشت که اثری همسنگ هنر موزه بی آن دوران پدید آورد اما نمی توانست. در آثار اولیه او حتی نمی توان

بگوییم که به مرور زمان با آن کنار آمد هم و چنان به آن عادت کرده ام که دیگر لذت بردن از آثار نقاشانی که خوب و قشنگ نقاشی می کنند برایم دشوار شده است. برخی از نقاشان ادعا می کنند که می توانند هر چیزی را طراحی و نقاشی کنند. این کار استعداد می خواهد و من چنین استعدادی ندارم. اما این را باور دارم که انسان می تواند اینکار کند و این کار نیازی به استعداد ندارد. برخی از مردم خیال می کنند که برای نقاش شدن و نقاشی کردن به استعداد نیاز دارند. این باور را پذیرفته اند چرا که آکادمی ها و سنت های نقاشی این حرفا را در گوششان فرو خوانده است اما می بینیم که بسیاری از نقاشان امروز، مخصوصاً آن ها که بر روند نقاشی تأثیر گذاشته اند از چنین استعدادی بسیار بره بوده اند. اگر نقاش استعداد داشته باشد، بی درنگ آن چه

گنورگ بازليتس و یکی از دستاورانش در گاراژ لفافه

گنورگ بازیلیتس «نقاب ورونيکا» ۱۹۸۳

گنورگ بازیلیتس تصلیب، ۱۹۸۳

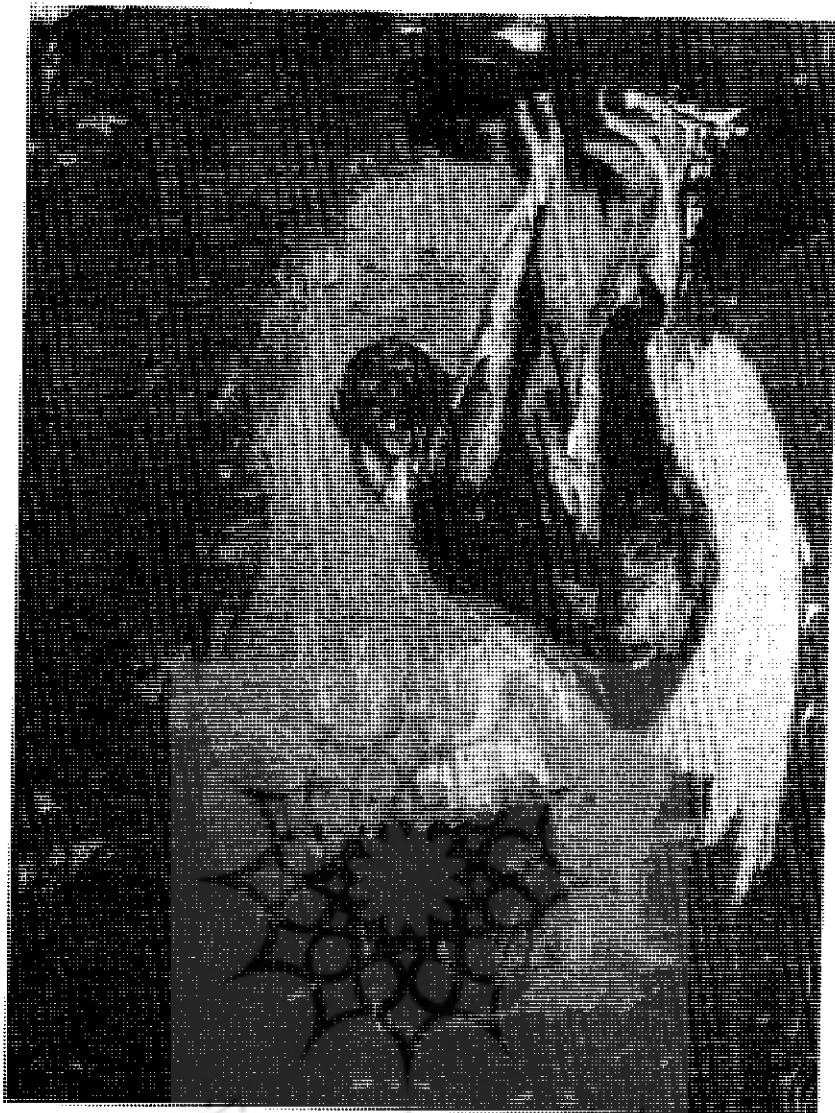
چون «پست - درسدن»، «پست - آشوبتمن»، «پست - دیوار برلین»^۴ نام برد اما اگر قرار باشد که نقاشی بازیلیتس در طبقه‌بندی خاصی جای داده شود بی‌تر دیده نو. فیگوراتیو و واژه‌هی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. این نام‌گذاری‌ها بیشتر به سبب محتواهی است که بازیلیتس بر آن تأکید می‌ورزد. می‌گوید: «کارکردن با مضمونی که روح را به حرکت در آورده از اهمیت بسیار برخوردار است و برای آن که روح به حرکت در آید باید محتواهی وجود داشته باشد. نقاش باید محتوا را بیافریند... محتواهی که در آثار من دیده می‌شود باید در گوشه قرار بگیرد و بعد از آن یک علامت سوال گذاشته شود».

اما جدا از این نام‌گذاری‌ها که هدفی به جز اشاره و ارجاع ندارد، واقعیت آن است که نقاشی بازیلیتس که امروز یکی از واحدهای اندازه‌گیری نقاشی‌المان شمرده می‌شود، از سنت نقاشی منیریستی ایتالیا و مجسمه‌سازی افریقا هم به همان میزان اکسپرسیونیسم استفاده کرده‌اند اما واقعیت آن است که این واژگان بیش از حد دم‌دستی و کلیشه‌بی است و شگردهای منیریستی را این ایسم‌ها جدا می‌کنند گذر زمان است که تباید نادیده انگاشته شود. از همین وارونه می‌کند و حضور خود را به شکل نوعی منیریسم افراطی به رخ می‌کشد. از آین رهگذر، نقاشی بازیلیتس از یک سو پایدار و گفتة آرنولد هاوزر است که منیریسم را

گسترده، نقاشی بازیلیتس را نوعی حق‌قیمتی هنری و راهی تازه برای جلب مشتری می‌دانند و در قطب دیگر، آن را اصلی ترین بیان تجسمی معاصر برای نمایش وارونه‌گی جهان امروز توصیف کرده‌اند. در میان این دو قطب، به تعییرهایی همچون «افرینش اثری که گامی فراسوی شمایل‌نگاری گذاشت»، و نوعی شمایل‌نگاری مدرن که رها از قید و بندهای کلاسیک و اهداف خوداگاه هنرمند است، نیز برمی‌خوریم. اما خود بازیلیتس بی‌اعتنای این حرف‌ها زیرگاهه می‌گوید: «من امروز آگاهی دقیقی از حالت چیزها ندارم و شاید وارونه نقاشی کردن فیگورها درست ترین شکل بازنمایی آن را بشناسد». وارونه کردن فیگورها آن‌ها را بسیاری از پیشوندهای مترکب رهایی می‌دهد، بسیاری از هنرشناسان برای نام‌گذاری هنر بازیلیتس از واژه اکسپرسیونیسم و مفهوم تازه‌تر آن یعنی نو-اکسپرسیونیسم استفاده کرده‌اند اما واقعیت آن است که این واژگان بیش از حد دم‌دستی و کلیشه‌بی است و آن چه هنر بازیلیتس را این ایسم‌ها جدا می‌کنند گذر زمان است که تباید نادیده انگاشته شود. از همین رهگذر هم هست که هر یک از منتقدان انگی تازه بر کارهای او لوزده‌اند که از جمله می‌توان از عنوان‌هایی هم

شمایل نگاری به شمار می‌آید و در واقع تلاشی برای بی‌اعتبار نمایاندن میثاق‌های زیبایی‌شناسی فرم بود که سرانجام به وارونه کردن فیگورها انجامید. در آن روزها برخی از منتقدان که هنوز در تلاش بازیلیتس به تردید می‌نگریستند این کار او را نیز گامی در جهت محتوا زدایی‌قلمداد می‌کردند. مثل‌آرایک هلاگون نوشت: «تصمیم بازیلیتس در مورد وارگون نمایاندن فیگورها نوعی بیان استعاری و نمادین وارونه کردن و بیرون ریختن محتوا است»، و آندره آس فرازک، از سر تعصّب، این کار را به حساب «فراط در فرم‌الیسم» گذاشت. برخی از منتقدان پا را این هم فراتر گذاشتند و نقاشی بازیلیتس را «انحطاطی دوباره در نقاشی آلمان و بازگشت به میثاق‌های تلقیدی بازنمایی» نامیدند.^۵ این نویسنده‌گان هرگز به روی مبارک هم نیاورندند که اگر بازیلیتس می‌خواست اثرش به ظاهر تهی از محتوا باشد چرا به نقاشی انتزاعی غیرفیگوراتیو نپرداخت؟

از میان نقاشی‌های بازیلیتس آن چه بیشتر مورد نقد و تفسیر قرار گرفته همین فیگورهای وارونه است که حتی به عنوان نقاشی ادبی و روائی هم شناخته شده است. این نقد و نظرهای گستره‌بی وسیع از دیدگاه‌های گوناگون را در برمی‌گیرد. در یک قطب این طیف

فهرست منابع:

- "Postmodern Thought", ed. Stuart Sim. Icon Books, London, 1999
- "Art After Modernism", ed. Brian Wallis, R.Godine Publisher Inc. New York, 1996
- "Art Talk", Siegel, Jeanne. ed. Da Capo Press, Michigan, 1988
- "McEvilley, Thomas, "Toward a Redefinition of Painting for the Postmodern era", Cambridge University Press, 1993
- Maasheck, Joseph. "Modernities, Art-Matters in the Present", The Pennsylvania State University Press, 1993
- Taylor, Brandon. "The Art of Today", The Everyman Art Library , London 1995
- Wheeler , Daniel. "Art Since Mid-Century", Thames and Hudson , London, 1991

ورزیدن بر تصنیع بودن نقاشی هم هست بازیتیس می گوید که با وارونه کردن فیگورها آنها را از بسیاری از پیوندهای متعارف می رهاند اما همین کار، افقی تازه و حتی گستردگی از پیوندهای پیشین باز می گشاید و تصویری از جهان وارونه و چندپاره امروز را به نمایش می گذارد.

پانوشت‌ها و منابع:

۱. نقل قول هالز گفت و گوی بازیتیس با Henry Geldzahler در اکتبر ۱۹۸۳ است
۲. Galerie Werner and Katz
۳. "Art After Modernism", ed. Brian Wallis , 1996
۴. "The New Modernism, Deconstruction Tendencies" Art and Design, 1988

آغازگر مدرنیسم می داند و از سویی دیگر تأکیدی است بر جدایی ناپذیر بودن هنر پریمیتو و مدرنیسم. منبع نمادهایی که بازیتیس به کار می گیرد تنها سنت فرهنگی آلمان لیست بلکه از تمامی گستره هنر مدرن سود می جوید و بدین سان تعریفی تازه از سنت نقاشی به دست می دهد. افزون بر این، در آثار بازیتیس نوعی شبیه‌گویی و نفرت توامان نسبت به نقاشی اکسپرسیونیستی آلمان پیش از جنگ جهانی اول نیز دیده می شود. بازیتیس برای اصرار ورزیدن بر وارونه گی فیگورهای خود به رنگ اجازه می دهد که به سمت پایین نشست کند تا مباداً تعاشاگر احساس کند که تابلو اشتباهها وارونه به دیوار آویخته شده است. وارونگی فیگور، نماد و نهایت تضاد با مفاهیم هنجارگذار و تأکیدی است بر سلسه مراتب و رابطه میان فیگور و فضا و نوعی ارجاع روانی که در آن فیگور در عین حال که به مثابه ابزاری برای طبیعی نمایی به کار گرفته می شود، ابزار تأکید