

از فرهنگ زنده به تصویرگری زنده

نکین احتسابیان

عبارات هویت، فرهنگ و اصالت هنری ارائه دهد؛
چرا که این کلمات و عبارات، اغلب با معنایی
بدیهی و مشخص به کار می‌روند. در حالی که در
اصل، دارای هیچ معنا و مفهوم قطعی و
تفجیرناپذیری نیستند.

وقتی دامنه مفهومی این عبارات ادراک گردد،
آن گاه می‌توان در مورد این که یک اثر هنری در
این دامنه تعریف شده قرار می‌گیرد یا نه و یا این که
چگونه باید در آن قرار بگیرد، تصمیم گرفت.

زمانی که پای بررسی اصالت هنری در میان باشد،
کار نقد مشکل‌تر است و منتقد باید بسیار محاطاً،
با اظرافت و بی‌قصد و عرض به نقد اثر بردازد؛ چرا
که «اصالت» در هنر مسئله شرافت هنری است و
کل ارزش یک اثر هنری را تحت الشاعع خود قرار
می‌دهد. پرویز مرزبان در این باره چنین می‌گوید:

«در حقیقت پسندیدن یا نپسندیدن اثر هنری در کار
نقد آن قدر حائز همیت نیست که پی بردن به ماهیت آن و
این برای نقاد حاصل نمی‌شود مگر به یاری دلیستگی
مداوم، شمول احساس و نیروی تخیل. تا به ماهیت اثری
پی نبرده باشیم، نمی‌توانیم درباره آن داوری کنیم.»

(فلدمن ۱۳۷۷، ص ۵۱۴)

وقتی حرف از ایرانی بودن یک اثر هنری پیش
می‌آید، نخست باید روشن کرد که این ایرانی بودن
به چه معناست و به طور کلی چه مقیاسی برای
تبیین میزان اصالت فرهنگی یک اثر وجود دارد.
بنابراین، نگارنده ترجیح می‌دهد که برای وارد
شدن به چنین بحثی، ابتدا تعریفی مدون برای

هم‌چنین، بی‌تردید پرداختن به مسئله اصالت و پایه‌های فرهنگی، تنها می‌تواند برای یک گزینه مشخص و تعریف شده، مانند یک ملت یا قوم مشخص، در یک محدوده زمانی خاص و به طور کاملاً قراردادی قابل تعریف باشد. بنابراین، در این مبحث می‌کوشیم تعریفی قراردادی برای «ایرانی بودن» در هنر «انسان ایرانی معاصر» (رائه دهیم) و راهکارهایی نیز برای حفظ خصلت‌های هنر ملی در تصویرگری پیشنهاد کنیم.

به موضوع تهاجم فرهنگی نیز نمی‌توان پرداخت؛ مشروط به آن که ابتدا تعریفی برای فرهنگ ایرانی وجود داشته باشد تا براساس محدوده تعیین شده، هر آن‌چه خارج از آن قرار می‌گیرد، در جایگاه «بیگانه» و «دیگری» معنا شود و در ادامه آن بتوان در مورد تهاجم این «بیگانه» و مقابله یا تعامل با آن سخن گفت.

این جاست که مسئله تعریف فرهنگ، ریشه اصلی این مبحث قرار می‌گیرد و به اعتقاد نگارنده، دارای دامنه‌ای غیرقطعی، نامحدود و بسیار وابسته به زمان و مکان است و تنها می‌توان قواعدی برای «آن‌چه فرهنگ را تشکیل می‌دهد» تعریف کرد.

این‌جا حساسیت بیشتر است

این امر محرز است که آن‌چه از پیشینه ایران، مایه مباهات و شایسته حفظ کردن و به خصوص ادامه دادن است، همین فرهنگ و هنر ایرانی است که این موضوع به خصوص وقتی پای کودکان در میان باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چراکه کودکان بیش از بزرگسالان مصرف‌کننده و تأثیرپذیرند و بیش از آن که مسئله انتخاب در میان باشد، آن‌چه بیشتر، بهتر و راحت‌تر در دسترس‌شان است، ذائقه آن‌ها را می‌سازد.

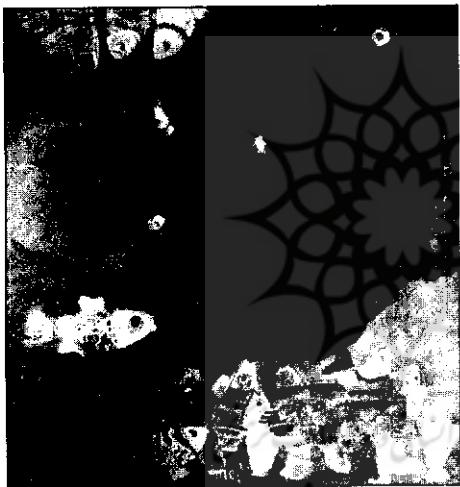
جستجوی هویت در ریشه‌های فرهنگی
سخن از مسئله هویت و اصالت فرهنگی، حرف تازه‌ای نیست؛ به ویژه آن‌که این مقوله برای تعیین ارزش آثار هنری، همیشه مورد توجه و تعیین‌کننده بوده است و همگان بر ارزش آن واقfnد. البته آن‌چه هنوز هم جای بحث دارد، مفهوم این هویت، سپس تعیین میزان اهمیت و چگونگی و درجه کاربرد آن در هنر است. هنر ایران اگر حرفی در کارزار هنری امروز داشته باشد، همان جانه ایه فرهنگ ایرانی اش است. به ویژه آن‌که

● «فرهنگ» مقوله منجمد شده، ثابت و تغییرناپذیری نیست که براساس آن مجموعه‌ای از جهان‌بینی، آداب، رفتار و روابط را تعریف کنیم و تا ابد به صورت دست‌خورده و تفسیرناپذیر، به زور به خورد مردم بدھیم

اصالت هنری یک اثر، رابطه درونی و مستقیم با «پایه‌های فرهنگی» و یا به عبارتی، آن را در خود نهفته دارد. در واقع، بدون در نظر گرفتن یک پایه فرهنگی مشخص، «اصالت» اصلاً تعریف‌پذیر نیست؛ همان‌طور که انسان پدیدآورنده نیز بدون هیچ جانمایه فرهنگی (چه ارزشمند باشد و چه نازل) قابل تصور نیست. این جاست که هویت یک انسان یا اثر هنری، براساس چگونگی ارتباط با ریشه‌های فرهنگی و میزان خلوص و بهره‌وری آن از فرهنگ خودی معنا می‌شود.

زیستن‌شان را از پای بست بنا می‌کند و با هر نسل، با هر قرن و با هر جامعه از نو برآمده‌ای دوباره پوست می‌اندازد. حتی در یک قوم مشخص یا در محدوده یک نسل، در اثر تغییرات زمان و مکان و تغییرات شیوه زندگی، فرهنگ از نو زاده می‌شود، آرایش و پیرایش می‌کند و شاخه‌های تازه‌ای نیز بر تنه‌اش پدید می‌آورد.

به همین دلیل است که هر فرهنگی را باید تنها در زمان حضور داشتنش - پدیدار شدن یا تداوم آن - به رسمیت شناخت و هر آن چه در رگ

زندگی واقعی، در محدوده زمانی مورد نظر، حضور تدارد، فرهنگ مرده است؛ رسمیت تدارد و نمی‌توان آن را چیزی جز فرهنگ دوران گذشته دانست.

بنابراین، به جرأت می‌توان ادعا کرد که چیزی به نام «بی‌فرهنگی» اصلاً وجود ندارد. آن چه هست، حضور فرهنگ‌های سطحی، ناپسند، بی‌پای بست و بی‌ریشه و در مقابل آن، زنده بودن و تداوم بسیاری از فرهنگ‌های اصیل، رشد کرده و ریشه‌دار در جهان است.

نیازی به تکرار این سخن نیست که نقش ذخیره تصویری و ادبی دوران کودکی تا چه اندازه پسرنگ و تأثیرگذار، سلیقه‌ساز و در نتیجه فرهنگ‌ساز است. این «فرهنگ تغذیه» است که «فرهنگ اشتها» را می‌سازد و سلیقه مصرف‌کننده نیز بیش از همه بر پایه تکرار آن چه جامعه، تولید به او می‌دهد، استوار شده است. کما این که مسئله پوشش، تغذیه، و هم‌چنین مد و فرهنگ جامعه مصرفی امروز نیز این ادعا را تأیید می‌کند. بنابراین، ضروری است که در مورد چگونگی این انباست تصویری و بصری در کودکان، دقت و ظرافت بیشتری به کار برد شود و همین مسئله، پرداختن به مقوله فرهنگی در تصویرسازی برای کودکان را توجیه می‌کند.

فرهنگ همزمان با انسان‌ها می‌زید
خلاف آن تعریفی که معمولاً به عنوان فرهنگ می‌شناسیم و آن چه به نام فرهنگ ایرانی بدان افتخار می‌کنیم، به عقیده نگارنده «فرهنگ» «مقوله منجمد شده، ثابت و تغییرناپذیری نیست که براساس آن مجموعه‌ای از جهان‌بینی، آداب، رفتار و روابط را تعریف کنیم و تا ابد به صورت دستنخورده و تفسیرناپذیر، به زور به خود مردم بدهیم. بدیهی است که چنین برخوردي با فرهنگ، تنها به واپس‌زدگی و طرد شدن آن از سوی جامعه - که زنده و پویاست - و تبدیل شدن به فرهنگی منزوی، فراموش شده و ناکارآمد می‌انجامد و عرصه را برای واردات فرهنگی «دیگری» باز می‌گذارد.

فرهنگ، روح زندگی و اصالتش است که جانمایه مردمان و خرد جمعی‌شان را می‌سازد و براساس آن، مجموعه جهان‌بینی و آداب

روح زندگی امروز حضور دارد و البته جانمایه‌اش، همان «فرهنگ گذشته» است.

صد البته، بسیاری موارد نیز هست که به طور کل، یا به گذشته پیوسته و در فرهنگ امروز اصلاً محلی از اعراب ندارد و یا آن قدر از فرهنگ امروز دور است که بازگرداندن آن‌ها به متابه دریافت فرهنگ تازه‌ای از بیرون، نیازمند ورود تدریجی و آموزشی همگانی در طولانی مدت است.

بنابراین، وقتی از بود و نبود اصالت فرهنگی در هنر سخن می‌گوییم، ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که اصالت کدام فرهنگ؟ و سپس این نکته اساسی را نیز در نظر داشته باشیم که مقوله فرهنگ، به صورت «هر آن چه از آداب زیستن و جهان‌بینی که در تاریخ زنده مانده، دستخوش تغییر شده و به شکل آن چه امروز هست، در آمده» در نظر گرفته شود و نه آن چه متعلق به تاریخ گذشته بوده است.

پس ابتدا باید فرهنگ و هنر اصیل ایران را شناخت و درک درستی از پیچ و خم‌های آن پیدا کرد تا توان به جا و در جهت درست از آن استفاده کرد. هم‌چنین، دریافت صحیحی از موقعیت‌ها و امکانات فرهنگ روز ایران به دست داشت تا بتوان از این اطلاعات، در مسیر درست بهره‌گرفت. در این مورد، واقع‌گرا بودن کمک بزرگی برای یافتن راهکارهای نجات‌دهنده است.

قبول کنیم که فرهنگ امروز ایران - فرهنگ موجودات زنده امروز - با آن چه اصرار داریم به عنوان «فرهنگی ایرانی» به رسمیت شناخته شود، تفاوت‌های بسیاری دارد. دنیای امروز با سرعتی باورنکردنی به سمت جهانی شدن، یکسان شدن ارزش‌ها و نیز تک‌فرهنگی شدن مردم دنیا پیش می‌رود و نفی این اتفاق ناگزیر، چشم بستن روی

فراموش نکنیم که بی‌ازش شناختن ویژگی‌های یک جهان‌بینی خاص، شیوه‌های زندگی، تعاملات و دیگر آداب و رسوم آن، چیزی از موجودیت مجموعه آن‌ها به عنوان «فرهنگ» یک قوم یا مردم محدوده مشخص چهرا فایی یا زمانی نمی‌کارد و به رسمیت نشناختن آن از سوی ما، کمکی به حل معضلات فرهنگی حاصل از آن نمی‌کند.

اگر بپذیریم که مهم‌ترین پایه‌های شکل‌گیری یک فرهنگ، امکانات و محدودیت‌های

مکانی و زمانی و شیوه‌های زندگی حاصل از آن و البته آین و اعتقادات قومی است و در عین حال، قسمت بزرگی از آن نیز از جهان‌بینی حاصل از همین شرایط سرچشمه می‌گیرد و این‌ها همه امری کاملاً نسبی و متغیر در زمان و مکانند، باید قبول کنیم که آن چه امروزه به عنوان فرهنگ ملت‌مان به آن می‌باشد، نه همه آن مجموعه ستودنی و گزیده‌ای است که از تاریخ کشورمان بیرون کشیده و نام «فرهنگ ایرانی» به آن داده‌ایم، بلکه تمام آن تعاریف، جهان‌بینی، رسوم، رفتارها، کردارها و روابطی حقیقی و حاضری است که در

رشد یا نوزایی آن عناصر، همزمان معنا و جایگاهی نیز برای شان در فرهنگ امروز تعریف شده باشد و به قولی «توجیه موجودیت» داشته باشند. این پیوست‌ها باید به صورتی باشند که در رگ و پی فرهنگ ریشه دهند و اگر از گذشته صاحب ریشه‌اند، جوانه‌های شان هم‌سطح امروز باشد، نه آن که مانند تزیینات و پوششی به بدنه فرهنگ امروز اضافه شوند که به راحتی نیز قابل دور انداختن و دوباره برکنند باشند.

و در این جاست که امروزی بودن و همزمان،

● وقتی از هنر پیشین ایرانی، نقوشی را بدون مطالعه جدی اقتباس می‌کنیم، معانی اصلی شان را از دست می‌دهند و به صورت عنصر تزیینی در اثر جدید جای می‌گیرند

خون فرهنگ خودی را در رگ داشتن، امر دشواری نیست اگر که تقلید از آفرینش حذف شود؛ چرا که تأثیر را نمی‌توان از زندگی انسان حذف یا با آن مخالفت کرد.

آن چه در ادبیات و تصویرگری اهمیت می‌یابد، توجه بیشتر به هدایت بالندگی فرهنگ امروز و کوشش در نوزایی فرهنگی توسط هنر است و نه اصرار بر تکرار هنر گذشته. معضل غالب امروز، تقلید کورکورانه و تأثیربزیری بیش از معمول از فرهنگ «دیگری» است که می‌تواند از سرزمین‌های دیگر و یا حتی گذشته دور ایران باشد.

مرتضی ممیز در این مورد می‌گوید:

«... از یاد بردن ریشه‌ها، غفلتی نابخشودنی است و

واقعیات است. چرا که مقاومت در برابر آن، کاری ناشدنی، فرسایشی و متحجرانه و نتیجه آن، بیگانگی روزافزون فرهنگ زنده مملکت، از اصالت‌های فرهنگی به جا مانده از گذشته است.

دیگری در فرهنگی بیگانه

با توجه به محدوده نامشخص فرهنگ امروز، جداسازی «بیگانه» و «دیگری» از «خودی»، دقت بسیار می‌طلبد؛ چرا که ریشه‌یابی ظرفات‌های معاصر وجود دارد که ریشه‌یابی ظرفیت‌های فرهنگی در آن‌ها، کاری است بسیار سهل و ممتنع. در واقع، به همان اندازه که یک اثر به ظاهر ایرانی می‌تواند بیگانه باشد، یک اثر در ظاهر بسیار جهانی نیز می‌تواند سرشار از بارهای ظریف فرهنگ خودی و حامل ریشه‌های ملی پیشینیان باشد.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که هنری که زبانش در فرهنگ گذشته جا مانده، بی‌آن که بیوندی با واقعیات امروز و مخاطبان امروزش برقرار کرده باشد، هنری که از دیروز به امروز پریده، بی‌آن که مسیر پختگی و تکامل خود را در کنار تغییرات زمانه و فرهنگ طی کرده یا با آن هماهنگ شده باشد، هنر «دیگری» است.

این نوع هنر، به همان اندازه با هویت و فرهنگ حقیقی مردمش بیگانه و ناهمانگ و «وارداتی» است که هنری تقلیدی، بی‌ریشه و بی‌تاریخ؛ چرا که هر دوی آن‌ها پشتونهای حقیقی در جان پدیدآورنده‌اش نداشته و هر دو برای فرهنگ انسان امروز «دیگری»‌اند. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان با وارد کردن مستقیم «عنصری بیگانه از فرهنگ زنده امروز» به هنر، بدان اصالت بخشید.

این پیوند باید به گونه‌ای انجام گیرد که هنگام

میراث عظیم و گران‌قیمت‌تر که ما نباید خاموش و فراموش
گردد، اما بهره‌جویی از آن نیز مستولیت مهم دیگری را بر
دوش هنرمند قرار می‌دهد. کار موجه در این زمینه، آگاهی
درست از نحوه برداشت از آن میراث است و این که چگونه
بتوان زبان تصویری گذشته را دوباره با زبان مدرن زمانه
تطبیق مفید داد و به آن‌ها دوباره حیاتی جدید و مؤثر
بخشید و مقاهم آن را به طرز صحیح در ذهن نسل‌های
امروزی تهییم کرد؛ نه آن‌که سودجویانه طرح‌ها و نقش‌های
میراث گذشته را به صورت هرز و ناشیانه وصله و پیشه کار
خود کرد.» (سیزده، ۱۳۸۲، ص ۲۸۹)

«اساساً مهم‌ترین خصیصه هنر این قرن وجه تجربی
آن بود که این خود از میلی خستگی ناپذیر به نوآوری و
شیفتگی بین‌حد و حصر نسبت به پدیده‌های نو سرجشتم
گرفته است... بدین ترتیب، در بستر جریان پیشگام، هنر و
شیوه بیان هنری هر دو به حاشیه رفته و این همان نصفه
تحول بنیادینی است که از آن به عنوان پایان هنر یاد
می‌شود.» (لوسی استپت، ۱۳۸۲، ص ۵۱۸)

مناسب‌ترین تعریف برای ارزش‌گذاری هنر
امروز، بحث وجود نوآوری و تجربه‌های تازه در آن
است. حال این نوآوری می‌تواند برآمده از گذشته
فرهنگی و ملی هنرمند باشد و یا چیزی از نو زاده
شده از تصورات شخصی وی (که این هم به نوعی
از ریشه‌های شخصیتی هنرمند برمی‌آید که به
نوعی فرهنگ وی نیز به شمار می‌رود).

بنابراین، اگر مهم‌ترین تعریف اصالت را در
هنر، پیوند حقیقی اثر با جان پدیدآورنده و نیز
داشتن صداقت در آفرینش بدانیم، نمی‌توان تصویر
کرد اثری که با این اوصاف شکل می‌گیرد، از
ریشه‌های فرهنگی آفریننده‌اش تهی باشد.

هر انسانی به صورت ناخودآگاه، در ضمیر خود
وابسته به فرهنگ و محیطی است که در آن
پرورش یافته و روانش بر پایه‌های ذخائر ادبی و
تصویری اش استوار گشته است. بنابراین، درجه
ارزشمندی این ذخائر، میزان ارزش اثر او را بر
مبنای تعریف یک فرهنگ غنی، تعیین خواهند
کرد. در حالی که میزان اصالت اثر تنها مربوط به
پیوند صادقانه هنرمند و اثرش است.

پس نمی‌توان از پدیدآورنده‌ای که خود در
فرهنگی خاص می‌زید، توقع آفرینشی با پایه‌های
فرهنگی متفاوت داشت؛ چرا که اثر هنری باید از
جان آفریننده‌اش و سازگار با ویژگی‌های شخصی

● این‌که استقبال کودک امروز
از کتاب‌های کارتونی دیسنه یا
مشابه انیمیشن‌های ژاپنی
بالاتر از انواع دیگر است، به
دلیل همین حس آشنایی او با
تصاویری است که همه روزه
در منزل خود می‌بیند و یا حتی
روی لباس و کفش و پرده
اتفاق هم از همان‌ها دارد

تعریف هویت در دنیای معلق هنر امروز
در قرن حاضر، نه تنها شاهد دگرگونی‌های
اساسی در مفهوم هنر و زیبایی‌شناسی بوده‌ایم،
بلکه کار به جایی رسیده که اصرار بر استقرار هر
تعریف مشخص و معینی، به شکلی آن را محدود
خواهد کرد که بسیاری از آثار هنری امروز، به ناچار
در زیرمجموعه آن قرار نمی‌گیرند.
بنابراین، شایسته‌تر آن است که تعریف‌های
محدود و مشخص خود را در مورد هنر، به کنار
بگذاریم و هنر امروز را بی‌هیچ واسطه توجیهی

وظیفه‌ای که بر دوش هنرمند است، بیدار کردن آن چه از فرهنگ گذشته است که مایه مباراک بوده، ولی در زندگی امروز تهشیش شده و به هر ترتیبی نیاز به نوایی دارد؛ نه این‌که به قصد حفظ فرهنگ گذشته، بی‌ایجاد بستره در خور، با زور و تزویر، عیناً تکه‌هایی از فرهنگ و هنر قدیم به هنر ادبیات امروز اضافه شود. در واقع، آن‌چه باید در فرهنگ تداوم یابد، شیوه درونی بیانی در آفرینش

و چگونگی نگاه و بیان هنرمند است و نه دستاوردهای این نوع نگاه و بیان در دوران قبل. حقیقت آن است که به طور معمول، هنرمندان ما ابتدا جذب هنر «دیگری» می‌شوند و تکرار مکراتی می‌کنند که خود آن «دیگری» پاکیزه‌تر و سالم‌ترش را دارد. پس آن‌هایی که بیشتر در هنر «دیگری» تعمق کرده‌اند و پایه‌های بیانی و ریشه‌های فرهنگی «دیگری» را به راستی

وی برآید؛ و گزنه اصرار بر ایرانی کردن هنر، اصالت اثر را نیز سلب خواهد کرد. نمی‌توان پذیرفت هنرمند امروز با برخوردي سطحی و تقليیدی، در آفرینش خود، تکه‌پاره‌هایی از فرهنگ گذشته را بی‌آن‌که از فیلتر ذهنی اش - که آینه‌ای از زندگی و فرهنگ زنده دوران است - وارد اثر متولد امروزش کند. در چنین صورتی، عناصر اضافه شده، هیچ ارتباط حقیقی‌ای با دنیای درونی پدیدآورنده و زندگی همه‌روزه‌اش ندارد. بنابراین، از اصالت به دور است و این وصله‌های فرهنگی نیز اثرش را نجات نخواهد داد. باید بپذیریم که هر هنرمند ایرانی که با خود و هنرآفرینی اش صادق باشد و در دام تقليید، سطحی‌نگری و لاف اصالت از طریق «واردات تکه‌ای» نیافتد، اثرباره که ایجاد می‌کند، به ترتیبی خالی از اصالت فرهنگی نخواهد بود. هر چند در دید اول، بسیار امروزی به نظر برسد و هیچ نشانه و تأکیدی به ایرانی بودن خود نداشته باشد. اما فراموش نکنیم که هنرمند، به جز آن‌که مصرف‌کننده فرهنگ است، با آفرینش هنری اش، فرهنگ‌ساز نیز هست و در شکل‌گیری فرهنگ معاصر نقش بهسزایی دارد؛ خاصه در حیطه کار برای کودکان که بستر فرهنگی جامعه‌اند.

اول ملی، بعد بین‌المللی
زندگی در عصر ارتباطات و در زمانی که ملل مختلف با سرعت به سوی جهانی شدن فرهنگ‌ها و همسان‌سازی ارزش‌ها پیش می‌روند، صحبت از جداسازی فرهنگی و بازگشت به گذشته، بیهوده و بی‌معناست. مسئله این نیست که هنرمند امروز نباید با تحولات جهانی همگام گردد و در هنر خود جدا از زندگی حقیقی و فرهنگی خود رفتار کند، بلکه

آن چه اهمیت دارد، حفظ اصالت فرهنگ، از طریق همگام ساختن آن با دنیای امروز و حفظ رابطه متقابل بین این دوست؛ به صورتی که به شکل یک واحد درآیند. در عصر ما مقابله با ورود فرهنگ‌های دیگر، امری ناشدنی و بیهواد است و راه زنده ماندن در فرهنگ یکپارچه جهانی، حفظ جانمایه‌های فرهنگی در بافت فرهنگ امروزی است.

هر فرهنگی برای زنده ماندن، باید در بطن زندگی واقعی انسان‌ها حضور داشته باشد؛ به خصوص آن که در مورد هنر نوخواه و نوگرای حاضر، یک اثر هنری برای زنده بودن، پذیرفته شدن و البته هنر بودن در مفهوم امروزین آن، به جز همگام شدن با قدم‌های سریع تحولات جهانی چاره‌ای ندارد.

همگام شدن هرچه بیشتر فرهنگ انتزاعی به ارث رسیده، با فرهنگی زنده متغیر - که خود شیوه‌ای از نوزایی و تداوم فرهنگی است - اگر در هنر و ادبیات، حضور مستمر و غیرخودنامایانه داشته باشد، هنری می‌سازد که می‌تواند یکی از پایه‌های عمیق فرهنگ‌سازی جامعه خودی را بر دوش کشد و از عوامل مهم فرهنگ‌ساز به شمار رود.

این اصالت، هنر ایرانی را به عنوان هنری زنده و در عین حال دارای شخصیت منحصر به فرد و ویژه خود، به جامعه جهانی معرفی می‌کند که جایگاه تعریف شده‌ای در عرصه هنر جهانی دارد و از هنر دیگران متمایز و مشخص است. کما این که در بسیاری از آثار ادبی و هنری ایرانی، شاهد موارد چشمگیری از این پیوند بوده‌ایم که بی‌تکه‌دوزی و لاف اصلتی، از هنر اصیل گذشته ایران و ویژگی‌های بالارزش فرهنگی‌اش، پلی زنده به هنر

شناخته‌اند، تازه به ارزش «خود بودن» و پایه‌های فرهنگی در هنر «دیگری» بی‌می‌برند و به ریشه‌های خود بازمی‌گردند تا با یافتن شخصیت ویژه خود، در زیر آبوبه دستاوردهای هنر زنده جهانی مدفون شوند. در واقع اینان، آن چه از دیگری می‌آموزند، شناخت ارزش‌های خود و شیوه حفاظت از زبان بیانی شخصی و ملی خود است که باعث می‌شود به فرهنگ خودی بازگردد.

بهتر آن است هرچه زودتر از خواب بیدار شویم و از ابتدای امر، ریشه‌های خود را دریابیم و به

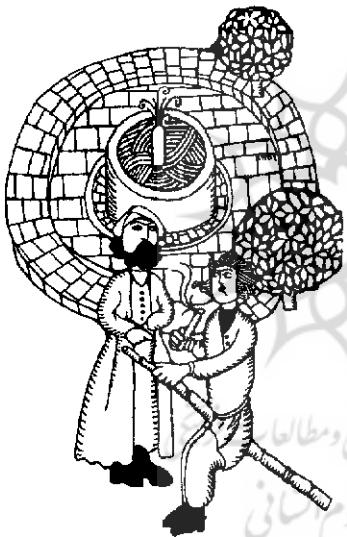
● کودکانی که در عصر ارتباطات به دنیا آمده‌اند، منتظر نمی‌شوند که فرهنگ مورد علاقه‌مان را به خوردهشان بدهیم. آن‌ها هر آن‌چه را با زندگی‌شان بیشتر عجین باشد، آزادانه انتخاب می‌کنند و به شکل «فرهنگ روز» در می‌آورند

ارزش‌های آن و قدرت آن در برابر هنر دیگری واقف شویم و سپس با توشی‌ای بالارزش و عنی به سوی جهانی شدن گام برداریم. در این موضوع، حرفاً‌های جلال ستاری روشنگر است:

«... بنابراین آن چیزی که متأسفانه گویی هنوز بد آن توجه نداریم، این است که اول باید ملی باشیم و بعد بین‌المللی. ولی گویی ما می‌خواهیم از جهانی شدن شروع کنیم و این نمی‌شود. اول باید خودمان باشیم... اما توجه من به سنت و آیین و فرهنگ خودم، توجه به شیوه در مسوزه نیست و همیشه گفته‌ام که باید این‌ها را نو کرد. از نو خلق کود...» (ستاری، ۱۳۸۴، ص ۲۹)

هماهنگ سازد، مخاطبیش، خود از فرهنگ‌سازان امروز است و دقیقاً به همین دلیل است که پدیدآورنده باید فرهنگ همین امروز را با تمام کاستی‌ها و ویژگی‌های فراملی‌اش دریابد و از این طریق، با تندیدن تارهای اصیل فرهنگی ملیتی‌اش، اصالت فرهنگی امروز را نیز فراهم آورد تا مبادا جای خالی ریشه‌های آن، محلی برای رشد و نمو فرهنگ «دیگری» شود.

در نتیجه، علاوه بر اندیشیدن تمهداتی، برای جذب مخاطب ایرانی به فرهنگ خودی، باید

فرهنگ امروز را به درستی شناخت و به راهی برای نزدیک کردن فرهنگ ساکن گذشته با فرهنگ متغیر و در حال گذر امروز اندیشید تا فرهنگ خودی، همراه با فرهنگ زندگی امروز، سازنده فرهنگ یکپارچه پویایی شود که همان‌طور که نگاهی به گذشته دارد، به سوی جهانی شدن قدم بردارد. جهانی شدن به معنای هم‌شکل بودن و همسان شدن نیست؛ مگر آن که گزینه دیگری جز آن چه این فرهنگ جهانی به

امروز زده‌اند. اگر این شکل ارتباطات حفظ و پیوسته مرمت شود، می‌توان امید بست که ارزش‌های فرهنگ ایرانی در فرهنگ یکپارچه جهانی نیز با اصلالتی که به هنر یک ملت هویت و شخصیت می‌دهد و آن را از هنر دیگران متمایز می‌سازد، رشد کند و تداوم یابد، تا به صورت عامل فرهنگ‌سازی جامعه نیز باقی بماند.

فرهنگ و هویت در زندگی کودک و نوجوان امروز

تلash برای بقای فرهنگی، در حیطه کودکان و نوجوانان، حساسیت ویژه‌ای می‌طلبد؛ چرا که مخاطب کم‌سال در بطن جامعه و فرهنگ، همین امروز متولد شده است و رشد می‌کند. در حالی که معمولاً پدیدآورنده، متعلق به چند نسل قبل است و بسیاری از مسائلی که برای وی درونی شده – چرا که در حیطه تجربیات شخصی او رخ داده و وی در مقطعی این فرهنگ را تجربه کرده – و در نظرش بدیهی می‌نماید، برای مخاطبیش ناآشنا و بیگانه و از تجربیات شخصی اش بسیار دور است.

زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، کودک و نوجوان امروز، مشتاقانه در حرکت جامعه جهانی به سوی یکسان شدن زندگی‌ها سهیم است و با سرعتی بیش از آن چه ما تصور می‌کنیم، در تک فرهنگی شدن جهان شرارت می‌جوید. امروزه شکل پوشش، تفریحات، سرگرمی‌ها، رؤیاها و دغدغه‌های کودک و نوجوان قاره‌های مختلف، بسیار به هم نزدیک است. در حالی که شکاف فرهنگی بین ایشان با نسل‌های قبلی ملت خودشان، بیش تر به نظر می‌رسد.

به عبارتی، در حالی که پدیدآورنده باید به سختی بود تا قدم‌های خود را با فرهنگ امروز

در انتخاب سرگرمی‌های فرهنگی‌شان، اولویت را به جهان تخیلات و موجودات فضایی و ماورای زمینی می‌دهند. علایقی که در تمام‌شان به صورت مشترک ایجاد شده است و ضوابط، قوانین و در نتیجه زندگی‌های یکسانی را الگوی ذهنی آن‌ها قرار می‌دهد. این‌ها تماشاگران سیری ناپذیر شبکه‌های بی‌شمار تلویزیونی و کاربران همه روزه اینترنتی‌اند و هر محصولی را که برای‌شان جذاب‌تر باشد، بی‌تردید برمی‌گزینند بی‌آن‌که در غم فرهنگ خودی باشند؛ چرا که بسیاری از آنان به کلی بیگانه با فرهنگ خودی رشد کرده‌اند و با محصولات فرهنگی در دسترس‌تر، «خودی» می‌شوند. انیمیشن‌های تخیلی و بازی‌های کامپیوتري به راحتی در دسترس آن‌هاست و هر تصویر و داستانی از هر گوشه جهان، می‌تواند خوارک فرهنگی‌شان باشد. ذهن تسل تازه نقاط مختلف جهان، روز به روز یکدست‌تر می‌شود و آن‌ها اجباری به حفظ فرهنگ ملی خود که اکنون به بیگانه‌ای مبدل شده، نمی‌بینند.

به همین دلیل، بی‌اعتنایی پدیدآورنده خودی به ذائقه مخاطب و بی‌تجهیز به فرهنگ امروزی‌اش، او را به سوی استفاده از محصولات فرهنگ «دیگری» که اکنون با ادراک او هماهنگ‌تر و با ذهنیات و زندگی‌اش شبیه‌ترند، راغب می‌سازد. «دیگری» برای این مخاطب بسیار ملموس‌تر و آشنا‌تر از خودی گشته است. در نتیجه، جای خودی و دیگری عوض شده و با ادامه این جریان، شکاف رفته بزرگ‌تر می‌شود و به بیگانگی کامل این نسل از فرهنگ نسل‌های قبلی و فرهنگ اصلی اقلیم خویش می‌انجامد تا جایی که فکر بازگرداندن فرهنگ گذشته، امری ناممکن به نظر برسد.

انسان‌ها می‌دهد، وجود نداشته باشد. فرهنگ ایرانی فضاهای بسیار مناسب و بستر هنوز مطمئنی برای زنده شدن و از نور پریدن دارد. بنابراین، در اندک زمانی که برای جبران باقی است، معضلات ورود بی‌رویه و کنترل نشده فرهنگ دیگری را در فضاهای تهی فرهنگ امروز ایران، باید جدی گرفت.

در حالی که آن‌چه بسیاری از پدیدآورنده‌گان امروز بدان می‌پردازند، تفسیر و تکرار فرهنگ گذشته یا واردات تکه‌ای عناصر فرهنگی قدیمی

است. در بسیاری از موارد نیز هر چند اثر ظاهرآ مربوط به عصر حاضر است، ولی دغدغه‌ها، جذابیت‌ها و نقاط ثقل آن با سلیقه مخاطب امروز همخوانی ندارد.

عوض شدن جای دیگری و خودی
زنگی کودکان و نوجوانان امروز جهان، به شکلی نسبتاً یکسان و به میزان مشابهی، ماشینی شده و مصرفی است. افراد این نسل، خواهان هیجاناتی متناسب با سرعت زندگی‌شان هستند و

محضون این چشم انداز است؛ یعنی ریشه های این آفرینش در اعمق وجود هنرمند است و نه بر نوک زبانش. در نگاهی اجمالی به تاریخ هنر ایران و بررسی انواع مختلف آن نیز در می یابیم که آن چه از دورانی به دوران دیگر تغییر گرده، زبان هنرمند بوده و نه شیوه نگاه وی به پیرامونش و نه شیوه بیانی وی.

با این همه برای نزدیک شدن به تعریفی مشخص تر، می توان از نقاشی های سنتی ایران (مینیاتور) یهود گرفت که در آن صورت، با توجه به

● تصویرگری که در ذخیره بصری خود، میزان موجهی از نمونه های هنر سنتی ایران نداشته باشد، به هر ترتیبی از زبان ایرانی جدا میماند و تلash های او برای ایرانی کردن اثرش بی نتیجه خواهد ماند

تمام آن چه متخصصین امر توضیح می دهند، می توان گفت نگاه هنرمند ایرانی به طبیعت فروتنانه، عمیق و به شدت ستایش کننده است. عناصر و مناظر طبیعی، بالاخره به شکلی وارد تصویر می شوند. حال به صورت مناظر طبیعی یا تزیینات گیاهی یا نقوش بسیار انتزاعی برگرفته شده از عناصر طبیعی، چیزی که هست، طبیعت و به خصوص گیاه، جزء لا یتفک هنر تصویری ایرانی است.

استفاده با جرأت از رنگ های زنده و شفافی چون قیروزه ای و طلایی در کنار هم و گاه در ابعاد بزرگ، پرداخت بسیار ظریفی که تنها از نزدیک

کودکانی که در عصر ارتباطات به دنیا آمده اند، منتظر نمی شوند که فرهنگ مورد علاقه مان را به خوردشان بدھیم. آن ها هر آن چه را با زندگی شان بیش تر عجین باشد، آزادانه انتخاب می کنند و به شکل «فرهنگ روز» در می آورند. این جاست که توجه به زیربنای فرهنگی آثار هنری، به عنوان طلایه داران فرهنگ که در هدایت سلیقه عمومی نقشی بر جسته دارند، اهمیت می یابد؛ پدیدآورنده گانی که می توانند با تداوم بازسازی فرهنگی و ظرافت در همراه ساختن نکات ارزشمند فرهنگ ایرانی، با فرهنگ امروز و تغییرات زمانه، فرهنگ ایرانی را از بلعیده شدن توسط فرهنگ جهانی نجات دهند. بنابراین، توجه به مقوله بازنگشتنی زمان و هدر ندادن وقت در مورد این مسئله، بسیار حیاتی است. اگر نسلی در فرهنگ رهاسده التقاطی و بی ریشه خودساخته اش رشد کند، دیگر تغییر آن بسیار دشوار و حتی ناشدنی خواهد بود؛ چرا که رفتہ رفتہ به «فرهنگ اصلی» زمانه آن ها تبدیل می گردد و «فرهنگ گذشته» از دور خارج و به کتاب های تاریخی محدود خواهد شد.

ایرانی بودن به چه معناست؟

اما به راستی مفهوم «ایرانی بودن» چیست؟ در توضیح این مسئله تفسیرها نامشخص و تعابیر، شخصی و نامحدود خواهد شد و شایسته تر آن است که به دریافت و شهود و جانمایه اثر بسنده کنیم و نه آن که در لایه لای خطوط یا نقوش به دنبال تکه هایی بگردیم که سند ایرانی بودن اثر باشند.

به عقیده نگارنده خاصیت ایرانی بودن، در شیوه نگاه ایرانی ها نهفته است و نه لزوماً در آن چه

قابل رویت است، نوعی تجربید و در عین حال طبیعت‌گرایی خاص و استفاده گاه به گاه از خوش‌نویسی، به صورت قسمتی از تصویر، از دیگر خصوصیاتی است که می‌توان برشمرد.

هم‌چنین، نوعی نگاه عرفانی در جزئی‌نگری و پرداختن به جزئیات هر آن چه در اثر هست، در هنر ایرانی به چشم می‌خورد. اصرار بر توجه یکسان به تمام اجزا و عناصر تصویر، تکرار نقوش تزیینی و حتی عناصر غالب یا نمادها که مانند ذکر گفتن، در تمام ابعاد اثر می‌چرخدند و بسیاری موقع چرخه‌ای

● آن‌چه اهمیت دارد، حفظ اصالت فرهنگ، از طریق همگام ساختن آن با دنیای امروز و حفظ رابطه متقابل بین این دوست؛ به صورتی که به شکل یک واحد درآیند. در عصر ما مقابله با ورود فرهنگ‌های دیگر، امری ناشدنی و بیهوده است و راه زنده ماندن در فرهنگ یکپارچه جهانی، حفظ جانمایه‌های فرهنگی در بافت فرهنگ امروزی است

هوای هنرمند گذشته، وابسته به این دو مقوله بوده است و شناخت نوع جهان‌بینی هنرمندان گذشته برای شناخت بهتر هنر آن‌ها ضروری می‌نماید.

همین طور یک نوع تعادل حسی و ایده‌آلیسم زیباشناسانه در بیان ایرانی‌ها هست؛ یک ناز و کرشمه مخصوص ایرانی‌ها که در خط نسبتی‌نیق نمونه بارز آن را می‌توان مشاهده کرد و مثل تعارفات اخلاقی‌شان، سرشار از پیچ و خم و ابهام است. یک نوع طراحی ساده و بیمارگون - مثل چیزی که دارد می‌افتد، اما هم‌چنان سریا باقی می‌ماند - و آخرش هم اگر به این فرهنگ آشنا نباشی، شاید نفهمی که بالاخره منظور از این پیچ و خم چه بوده است. شبیه بیانی خاصی که مثل خود ایرانی‌ها، هم تودار و ساکن و هم اندکی پرزرق و برق و شلوغ است. یک پرداخت و سوساس‌گونه به جزئیات که در مواردی حتی به از دست رفتن کلیات اثر می‌انجامد. هنری که چون زندگی خود ایرانی‌ها، سرشار از عواطف و تمایلات غیرمادی است. هم - چنین، مناسباتی که بسیاری از قواعد طبیعی را بر هم می‌زند و در عین حال، خود قواعد ناگفته محدودکننده‌ای را نیز بنا می‌کند. نوعی نگاه معنوی به تصویرگری و پیاده کردن ایده‌آلیسم عمومی و نه چندان شخصی در آن که منشأ تاریخی دارد.

این جاست که نگاه هنرمند ایرانی، ابتدا باید به درستی درک شود تا خصلت اصلی ایرانی بودن، در نگاه هنرمند متولد شود و سپس هر آن چه از این نگاه برآید، ایرانی خواهد بود؛ حتی اگر اثری انتزاعی یا آبستره باشد. به ویژه آن‌که مبانی زیبایی‌شناسی هنر ایرانی نیز خود براساس ادراک انتزاعی از جهان شکل گرفته و تکامل یافته است. چرا که:

با مرکز مشترک و مشخص و واحد می‌سازند. همین نکته که هنر تصویری ایران بیوندی ناگسستنی با ادبیات ایرانی و عرفان اسلامی داشته، راهنمای بسیار خوبی برای پی بردن به بسیاری از رموز آن است. نتیجه این پیوند، در جای جای هنر ایرانی مشهود است و بسیاری از حال و

که به سادگی و بی‌پیش‌زمینه اطلاعاتی به چشم نمی‌آیند. بسیاری از این نقوش، بار معنایی داردند و حضورشان تزیین صرف نبوده است. بسیاری از آن‌ها نماد و نشانه‌اند. بعضی دیگر روایتگر و یادآورنده و گاه پنهان‌کننده رازی‌اند.

هنرمندان ایرانی همواره در خطر مورد خشم واقع شدن از طرف قدرتمندان زمانه خویش - تنها سفارش دهنگان هنری آن دوران - بوده‌اند. به همین دلیل، یادگرفته‌اند که در لفافه سخن بگویند

«روحید و منش ایرانی شکلی ناپیدا دارد. حالتی از فروتنی و حجب دارد که در ابتدای برخورد توجه را به خود جلب نمی‌کند و عمداً در سایه و یا در ظواهر معمولی قرار می‌گیرد. منش ایرانی در آغاز جلب‌کننده نظرات و نگاه‌ها نیست، بلکه آرام آرام نفوذ می‌کند، باعث دگرگونی در محیط می‌شود و ناگهان درمی‌یابی که جذب و محسوس‌ش شده‌ای، در آن حل شده‌ای... این مرسوها، مرسزهایی دست‌نیافتنی است. این مرسوها را فقط می‌شود حس کرد. در یک جاهای معینی... گمانم در این جاهاست که می‌شود حس کرد که چرا خط نستعلیق ایرانی است. متنات و شعور و تمدن ایرانی را دارد. شکوه فرهنگ ایرانی را منتقل می‌کند. ظرافت خاص جوهر ایرانی را دارد... ترکیب فروتنانه و قایع ایرانی را دارد، قناعتی که در زبان است، نه فکری و نه فلسفی. خیلی ایرانی است...» (میز ۱۳۸۲، ص ۱۱۰ و ۱۱۷)

و پوپ می‌نویسد:

«شاید بسیار اشتباه نکرده باشیم، اگر هنر ایران را هتر نقش مطلق بخوانیم؛ یعنی هنری که باید مانند موسیقی و معماری تلقی شود. راستی هم غالباً میهم ترین نمونه‌های هنر تزیینی، به موسیقی مرئی تعبیر شده است. زیرا که این هنر از زیبایی و کمال اجزا و حسن ترکیب آن‌ها به صورتی یامعنی و مؤثر و در هیأتی که دارای قدرت تاثیر باشند، حاصل می‌شود و هرگز اشیا را با صفات اصلی که معرف جنبه خارجی یا جاندار آن‌هاست، نمایش نمی‌دهند.» (پوپ ۱۳۸۸، ص ۳)

و همه چیز را در پرده ابهام و پوششی زیرکانه بیچانند:

«ملت ما هیچ وقت شمشیر را از رو نمی‌بنند. با زیرکی حرف می‌زنند و با زیرکی باید حرف آن‌ها را شنید... در چنین فرهنگی، همه چیز یا ایما و اشاره است. مسیار، پیچش موسیت. باید فکر کرد. باید دقیق شد. باید ظریف دید. در غیر این صورت هنر نکرده‌ای. هنر یعنی همین...» (صیز ۱۳۸۲، ص ۱۲۸)

همین برخورد زیرکانه هنرمند گذشته و تلاش برای شناخت راز و رمزهای آن، خود عامل مهمی

راز و رمز و پوشیدگی در هنر ایران یکی از ویژگی‌های بارز هنر ایرانی، سهل و ممتنع بودن آن است و در واقع، پیچیدگی‌های مفهومی آن که در زیر لایه‌ای از آب و رنگ و زیبایی ساده پنهان شده. زبان هنر ایرانی، زبان رمز و کنایه و ایهام است. حتی در پس بسیاری از نقوش تزیینی آن، نکته‌هایی باریک نهفته است

هنرمندی که خود در راه رسیدن به مدرنیته گام برمی دارد، توقع داشت که در آفرینش خود، از این اصل فاصله بگیرد. تنها می‌توان گفت که این گروه از هنرمندان، بار فرهنگ‌سازی و حفظ میراث هنری ایران را بر زمین گذاشته و به سوی جهانی شدن هنرشنan پیش می‌روند. باشد که گروهی دیگر آن را برگیرند.

بهره‌گیری از خصلت‌های هنر ایرانی
در مورد این بهره‌گیری باید بسیار محاط بود و بیش از آن که به استفاده از آن پرداخت، به شناخت بیشتر و درک صحیح‌تر از هنر گذشته ایران اهتمام ورزید.

هر یک از هنرهای ایرانی می‌توانند منبع مناسبی برای جستجوهای تصویری و دریافت‌های حسی باشند. از طرح‌های ساده و خلاصه شده گبه‌ها و سوزن‌دوزی‌ها و طرح‌های سمبولیک سفال‌ها، منسوجات و نقاشی‌ها گرفته تا طرح‌های تزیینی صفحه‌آرایی‌ها و کاشی‌کاری‌ها، نقوش گیاهی و اسلامی فرش‌ها و پرداخت‌های ظرفی و طراحی‌های جزئی نگر نگارگری، همه در محدوده وسیعی از نوع نگاه ایرانی قرار می‌گیرند که هر یک در مسیری متفاوت، اما در چشم‌اندازی هماهنگ می‌توانند دستمایه هنر امروز قرار بگیرند. همه ایرانی و حاصل سال‌ها تداوم هنر تصویری در ایرانند. گرچه در نگاه اول تکنیک‌ها و روش‌های بیانی متفاوت به نظر می‌رسند، در نگاهی دقیق‌تر ریشه‌های مشترک این‌ها را که همان جانمایه فرهنگی‌شان است، می‌توان یافت. هم‌چنین، ما در فرهنگ تصویری ایران، رنگ‌آمیزی غنی، هماهنگ و فکر شده نگارگری‌ها را در مقابل رنگ‌آمیزی زنده، شاد و بعض‌اً تصادفی

در پرورش سواد بصری و گنجینه اطلاعاتی تصویرگر است که باعث برخوردی عمیق‌تر با تصویرگری و غنی شدن آثار او خواهد شد.

به عبارتی، می‌توان نتیجه گرفت که این زبان رک و راست و بی‌بردهای که در بسیاری آثار هنری امروز دیده می‌شود، زبان خاص ایرانی نیست. هر چند فرهنگ ایرانی امروز بسیار تغییر کرده و تحت تأثیر فرهنگ غرب، اندکی از صراحت و رک‌گویی امروزی را وارد زندگی اش کرده است، کیست که بتواند ادعای کند ما ایرانی‌ها در زبان روزمره خود و در شیوه زندگی‌مان، هنوز آن در پس پرده سخن

گفتن و آن رازگونگی و پیچیدگی بیان‌مان و آن عدم صراحت در ارتباطات بشری‌مان را حفظ نکرده‌ایم؟ البته به اعتقاد این‌جانب، این صراحت بیان بصری، گرچه بیش از آن که همساز و همگام با فرهنگ امروز ایرانی باشد، یک ایده‌آل ذهنی، یک گام شخصی به سوی فرهنگ جهانی و مدرنیته است، با توجه به این که این ایده‌آلیسم در بیان هنرمند ایرانی همیشه عنصری تعیین‌کننده بوده و هنرمند ایرانی از دیرباز آرزوهای عمومی جامعه خویش را در آثارش بازتاب می‌داده است، چندان نمی‌توان بر این گروه خرده گرفت. نمی‌توان از

درستی شناخت و در طرح‌ها و نقش‌های آن کند و کاو کرد و داستان‌ها و رازهای آفرینش را فهمید؛ و گرنه استفاده از آن‌ها تقليدی ناشيانه و بي‌ارزش خواهد شد و گاه به تکراری از نقوش بدون دخل و تصرف می‌اتجامت.

فرشید شفیعی - از تصویرگران موفقی که کارهایش بسیار زنگ و بوی ایرانی دارد - نیز معتقد است که وقتی از هنر بیشین ایرانی، نقوشی را بدون مطالعه جدی اقتباس می‌کنیم، معانی اصلی‌شان را از دست می‌دهند و به صورت عنصر

گیه‌ها و قالیچه‌های تصویری داریم، طراحی‌های ظرفی و حساب شده نگارگری‌ها و اسلیمی‌ها را در مقابل طرح‌های بدوى و بسیار امروزی بعضی صنایع دستی داریم. از فضاهای رنگین گلیم‌ها، فرش‌ها و دست‌دوزی‌های روستاییان تا شاهکارهای رنگ‌آمیزی کاشیکاری‌ها و سفال‌ها و نقاشی‌های دیواری، همه و همه نمونه‌هایی از دریافت‌های رنگی ایرانی‌اند که می‌توانند در طبقه‌بندی رنگ‌ها و ارجحیت استفاده از آن‌ها تصویرگر را پاری دهند؛ البته با توجه به فضای داستانی مربوط به آن، از طرفی، توجه به شرایط زمان و مکان را نیز نباید نادیده گرفت.

مثل‌این نکته را فراموش نکنیم که نگارگر گذشته، اگر فضاها را آن طور می‌ساخته و لباس‌ها و وسایل را آن‌گونه نقش می‌زد، برای این بوده که آن‌ها را به همان شکل در زندگی و فرهنگ و فضای زمانه‌اش مشاهده می‌کرده و تنها با هدف دقیق‌تر نشان دادن جزئیات، کامل‌تر کردن واقعیت، به جلوه درآوردن زیبایی‌های ذهنی و بی‌نقص جلوه دادن حقایق اطراف، از آن‌چه در فرهنگ خود داشته، بهره می‌گرفته است.

تصویرگری سنتی ایرانی (نگارگری) را می‌توان موجه‌ترین راهنمای خصلت ایرانی، نه از نظر سبک اجرا و شیوه بیانی، بلکه از نظر چشم‌انداز ویژه و خصلت‌های ناب ایرانی دانست. نگاه هنرمند نگارگر به طبیعت، برخورد خاص ایرانی با محیط است و تمام حال و هوا و روحیه ایرانی در آثارش نمود یافته و دامنه وسیعی از آموزه‌های تصویری را در اختیار تصویرگر قرار می‌دهد.

البته نکته بسیار مهم در مورد استفاده از منابع غنی گذشته، این است که برای بازپروری حس و حال هنر ایرانی، ابتدا باید هنرهای ایرانی را به

تزييني در اثر جديد جاي می‌گيرند. در حالی که اين نقوش در اصل، داراي معاني و مفاهيم خاص خود بوده و كمتر به عنوان تزيين صرف و بي‌دليل موجهی به کار می‌رفته‌اند.

وي در جست‌وجوهای شخصی خود به اين نتيجه رسیده است که برای استفاده از نمادها و نشانه‌ها، باید خود از نوبه خلق آن‌ها بپردازد و نه اين‌که مستقيماً و عيناً، نقوش به کار رفته در هنر گذشته را گرددبرداری کند. بنابراین، اگر بدون

سلیقه مخاطب دورتر و دورتر می‌شود و این برای هنر کشند است.

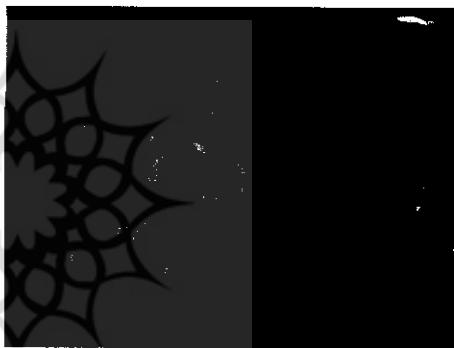
زیرا هنر، به جز جوشش درونی هنرمند و ابزار بیانی وی، چیزی عرضه شده نیز هست که برای بقا، باید خواهان داشته باشد. به عبارتی دیگر: «آن چه انتون فرهنگ بصری تلقی می‌شود؛ در عمل به میناچی بین نگرش هنرمندان و ارزش‌های جامعه مصرف‌گرها تبدیل شده است... هنر ذاتاً یک دارایی نیست و آن را نباید ظرفی قابل انتقال حاوی ارزش‌های اقتصادی و فرهنگی... پنداشت. بر عکس، هنر را باید در جایگاه یک یاریگر تجربیات عینی و احساسی نشاند.»

(لوسی اسمیت، ص ۱۲۸۲)

پس به جای آن که بکوشیم هنر، حامل بار فرهنگی شود، باید بستری فراهم آوریم تا فرهنگ ایرانی در تار و پود هنری که آفریده می‌شود، بافته شده باشد. آن چه باعث می‌شده هنرمندان گذشته چنین روش‌هایی را برگزینند و چنین بیانی را برای آفرینش انتخاب کنند، جوهره ذات ایرانی است و نه آن چه در دوره خود دستاورد این چشم‌انداز و محصول این شیوه بیانی در آن بوده است. کاری که پیشینیان می‌کردند، استفاده از این جانمایه در پرداختن به موضوع معینی در زمانه مشخصی بوده؛ کاری که هنرمند امروز نیز باید انجام دهد: «باید همان روشی را دنبال کرده که هنرمندان یکی مکتب هنری، از تجربیات مكتب هنری قبلی در کار خود ادامه می‌دادند... روش ناقص میراث‌داری، سبب نابودی و گم‌گشتنی اصل امانت خواهد شد...» (معزز، ص ۱۲۷۲)

عناصر غیرایرانی را نباید حذف کرد اگر قبول داشته باشیم که ابزار ذخیره اطلاعات بصری در انسان‌ها بینایی است و هر آن چه از

آگاهی از نقوش ایرانی استفاده کنیم، علاوه بر این که به اشاعه فرهنگ ایرانی کمک نخواهیم کرد، تخریب و هرج و مرج و هرز رفتن آن را سرعت خواهیم داد. وقتی عنصری نابهجا استفاده شود و یا در کارهای بی‌ارزش و فکر نشده تکرار گردد، قدرت بصری خود را از دست می‌دهد و دیگر نخواهد توانست در جایگاه شایسته‌تری مقبولیت یابد. چه بسا اگر ما در برداشت مجدد، آن را در گزینه‌ای مخالف یا بی‌ارتباط با مفهوم اصلی آن به کار ببریم، معنای آن را برای همیشه تغییر می‌دهیم

و یا از بین می‌بریم. بنابراین، در این مورد باید بسیار محظوظ، طریف و با آگاهی عمل کرد. برای حفظ اصالت، نباید تکه‌هایی از فرهنگ ایرانی را به زور وارد اثر کرد، بلکه هوای فرهنگ ایرانی و زنده بودن آن، باید در جان اثر حس شود، بی‌تکرار و خودنمایی اضافه‌ای. به عبارتی، اثر نباید ایرانی بودن خود را فریادوار به مخاطب دیگته کند، بلکه جان ایرانی آن باید در لایه‌های زیرین اثر حس شود و به آرامی در جان مخاطب بنشینند. پس استفاده اغراق‌آمیز از نقوش و تزیینات، یا موضوعات و شیوه‌های بیانی ایرانی و یا تقليد صرف از آثار گذشته، نه تنها هیچ یک اصالت اثر را تضمین نمی‌کند، بلکه روز به روز از

«اصول نقاشی سنتی ما، ساخته و پرداخته همایند و شفافی از شیوه فکری نقاشان قدیم ماست... نقاشان ما شیوه‌های را به وجود آورده‌اند که سازگاری اعجاب‌انگیزی با شیوه فکری و شیوه زندگی واقعی ایشان داشته است و به همین لحاظ هم توانسته‌اند هر چیز و هر فکری را با چنین شیوه‌های تجسم بیخشند و به تماشا بخواهند و به همین دلیل، نقاشی‌های ایشان علاوه بر نکات گفته شده، نمایشگر مستند زمانه آن‌ها بوده است.»
 (سیز، ۱۳۸۲، ص ۱۷۱)

● چیزی به نام «بی‌فرهنگی» اصلًاً وجود ندارد. آن‌چه هست، حضور فرهنگ‌های سطحی، ناپسند، بی‌پای‌بست و بی‌ریشه و در مقابل آن، زنده بودن و تداوم بسیاری از فرهنگ‌های اصیل، رشد کرده و ریشه‌دار در جهان است

بر همین اساس هم هست که اگر بیننده هنگام تماشای اثری، به یاد فرهنگ خاصی بیفتند، به واقع روح و جانمایه فرهنگی اثر را کشف کرده است؛ حتی اگر این فرهنگ چندان «خودی» نباشد. در اصل، ما نمی‌دانیم هنرمند، خود تا چه اندازه از فرهنگ خودی بهره برده است. به همین دلیل هم هست که بعضی از تصویرسازی‌ها، بدون هیچ دخالت عمدی برای نمایش فرهنگی، آینه تمام و کمال فرهنگ پایه‌شان هستند.

آشنایی‌زدایی از تصویرگری و ارتباط با مخاطب

یکی از مسائل مهم در توجه به نوع ایرانی کار

عناصر بصری روزمره و در فرهنگ زنده امروزی با آن طرفیم، حافظه بصری ما را می‌سازد، باید بپذیریم که در عصر ارتباطات، حافظه بصری ما مملو از عناصر غیرایرانی است.

برخوردهای فراوان و همه‌روزه با فرهنگ بین‌المللی و حروف لاتین و موسیقی غرب، زندگی نوین ماشینی و تمام آن‌چه فرهنگ امروز ایرانی را می‌سازد، به عنوان فرهنگ بصری ما به رسمیت شناخته می‌شود و حذف تمام‌این‌ها دروغی بزرگ‌تر است که تهدید بیش‌تری برای شرافت‌های خواهد بود. بنابراین، صرف حضور عناصری غیرایرانی و حتی حروف یا اعداد لاتین در تصویر، نباید باعث شود که اصالت فرهنگی اثر مورد تردید قرار گیرد. همین طور که گفته شد، روش حذف تمام آن‌چه «غیرایرانی» است، خود «دیگری» بزرگ‌تری است و از آن جا که در مقابله با مدرنیته و آن‌چه انسان امروز به راستی خواهان آن است نیز قرار می‌گیرد، باعث پس زده شدن کل مسئله از فرهنگ امروز و در نتیجه، عقب ماندن آن از قاله جهانی است که تیر نهایی را به فرهنگ ایرانی شلیک خواهد کرد و تمام پیوندهای آن را از فرهنگ زنده امروز خواهد گسیخت.

مهم‌ترین نکته در حفظ اصالت، داشتن صداقت در آفرینش است که برای تحقق آن، نباید هیچ‌گونه تعمدی در حضور یا عدم حضور عناصر خاصی در تصویر وجود داشته باشد. هر آن‌چه از ضمیر بر می‌آید، ارجح است بر آن‌چه تعمدآساخته می‌شود؛ مگر آن که با هدفی مشخص، از فیلتر ذهنی هنرمند بگذرد و به عنوان آغازگر حرکتی برای نویابی فرهنگی به کار رود.

چنان‌چه در مورد هنرمندان گذشته نیز این چنین بوده است:

واقعیات زندگی روزمره مخاطبیش، در هرم انتخاب و در نتیجه فروش، بالاتر از همتایان بالارزش تر و فرهنگی تر خود قرار می‌گیرند که بیش از هر چیز تنها به خلق فضاهای هنری تازه و کاملاً تخیلی و گاه بسیار انتزاعی اهمیت می‌دهند و می‌بینیم که در بسیاری موارد نیز برای کودک اصلاً مناسب نیستند.

متاسفانه آن‌چه امروز باب شده، توجه بیش از حد و تک‌بعدی تصویرگران شایسته ایرانی به جوازی هنری آن‌سوی مرزهای است. البته این‌که تصویرگر به استقبال بسیان هنری بیش تراز مخاطب خود اهمیت بدهد، ناشی از شرایط زمانی و مکانی است که برداختن به آن مجال بیش تری می‌خواهد و نمی‌شود به تصویرگر خرد گرفت. تنها می‌توان پیشنهاد کرد که برای کم کردن این فاصله، حتی در مورد فضاهای کاملاً تخیلی، به جزئیات تصویری که حال و هوای فضا را می‌سازند، بیش تر دقت کنند و آگاهانه و با هدف ایجاد آشنایی، آن‌ها را وارد تصویر سازند. در بسیاری موارد اصلاً استفاده از بسیاری فرم‌ها و عناصر تصویری، توجیه زیبایی‌شناسی و هنری نیز ندارد و به سادگی می‌شود آن‌ها را به مشابه ایرانی‌اش تغییر داد و تصویر آشنای مخاطب را جایگزین کرد.

می‌توان تنها با انتخاب این نوع کفش و آن شکل ظرف، این آشنایی را ایجاد کرد و بی‌جهت از عناصر غریب و غیرمعمول در تصویر استفاده نکرد. مثلاً هیچ چیز برای یک کودک به اندازه دیدن شکل یک لیوان مشابه لیوان خانه خودشان در کتابش، او را به فضای کتاب نزدیک نمی‌کند. حال این لیوان محصول ایران یا یادآور هنر گذشته ایران باشد یا نباشد، چندان اهمیت ندارد. مهم

کردن تصاویر و استفاده درست از فضاهای ایرانی، نقش کلیدی آن در ارتباط با مخاطب است. به خصوص مخاطب کودک، هر چیز آشنا و خودی را بهتر جذب می‌کند و کودکان کم‌سال عموماً در مواجهه با تصاویر کاملاً غریب، چندان روی خوشی از خود نشان نمی‌دهند.

این مسئله نقطه بحران تصویرگری ایران است. این‌که استقبال کودکان امروز از کتاب‌های کارتونی دیسنی یا مشابه انبیمیش‌های ژاپنی بالاتر از انواع دیگر است، به دلیل همین حس

● با توجه به محدوده نامشخص فرهنگ امروز، جدا سازی «بیگانه» و «دیگری» از «خودی»، دقت بسیار می‌طلبد؛ چرا که مشترکات بسیاری نزد مردم معاصو وجود دارد که ریشه‌یابی ظرافت‌های فرهنگی در آن‌ها، کاری است بسیار سهل و ممتنع

آشنایی او با تصاویری است که همه روزه در منزل خود می‌بیند و یا حتی روی لباس و کفش و پرده اتفاقش هم از همان‌ها دارد. به هر ترتیبی، چشم‌هایش آن قدر با این تصاویر آشناست که در میان انواع کتاب‌ها، آن‌ها را مانند دوستی بازمی‌شناسد و از آن‌ها استقبال می‌کند.

بعد از آن، ردیفی از کتاب‌های بازاری ضعیف و اقتباسی قرار می‌گیرد که با این‌که عموماً تصویرگری‌های قابل توجهی ندارند، به دلیل استفاده بیش‌تر از موضوعات و تصاویر مشابه

تخیلی و داستان‌هایی که قهرمان‌شان عناصر طبیعی‌اند، وضع کاملاً فرق می‌کند، اما در مورد داستان‌های امروزی و واقع‌گرایانه باید به این مسئله دقت کرد که این تصاویر باید از زندگی واقعی کودکان امروز نشأت گرفته باشند و او را به باد صحنه‌هایی از زندگی واقعی خودش بیندازد. خیابان توی تصویر باید کودک را یاد خیابان‌های شهر خودش بیندازد، نه «خیابان‌های توی فیلم‌ها». خانه تصویرشده، به هر ترتیبی باید بیشتر به خانه خودش شباهت داشته باشد تا

● در مورد داستان‌های امروزی و واقع‌گرایانه باید به این مسئله دقت کرد که این تصاویر باید از زندگی واقعی کودکان امروز نشأت گرفته باشند و او را به یاد صحنه‌هایی از زندگی واقعی خودش بیندازند. خیابان توی تصویر باید کودک را یاد خیابان‌های شهر خودش بیندازد، نه «خیابان‌های توی فیلم‌ها»

خانه‌های توی کارتون‌های تلویزیون. یک پارک تصویر شده در کتاب کودک، بیش از آن‌که با هدف زیبایی و خلاقیت بیشتر ایجاد شود، باید به فکر برقراری ارتباط بیشتر با مخاطب خود و شبیه همان پارکی باشد که کودک برای بازی به آن جا می‌رود. حالا این پارک چقدر به فرهنگ گذشته ایرانی نزدیک است، دیگر برمی‌گردد به

این است که در ایران امروز، از آن استفاده می‌شود و در خانه هر کودکی ممکن است مشابهش پیدا شود.

البته این مسئله به هیچ عنوان در سبک هنری و میزان دفترماسیون در تصویرسازی دخالت نمی‌کند. این انتخاب برای اصل عنصر صورت می‌گیرد که می‌تواند به هر شکلی اجرا شود یا خلاصه گردد. در مورد مکان داستان‌های نیز باید این مسئله را در نظر داشت و بی‌جهت فضای داستانی را از مخاطب دور نکرد.

در بسیاری از تصویرسازی‌ها می‌بینیم که شرایط تصویر شده، نه انطباق چندانی با واقعیت فرهنگ مخاطب خود دارد و نه ربطی به داستان روایت شده. حتی در بعضی مواقع، تصویرگر آن چنان محظوظ نشود که داستان را به کل فراموش کرده و فضایی ساخته که با همه ارزش هنری اش، هیچ ربطی به داستان ندارد و با دنبال کردن تصاویر نمی‌توان هیچ زمینه‌ای از داستان مورد نظر به دست آورد. این مورد برای کتاب‌های گروه «الف» بسیار مهم است.

گاه ایرانی بودن اثر محزز است، اما می‌بینیم با این‌که داستان مربوط به آن، به مکان مشخصی اشاره نکرده، یا حتی بیشتر با موضوعات شهری مطابقت دارد، تصویرسازی با فضای کاملاً روستایی و آن هم روستای زمان گذشته انجام شده و این‌که پوشش آدم‌های تصویر شده، بسیار غربی (و حتی غربی دوران گذشته و نه زمان حال که به هر ترتیب باز مشترکات بیشتری با پوشش امروز ما دارد) و یا مربوطه به دوران کهن ایران است.

البته در مورد افسانه‌ها و اساطیر و داستان‌های تاریخی و حتی در مورد داستان‌های بی‌مکان

شهرسازی ایرانی که اگر از پای بست این گونه مسائل رعایت می‌شد، مسائل فرهنگی ما نیز زنجیروار حل می‌گشت! این‌ها مسائل کم‌اهمیتی نیستند و نباید در جریان کوشش برای تصویرگری بهتر و خلاق‌تر، زیرلایه‌هایی از تکنیک و طراحی و هنر صرف، مدفون شود. تصویرگر نباید هدف اصلی خود را که بالا بردن سطح فرهنگی کودکان است، گم کند. فراموش نکنیم که شعار هنر برای هنر، در مورد

مسئولیت تصویرگران
با توجه به نکات اشاره شده، یک تصویرگر برای آن که بتواند با بهره‌گیری از ریشه‌های ایرانی اش، اصالت کار خود را حفظ کند و در مورد نقش فرهنگ‌سازی اش مسئول باشد، بیش از هر چیز باید به ذخیره اطلاعاتی و فرهنگی خود توجه کند.

همان‌طور که پیش از این گفته شد، پدیدآورنده‌ای که خود دارای ریشه‌های فرهنگی محکمی نباشد و در جریان هنر معاصر، باری به هر جهت و بی‌ارتباط با پیشینه ملی خود عمل کند، یا این که بر عکس، شیوه‌های بیانی گذشته و نقوش ایرانی را عیناً بگیرد و در تصویرگری اش به کار برد، نه تنها هرگز نمی‌تواند در جریان فرهنگ‌سازی و حفظ ویژگی‌های هنر ایرانی مؤثر باشد، بلکه گاه ضررهاي جبران‌ناپذیری به بدن هنر ایران وارد می‌سازد که رفع اثراتش، مستلزم صرف زمان طولانی و تلاش‌های چند برابر خواهد بود؛ به ویژه که خودش هم بعد از مدتی، دیگر حرف تازه‌ای برای گفتن نخواهد داشت.

تصویرگری که در ذخیره بصری خود، میزان موجه‌ی از نمونه‌های هنر سنتی ایران نداشته باشد، به هر ترتیبی از زبان ایرانی جدا می‌ماند و تلاش‌های او برای ایرانی کردن اثرش بی‌نتیجه خواهد ماند. در حالی که اگر هنر گذشته ایران در جان هنرمند نفوذ کند، این جانمایه در اثر اونمایان خواهد شد؛ اگرچه به شبوهای کاملاً امروزی و با نقش خودساخته و آفریده خود، دست به آفرینش زده و هیچ عنصر مشخصی را نیز از هنر گذشته قرض نکرده باشد. برای این منظور، علاوه بر تفحص در هنر گذشته و درک اسرار آن، باید سوغاتی از گنجینه بصری آن را با ذهن همراه کرد

● هنری که از دیروز به امروز پریده، بی‌آن که مسیر پختگی و تکامل خود را در کنار تغییرات زمانه و فرهنگ طی کرده یا با آن هماهنگ شده باشد، هنر «دیگری» است. این نوع هنر، به همان اندازه با هویت و فرهنگ حقیقی مردمش بیگانه و ناهمانگ و «وارداتی» است که هنری تقلیدی، بی‌ریشه و بی‌تاریخ؛ چرا که هر دوی آن‌ها پشتونه‌ای حقیقی در جان پدیدآورنده‌اش نداشته و هر دو برای فرهنگ انسان امروز «دیگری»‌اند

تصویرگری که یک هنر کاملاً کاربردی و هدفمند است، صدق نمی‌کند و ارتباط با مخاطب را نباید و نمی‌توان از دغدغه‌های این کار کنار زد.

در آن صورت، هنگام آفرینش دیگر نیازی به اعمال نکات خاصی برای ایرانی کردن کارش نخواهد داشت و فقط کافی است به درون خود رجوع کند تا به هر ترتیب، اثری که می‌آفریند، با ریشه‌های فرهنگی اش در ارتباط باشد. برای بقای منش ایرانی در تصویرگری، راه‌های گوناگون و شخصی فراوانی وجود دارد که حاصل جستجوی فردی و تعمق در نقوش ایرانی است. همان طور که بسیاری از نمونه‌های موفق آن را می‌توان در آثار تصویرگران مطرح دیروز و امروز ایرانی مشاهده کرد که بدون تأکید بیش از اندازه بر خصیصه‌های ایرانی و بی‌آن‌که اصراری در استفاده از عناصر نگارگری یا نقوش ایرانی باشند، نمونه‌های بی‌نقصی از تصویرگری ایرانی را داده‌اند. این تصویرسازی‌ها بیشتر از آن که از عناصر بصری خاص ایران اباشته شده باشند، از نگاه و منش خاص هنرمند ایرانی در آفرینش بهره می‌برند.

منابع

۱. ممیز، مرتضی؛ حروف‌های تجربه، تهران، دید ۱۳۸۲، چاپ اول.
۲. لوسي، اسمیت، ادوارد؛ جهانی شدن و هنر جدید، ترجمه دکتر علیرضا سمعی آذر، تهران، نظر ۱۳۸۲، چاپ اول.
۳. ستاری، جلال؛ گفت‌وگو با دکتر جلال ستاری، بخاراء، سال هفتم، فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۴.
۴. فلد من، ادموند بورک؛ نوع تجارت تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، سروش ۱۳۷۷، چاپ اول.
۵. پوپ، آرتور؛ شاهکارهای هنر ایران، ترجمه پرویز خانلری، تهران ۱۳۳۸، چاپ اول.

و براساس آن طرحی نو درانداخت. برای مثال، می‌توان روی نقوش مختلف ایران تحقیق و نمونه‌هایی از آن را انتخاب کرد و پس از درک ارتباطات بصری و مفاهیم کاربردی آن‌ها، دست به طراحی و تولید طرح‌های شخصی تازه‌زد. این برداشت می‌تواند براساس فرم طراحی آن‌ها و یا نوع کاربرد و شیوه بیانی و یا این که شیوه برخورد هنرمند با عناصر تصویری باشد.

هم‌چنین، می‌توان از شیوه‌های صفحه‌آرایی و ترکیب‌بندی‌های هنر ایران بهره گرفت و فضایی نو خلق کرد و از نگاه خاص ایرانی در کار بهره گرفت. شیوه‌های طراحی، استفاده از عناصر طبیعی، به کار بردن رنگ‌ها و نقوش تزیینی هنر ایران، همه و همه گنجینه گران‌بهایی برای وسعت بخشیدن به دامنه دید تصویرگرند و دیگر مواردی که قبلاً آشاره شد.

«اهمیت یک اثر در آن است که خود ابعاد مختلفش را تفہیم کند و اهمیت یک هنرمند در آن است که بتواند برای چه کسانی چگونه حرف بزند... وقتی هنرمند در این خط افتاده، اوج گرفتن در کار او آغاز می‌شود و تا آنجا ادامه می‌یابد که بتواند زیرکی را در حد اعلا مبتلور کند. بتواند در مقابل دشمنان ضربه‌ناپذیر شود.» (ممیز، ۱۳۸۲، ص ۱۳۰) در نتیجه، آن چه بیش از همه اهمیت دارد، این است که تصویرگر، ابتدا پایه‌های فرهنگی خود را از طریق مطالعه اصولی هنر پیشین ایران و به دست اوردن درک صحیح و جامع از فرهنگ گذشته و امروز ایران، محکم سازد و با سواد بصری بیشتری برای بازیزبوری و شناساندن فرهنگ ایرانی اهتمام ورزد؛ به خصوص آشنایی بیشتر با ادبیات ایرانی که همواره رابطه تنگانگ با هنر تصویرگری داشته و دارد، برای داشتن یک دید بهتر ضروری است.