

آشنایی معلمان هتر با استادان صاحب نام هتر ایران، فرصتی ارزنده و مقتضی است؛ آیدین آغداشلو؛ نقاش، پژوهشگر، متقد هنری و اندیشمند معاصر، در این نوشتار به چگونگی آغاز زندگی هنری و دیدگاه های خویش می پردازد که آنید است راهگشای معلمان هتر باشد.

دیگر نقاشی

آیدین آغداشلو

نقاشی را تماشا کرد و گفت این کار هیچ حاصلی ندارد. اثر هنری واقعی، هدفی را دنبال می کند که حاصل تجربه و عمل خود هنرمند است؛ و حواس قدری جمع شد. دریافت بعدی رامدیون اشاره جلال مقدم هستم که فقط یک روز در مدرسه جم قله ک معلممان شد و همان روز بود که برایم روشن کرد تفاوت کار دگاوتوزلو ترک در کجاست.

همان روز بود که درسته ای به رویم گشوده شد و فهمیدم در ک معنای نقاشی، کلیدی دارد که در دست من نیست و من تنها قلمزن نقاشی ام، پس گشتم به دنبال معنای نقاشی، که لابد مثل مسابقات مجله های ک جای منظره ای مخفی شده بود. کم کم کارهای استادان بزرگ را شناختم و وقتی که دیدم بضاعتمن کفایت نمی کند، شروع کردم به خواندن، به خواندن هر تکه کاغذ که گیرم می آمد. باز که کفایت نکرد، انگلیسی را هم آموختم تا بیش تر بخوانم، اما معرفت، دریای گسترده ای بود، پیچیده و پنهان شده در تاریکی غلیظ، و من مشتاق، هراسان رهاسده ای در گوشه ای گم.

سرگشتنگی اما خاص من نبود، مانسلی بودیم از نوع و جنسی که بختمن گفت و در آغاز راه، اهمیت آموختن را آموختیم و آن لحظه رهایی، آن اشاره جادویی به درسته ای در جای و به کلیدی در جای دیگر، عاقبت فرارسید.

اما گشودن آسان نبود. کم و بیش، همه مان امیر وی امیر نادری بودیم و مهریانی جهانی که به لطف و مرحمت دستمان را بگیرد و ما را برسکش،

نقاشی را مثل هر نقاش حرفه ای دیگر از نوجوانی شروع کردم. از همان سال های سختی و کوشش، ایام آرمان های دور و درازی که هر چه دور از دسترس می نمود، اما معنای مرا که افرون کرد، حاصلش را داده بود و بیش تراز آن هم از سر من زیاد بود.

نقاشی را نزد خود آموختم، اما اگر در جانی و در کسی کاردانی و مهارتی سراغ ڈاشتم، با فروتنی روانه می شدم تا بیش تر بیاموزم؛ کار بارنگ روغن را از تیگران بازیل و کار با آبرنگ و گواش را از بیوک احمری، و در ادای این دین، سال هابعد نمایشگاهم را به او تقدیم کردم. اصول و فوت و فن تذهیب و خوشنویسی و نگارگری (مینیاتور) و نقاشی گل و پرنده را آرام آرام و طی سال ها کشف کردم، و به یمن خطوط تکه پاره قدیمی و ارزانی که می خریدم و در پی کاری دقیق و طولانی تعمیرشان می کردم و به روزگار حشمت و سلامتیشان باز می گرداندم، شدم تذهیب کار و نگارگر.

از همان نوجوانی، با حیرت، تصاویر چانی کار استادان اروپایی را تماشا و سعی می کردم به خوبی آن ها نقاشی کنم. هر قدر فاصله ام از کارهای آنان زیادتر می نمود، اشتیاقم به هم ترازی هم، بیش تر می شد. این شد که کپی کاری ماهر شدم و اولین سفارشم، کپی و نوس راکی کار و لاسکر، را در دوازده سالگی به چهل تومان فروختم.

سرشوق آمده بودم و زیاد کار می کردم، تاروzi داشتم کپی سفارش بعدی ام، صورت شوین، کار دلاکروا، را می کشیدم که داریوش شایگان آمد و

شامل حالمان نشد، اما به جد و جهد یاد گرفتیم که چه طور سرپا بمانیم و دیوژن و از مراحمان بخواهیم که بگذرند و حائل خورشید نشوند. خواهشی که هنوز هم چنان برقرار است. اما چون حکایت این نسل را در جایی دیگر گفته ام، دیگر تکرار نمی کنم.

نوزده سالم بود که رفتم به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. سال های آن دانشکده، سال های هدر عمر من بود و دین هیچ یک از معلمان آن جارا به گردن ندارم. تنها خاطره ای که برایم مانده، تصویر جماعتی است که به جان کشند و سعی و هیاهو می خواهند جای بهتری را در واگن قطاری دست و پا کنند که سال هاست سر جایش مانده و پوسیده است و لوکوموتیو شد، دیر زمانی است که نعره کشان رفته و همه را جا گذاشته است. کسی هم متوجه این نکته نیست.

وقتی که فهمیدم، خودم را با گن انداختم یا بین؛ سال هزار و سیصد و چهل و سه بود که از دانشکده آدم بیرون.

ده سال بعد راه گوش و کنار هر سبک و شیوه ای سر کشیدم، صاحب مهارت هایی شدم که هر تکه اش از جایی می آمد، از نقاشی های سوررئالیستی تا مشق های رنسانسی، از آدمک های دکریکویی تا دست های وهم آلو دی که به موقع و انتظار از ظلمات بیرون آمده بودند، از درخت های بارور و پر افراشته ای که خانه بندی جدول های هندسی سایه های فراشان را مقید می کرد، تا نک چهره های آدم ها، تا چشم انداز بام خانه های کوچک محقق و مکرر دور و برم.

همه این راه پیچایچ و گاه بن بست را باید می رفت تا به جایی برسم. تادریک دوران گذار تعیین کننده، نقاش های دلپذیر نقاشان گذشته که روز گاری چنان دوستشان داشتم جای چشم اندازاها و چهره های واقعی را بگیرند؛ چنین شد که ونوش بویچلی از درون صدف زاده شد و بر پشت یام کاهگلی منزل آقای نوری همسایه مان، در کوچه نویهار قلهک ایستاد. باشکوه و جمال و لطف تمام. از همین زمان، نقاشی های قرون پانزده و شانزده اروپا شدند الگوی کارم و به جای این که به نظاره اندام ارزش های زمانه ام بنشینم، خاطرات اندهامی را تصویر کردم که از نابجایی ارزش های اصلی حکایت

می کردن که در روزگار ما مجال وجود نداشتند و دوام و تاب نمی آوردند، و اشاره داشتم به عصری که در هنرها و تخریب حد نمی شناخت و در هوای عفنش هر فرشته در چشم به هم زدنی پژمرده و خاکستر می شد؛ مثل آن صحنه کشف نقاشی های دیواری باستانی در فیلم رم فدریکو فلینی که نقاشی ها به محض تماس با هوا مسموم سال های هفتاد، که از رخته مته های کاونده فولا دین به داخل حریم معبد مخفی مانده در پس قرون متشر می شدند، رنگ می باختند و محو می شدند.

دوره خاطرات اندهام از سال پنجاه و سه شروع شد و به تخریب و از شکل انداختن نقاشی های رنسانسی گذشت تا در سال پنجاه و شش رسیدم به نقاشی های سال های آتش و برف. با اشاره به واپسین روزهای بی خیالی و خوش خرامی موجودات فاخر و متکبری که از زمستان سرد متشر و برف نشسته بر پس زمینه هایشان بی خبر بودند. یاتمنای ماندگاری خوشی گذرا آن لحظه، بی خبر ماندشان را می طلبید.

نقاشی های این دو دوره را در قطعه های نسبتاً بزرگ صدر هفتاد سالی متربا گواش می کشیدم و حاصل ده ها کار بسیار دقیق این شد که توانستم گواش را با مهارت به کار برم و وسیله دلخواهم باقی بماند، که هنوز هم مانده است.

از اواسط دهه هفتاد میلادی بود که دانستم الگو قرار دادن نقاشی های استادان گذشته و تخریب و تغیرشان، روش مرسومی در هنر غرب هم هست، تا

● آدمی باید کور می بود یا در دنیا را
می بست تا جولان مرگ را نبیند و
مردان جوانی را، که به چیزی
نمی گرفتندش و از استقبالش بیمی
در دل نداشتند... مثل همان مینیاتور
در پرواز میان دود غلیظ که گرچه
مچاله است، اما نمرده است...
مینیاتورهای مچاله از همین جا آمدند

بسیاری را در اطرافم سراغ کردم که نمرده‌اند، که برای من نمی‌میرند. از این جایه بعد دیگر حدیث جمال و جوانی و طراوت بود که مثله می‌شد و مرگ پیروز بود که همچنان شلتاق می‌کرد و من نمی‌توانستم صورت همه مرده‌ها را نقاشی کنم، ناچار تمثیل، مینیاتورها و قطعه‌های خوشنویسی و تذهیب را جایگزینشان کردم تا از سرمویه و دادخواهی، روایتگر آن ستمی باشم که عرصه خاک را در می‌نوردید.

مینیاتورهای مچاله، که تعدادشان زیاد شد، از این جا آمدند و اگر بخواهم به دوره‌ای از کارهایم اشاره کنم که مجموعه مهارت‌های فنی و بنیان‌های حسی ام در یک جا جمع شد و حاصل داد، همین دوره است. در این نقاشی‌ها پرداخت و قلم گیری شیوه مکتب اصفهان قرن یازدهم باید در ساختار پیچیده کاغذ چروک خورده و مچاله‌ای کار می‌شد که صناعت دوگانه‌ای رامی طلبید: از سویی قلم گیری باید راحت و قوی حرکت می‌کرد. انگار که روی کاغذی صاف اجراسده باشد. واز سوی دیگر، سایه روشن، پستی و بلندی و جنس و رنگ کاغذ مچاله شده، عینیتی ملموس و واقعی را باید انتقال می‌داد. همراهی و هماهنگی این دو شیوه مختلف، در حقیقت نقطه تلافی دو هنر و دو جهان بینی شرقی و غربی بود، تلاقی دو ساختاری که یکی جهان رادر سطحی خیالی، و دیگری در بعدی عینی جست و جو و تصویر می‌کند.

مینیاتورهای مچاله، از مچاله شدن من و نسل من هم حکایت داشت و تلخی عمیقی را شکل می‌داد که حاصل عدم درک و تفاهم میان نسل من و نسل تازه از راه رسیده‌ای بود که عادت داشت، به جای این که بشناسند و از سر صبر انتخاب کند، راحت

بعدها که در سال ۱۹۷۸ کتاب «هنر درباره هنر» نوشته لیمن و مارشال درآمد و این مکتب صاحب اصول و اساسنامه هم شد.

سال‌های بعد به کار زیاد گذشت و الگوی‌های نزدیک تر و تازه تر را جست و جو کرد و یافتم: در چهره سنگی و صیقلی نیمرخ آرام و نجیب پارسی باشکوهی که از تیشه یونانی مهاجم، یا هدف گیری فلاں خان ایلاتی، در هم شکسته بود در کاسه فیروزه‌ای منقوش هشت صد ساله‌ای که تکه هایش در هوا پراکنده بود و در پس زمینه، توپانی از خاک، افق را به آسمان متصل می‌کرد و در هم می‌تیید؛ در پادشاهان جواهرنشان و مطربان بی خیال فاجاری که مهر «باطل شد» سرتاپیشان را می‌پوشاند.

جنگ که شد، سهم اندکم را با نقاشی مینیاتور سوخته رضا عباسی ادا کرد که در آسمان رها بود و در دور دست ستون‌های دود سیاه حریق ظلمت را می‌گستراند، و جهان شد مصدق عینی خاطرات انهدام من.

آدم باید کور می‌بود،
یادر دنیارامی بست و به
سوراخی می‌خزید، تا
جولان مرگ را نبیند و
مردان جوانی را، که به
چیزی نمی‌گرفتندش و
از استقبالش بیمی در دل
نداشتند.

مثل همان مینیاتور در
پرواز میان دود غلیظ که
گرچه مچاله است، اما
نمرده است. کشتگان

اثرآیدین آغداشو

● درک معنای نقاشی، کلیدی دارد

● یافتم یا نیافتم به کثار، در دل این جست و جوی دراز سی ساله، چه خوشی عظیمی نهفته بود!

● اگر بگوییم که در کارهای گرافیکی ام نقاشم، و در نقاشی‌هایم، تصویرگر، هراسی هم از این داوری ندارم

مجاله کند و دور بیاندازد.

بعدها که دیدم در مینیاتورهای پاره و سوخته ام،
که با چاقو تکه تکه شان می کردم و تا به نیمه
می سوزاندمشان، تلخی جایش را به سبیعت داده و
انهدام حقیقی، جای انهدام مجازی را گرفته است،
مفهومه را رها کردم.

ابرنگ های سال های بعد هم بازبهانه ای شدند
برای حسرت و دریغ؛ چه «یادداشت های باغ ملک»
و چه «منظرهای بی اهمیت» که هنوز هم برای من
بازگو کننده تنها ماندن ارزش های بی حفاظ در
معرض زمانه اند، به پیری و مرگ هم اشاره دارند،
اشارة ای نزدیک، به مادرم، به خانم ناهید نججون
که مرگ را پذیرانبود و نادیده می گرفت و قرار باقی
عمر را بر خوشی های مفروض و موهوم در
پیش رویی می گذاشت که می دانستیم بنا نبود و
بیماری در راه بود و تکیدگی و مرگ.

در یادداشت های باغ ملک هم، عمارت ها و
اتاق های خالی و حوض ها و پله ها و کاشی ها و
ترده ها بودند که می پوسیدند و می مردند، و من چه
عاجز بودم از سدره اجل زمان شدن و ناچار نشسته
بودم به کار ثبت و ضبط لحظه های آخر. در
امانت داری این ثبت و ضبط، اجرای دقیق و کارآمدی
رامی طلبیدم تا نکته ای از قلم نیفتاد و سهوی نزود.
این شد که در کارها از قلم خشک بسیار استفاده کردم؛
با گوشه چشمی به کار اندره وایت و شیوه سهل و
ممتنع او، امادراین برداشت به همین مقدار اکتفا کردم
که قلم خشک را تها در بی اثر کردن شیرینی و
ملاحت آبکی شیوه های رایج آبرنگ به کار برم و از
زیری کاغذ، بافتی جدی و خشک رایبرون بکشم.
منظرهای بی اهمیت، راهی شد برای نمایش
عطوفت و شفقتی که به جاهای پرت و اشیا زیاد رفته
داشتم. برای دریای قهقهه ای و ساحل پر زیاله و قله
سنگ هاو شیر و شلنگ آب و هرشیء بی اهمیت دم
دستی که اگر درست نگاهش کنی، می بینی که معنای
فروتنانه مستور و عمیقی را در خود حمل می کند:
بی ادعایی.

بعد هم رسیدم به تک چهره های نقاش که
تصویر درهای پوسیده و بسته مانده است، به نشانه
فراموش شدگی خود خواسته من در این سال ها.
نشانه که می گویم، می بینم همه نقاشی هایم اشاره ای
دارند به معنایی و دائم دارم میان معنای ادبی و نقاشی

ناب، بند بازی می کنم،
که اگر خطرا کنم، یا
پرت می شوم به ورطه
سمبولیسم دستمالی
شدہای که اغلب حریه و
اسباب دست هر مدعی
کنار مانده و به بازی گرفته
نشده ای است، یا می افتم
به چاه ویل فرمالیسم، میدان
گریزی که چشم و دل باز
آدم را کور می کند؛ چشم و
دل آدمی مثل مراء که همیشه
می خواست و جدان بصری
و تصویری دورانش باشد و راوی این حضور بماند،
که نخواست مانند یاقوت مستعصمی خطاط، در آن
غوغای بعداد و یاهوی هلاکو، بروdbالای مناره ای
و «كاف» ای بنویسد که به «عالی بیارزه» شاید هم
اگر چنین کاف یگانه بی بدلی رامی توanstم بنویسم،
قیل و قال عالم در گوش جانم فرومی نشست و رها
می شدم.

نقاشی ها به کنار، عمری را به کار گرافیک
گذراندم و گذرانم اغلب از همین راه بود. اما بعد از
سال پنجه و هشت بود که معنای مشخصی را در
کارهای گرافیک سراغ کردم و دریافتتم که هنر
گرافیک، کارش فقط لفظ را به تصویر درآوردن
نیست و باید معنای موضوعی را که سفارش گرفته ام
از صافی ذهن بگذرانم تا حاصل جمع آن موضوع و
معنا و برداشت شخصی ام به ثمر برسد، زیرا تجمان
عنوان به تصویر، که نشد کار. اگر در دورانی توانستم
این راه را آغاز کنم، به خاطر تحمل و همراهی
سفارش دهنگانی بود که این در را برایم نیمه باز
گذاشتند. به همین خاطر است که اغلب کارهای
گرافیک فرهنگی ام اثر از دوره خاطرات انهدام دارند.
مثل روی جلد کتاب شیخ شرزین و از سوی دیگر،
هر کدام از نقاشی های دیگر مرا هم به راحتی می شود
در زمینه تصویر گرافیکی قرارداد و خلاص شد. پس
درست است اگر بگویم که در کارهای گرافیکی ام
نقاشی و در نقاشی هایم تصویرگر، هراسی هم از این
داوری ندارم، چرا که دیری است مرزهای قاطع
تعريف های ن هایی و جمع بندی های تعیین
تکلیف کننده را چندان جدی نمی گیرم و آسوده ام و

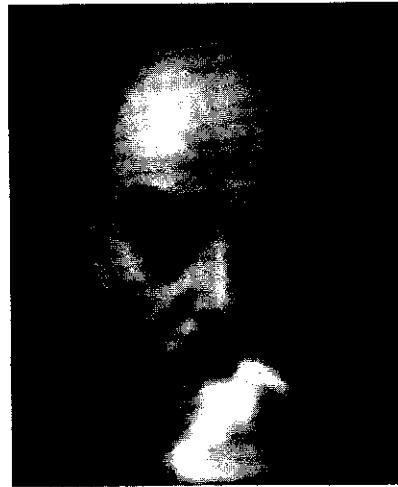
حواله ای که کاستی گرفته است و دستی که لرزش افزودن شده است، امید رسیدن به گردش راه ندارم.

این مقدمه را دوباره که می خوانم، می بینم بنابر معمول نوشته های این سال های من، همچنان اندوه بر شادمانی چیره است، و وقتی که فیلم گفت و گوی فدیکو فلینی را به یاد می آورم، خجالت زده اندوه های ناچیز و حسرت های بی مقدارم می شوم و در برابر او، که با چه سرخوشی درخشانی حاصل عمر پرپارش را جمع می زند و با چه آرامش با شکوهی آنچه مقدور و مقدرة بوده است رامی پذیرد، شر اخلاص فرودمی آورم.

اما افسوس همیشگی من باید از آن رو باشد که

حالا، در آغاز پنجاه و چهار سالگی، تهابه این تعریف کلی و مبهم، دل خوش کرده ام که آدمی هست رسیده به معنایی، که راه بیانش را هم یافته است. یا خیال می کند که یافته است. و مجال مختصری دارد تا پیغامش را منتقل کند. باقی همه حرف است و از مقوله گران جانی و حب و بعض زیادی.

اگر از همان سال پنجاه و چهار، سال اولین و آخرین نمایشگاهم، مقید این می ماندم که از نقاشی هایم عکسی بگرم یانام و نشانی خریدارانم را در دفتری بنویسم، این مجموعه کامل تراز این می شد. مثلثاً از سی نقاشی آن نمایشگاهم فقط چهار پیغام نمونه در اینجا آمده است، یا از نزدیک به صد نقاشی پیش از سال پنجاه و سه، تهابه نقاشی ام را یافته ام. از نقاشی های بعد از سال پنجاه و هفت هم

● سوره حمد را که از روی خط میرعماد نوشته و تذهیب کرده ام. از بهترین کارهایم در این زمینه می دانم و با چشممانی که ضعیف تر شده اند و حوصله ای که کاستی گرفته و دستی که لرزش افزون شده است.

چیز زیادی در دست نمانده است، چون اغلب در امریکا و آلمان و انگلستان پراکنده اند و عموماً در سال های بین پنجاه و هشت تا شصت کار شده اند. سال هایی که در نویسیدی و فقر و تهابی کار می کردم کنار امضای یکی هم نوشته ام: در نهایت پریشانی احوال نقاشی شد.

از نگارگری هایم، اسمی که این روزها متراff مینیاتور می آید و جایگزین خیلی بدی هم نیست، تقریباً هیچ نمونه ای ندارم. ده ها کارم را آن روزها آدم علاقه مندی می خرید و در دور دست ها می فروخت که حلالش باد. از خوشنویسی های با قلم مو و خطوط قطاعی، شکر خدا، دونمونه رانگاه داشته ام که به یمن اهدا به عزیزانم از نگاه خریدار خریداران و نگاه فروشندۀ خودم در امان مانده اند.

سوره حمد را که از روی خط میرعماد نوشته و تذهیب کرده ام، از بهترین کارهایم در این زمینه می دانم و با چشممانی که ضعیف تر شده اند و

به چشم انداز وسیع و بالابلندی که به جست و چویش برخاستم، دست نیاقتم و شاید آرمان و امید مو هوهم، که جای سیار رفیعی رانشانه می زد، نگاهم را لازم نظر مختصر و دلپذیری، که چه دم دست بود و مطبوع، پرت کردو به دور دستی کشاند که هنوز می چویمش و نمی یابیشم.

یاقتم یانیاقتم به کنار، در دل این جست و چوی درازسی ساله، چه خوشی عظیمی نهفته بود و چون شادمانه زیستم، پس حسرتی نیست.

دارد. به طوری که اکثر خدایان هند، در حقیقت شکل تبلور قوای طبیعت هستند. «نالدلاز» نهایت کوشش خود را در پیوند ارزش‌های انسانی و طبیعت اعمال نمود تا هنرآموزان در ضمن و همراه با آموزش، به نوعی همزیستی مطلوب با طبیعت دست یابند.

«نالدلاز» با شخصیتی قوی و اعتقادی راسخ به لیبرالیزم، پیوندی میان نئوکلاسی سیزم و توان‌های بومی پذید آورد. هنرمندان مدرنی چون «بینود بیهاری موکورجی»^(۱۶) و «رام کینکار»^(۱۷) حاصل همین نظام فکری بودند. نالدلاز به شاگردانش می‌آموخت که حقیقت مطلق برای یک هنرمند، تقطه‌ای ثابت نیست، بلکه راهی است که او در آن سیر می‌کند. او بنیانگذار فرهنگستانی در شانتی نیکتن بود که در

در کشور هند

پادداشت‌ها:

۱- مطالب مستند مندرج در این مقاله، از مدارک موجود در آرشیو ملی هند و آکادمی هنرها زیبای هند، توسط مؤلف گردآوری و استخراج گردیده است.

Lord Curzon -۲

Simla -۳

Industrial Art -۴

E.B.Havel -۵

Abanindranath Tagore -۶

Rabindranath Tagore -۷

Wasatcheniyue -۸

Nandal Bouse -۹

Jain Bangiya kala Samsad -۱۰

School of Art Bombay -۱۱

good art -۱۲

School of Living -۱۳

imitating art -۱۴

Shantiniketan -۱۵

Bihud Bhari Mukherji -۱۶

۱۶- در این جایلرالیزم به تعریف

خاص سیاسی - غربی آن اطلاق

نمی‌شود بلکه به تفکر آزادمندانه و

عاری از تعبیات، که ریشه در

فلسفه‌های قدیم هند دارد، گفته

می‌شود. بنابراین تفکر، همه

موجودات با همه تگرگش‌ها، پاره‌ای

از یک بدنه اصلی وجودند و نقی آن

هابه منزله نقی بخشی از وجود است

و این به هیچ وجه مطلوب نیست.

Ram Kinkar -۱۸

Vedic Ideas -۱۹

آموزش هنر در دوره پس از استقلال

هندوستان در سال ۱۹۴۷ میلادی، پس از مبارزاتی وسیع و عمیق، تحت رهبری های مهاتما گاندی از زیر یوغ استعمار انگلیس رها شد و به استقلال رسید. سیستم سیاسی و فکری این کشور پس از استقلال متتحول شد و به تبع آن، سیستم آموزشی هند از جمله آموزش هنر، نیز، دستخوش تغییراتی گشت. البته نباید فراموش کرد که یک جامعه، همانند انسان، پدیده‌ای زنده است که در دوره حیات خود مراحلی را طی می‌کند. همان‌طور که فرزندان پس از رشد و بلوغ از پدر و مادر خود جدا می‌شوند و زندگی مستقلی را آغاز می‌کنند، ولی ارتباط آنان با دوران جوانی و نوجوانی و ویژگی‌های خانوادگی قطع

