

کارلو ماریا ماریانی

علی اصغر قره باغی

آخرین آواز قوی زیبای کلاسیک

کارلو ماریا ماریانی: نگاه به آینه آسمانی، رنگ روغن روی بوم ۲۴/۲۵ متر، ۱۹۸۴

کارلو ماریا ماریانی از نقاشان پست-آوانگاردی است که در برهوت فرهنگی امروز تک‌وتنها بر پای خود ایستاده است. تفاوت هنرمند پست-آوانگارد با هنرمند آوانگارد آن است که پست-آوانگارد تمامی چشم‌انداز تاریخ هنر را زیرنظر دارد و برای آن چه مدرنیسم و آوانگاردیسم نهی کرده‌اند نیز به اندازه موارد دیگر ارزش و حرمت قایل است. ماریانی با اعتقادی خاص که شاید در عرصه هنر امروز اندکی نامتعارف به نظر بیاید، افسونی زیبایی است و زیبایی را نوعی اپدولوژی تکرار شدنی و مرکز ثقل هنر می‌داند. واقعیت هم آن است که زیبایی، همیشه رادیکال بوده و ریشه زیبایی‌شناسی هنر شمرده شده است؛ همان زیبایی که آوانگاردیسم سال‌های سال نسبت به آن بی‌مهری می‌کرد و نیهیلیسم آن را هر در زاویه‌های فراموشی دفن کرده بود. از این دیدگاه ماریانی یک هنرمند مفهوم‌گرا هم هست با این تفاوت که هنر مفهوم‌گرا همیشه اندیشه غیرمادی کردن هنر را در سر می‌پرورانده است اما نقاشی ماریانی از همان نگاه اول بر این نکته تأکید می‌ورزد که مادیت و واقعیت را آن هم به بارزترین شکل ممکن، مدنظر داشته است و از آن برای نمایاندن گستره آرزوها بهره گرفته است. به بیان دیگر، اندام کلاسیک و زیبایی روشنفکرانه‌یی که ماریانی تصویر می‌کند، خلاصه و فشرده و تجسم زیبایی‌هایی است که سال‌ها در ذهن خود انباشته است.

کارلو ماریا ماریانی از پدر و مادری رمی در شهر رم به دنیا آمد اما پدر بزرگش اهل میلان بود و اجدادش آلمانی بودند. عموی پدرش نقاشی گمنام و از وابستگان به فرقه پیش رافائلی بود. پدر ماریانی، نویسنده کتاب‌های کودکان بود و به عنوان روزنامه‌نگار، با مطبوعات واتیکان هم همکاری می‌کرد. هنگامی که درهای موزه واتیکان به روی همگان بسته شد، پدر ماریانی دست فرزند خردسال خود را می‌گرفت و او را ساعت‌ها در تالارها و راهروهای موزه و نمازخانه آن می‌گرداند. بعدها یکی از خویشاوندان ماریانی که راهنمای موزه بود، او را با آثار هنری رم و تکنیک‌های نقاشان گذشته به ویژه کاراواجو و روبنس آشنا کرد. این آشنایی‌ها پدر شوفتگی نسبت به هنر را در دل ماریانی نشاند و او را بر آن داشت تا نقاشی را در آکادمی رم بیاموزد.

بعد از پایان یافتن جنگ دوم جهانی و فرونشستن تپوATAB دوران پس از جنگ، بسیاری از هنرمندان غرب از هنر مدرن و انتزاعی که گمان می‌رفت در اوج خود سیر می‌کند کناره گرفتند و شماری از آنان به نقاشی سنتی روی آوردند. برخی از این نقاشان بعدها پست‌مدرن نام گرفتند و با آثار خود شکلی از درگیری معاصر با مدرنیسم و نحوه آفرینش هنر را به نمایش گذاشتند. این نقاشان با سرسختی تمام به آن چه

هنرمند پست-آوانگاردی است که در برهوت فرهنگی امروز تک‌وتنها بر پای خود ایستاده است. تفاوت هنرمند پست-آوانگارد با هنرمند آوانگارد آن است که پست-آوانگارد تمامی چشم‌انداز تاریخ هنر را زیرنظر دارد و برای آن چه مدرنیسم و آوانگاردیسم نهی کرده‌اند نیز به اندازه موارد دیگر ارزش و حرمت قایل است. ماریانی با اعتقادی خاص که شاید در عرصه هنر امروز اندکی نامتعارف به نظر بیاید، افسونی زیبایی است و زیبایی را نوعی اپدولوژی تکرار شدنی و مرکز ثقل هنر می‌داند. واقعیت هم آن است که زیبایی، همیشه رادیکال بوده و ریشه زیبایی‌شناسی هنر شمرده شده است؛ همان زیبایی که آوانگاردیسم سال‌های سال نسبت به آن بی‌مهری می‌کرد و نیهیلیسم آن را هر در زاویه‌های فراموشی دفن کرده بود. از این دیدگاه ماریانی یک هنرمند مفهوم‌گرا هم هست با این تفاوت که هنر مفهوم‌گرا همیشه اندیشه غیرمادی کردن هنر را در سر می‌پرورانده است اما نقاشی ماریانی از همان نگاه اول بر این نکته تأکید می‌ورزد که مادیت و واقعیت را آن هم به بارزترین شکل ممکن، مدنظر داشته است و از آن برای نمایاندن گستره آرزوها بهره گرفته است. به بیان دیگر، اندام کلاسیک و زیبایی روشنفکرانه‌یی که ماریانی تصویر می‌کند، خلاصه و فشرده و تجسم زیبایی‌هایی است که سال‌ها در ذهن خود انباشته است.

آن چه ماریانی را به گزینش این شکل از نقاشی برانگیخت، مطالعه نظریه‌های یواخیم وینکلمن و

نویسن آثار رقابتی هنرمند و زیبایی‌شناسی بود. ماریانی آثار و نوشته‌های این استادان را درونی و گوارده خود می‌کرد اما هرگز نمی‌خواست خود را با آنان هویت‌یابی کند. می‌خواست همانند آنان باشد اما نمی‌خواست آثارشان را کپی کند. می‌خواست روح آنان را در آثار خود بدمد اما تا حد ممکن از آنان دوری می‌گرفت. وینکلمن به او آموخته بود که کپی کردن در تضاد با اندیشه مستقل است. ماریانی چند صباحی در این گمان افتاد که راه را پیدا کرده و به شیوه بیانی که به دنبال آن بود دست یافته است اما از بخت‌یاری او بود که دریافت باید بیشتر مطالعه و کار کند. می‌گوید: هنگام نقاشی کردن متوجه شدم که خودم هم کلاسیسیسم نازیه به وجود آورده‌ام که با آن چه امروز در جهان می‌گذرد همخوان نیست و ارزش نمایش دادن ندارد. بار دیگر سر گفت‌وگو با تاریخ را باز کرد. گفت‌وگوی ماریانی با تاریخ بگومگوی پیچیده‌یی بود و شکلی چندوجهی داشت. هم سنت آرمان‌گرایی را در برمی‌گرفت و هم به شکلی از نقد امروز نزدیک می‌شد. ماریانی می‌خواست به هر تمهید که شده آگاهی از ریشه‌های کلاسیک را به زمان حال پیوند دهد و بر این واقعیت انگشت بگذارد که هنوز چیزی که ارزش جستن و یافتن داشته باشد در ته‌وتوی

گاهی یک عنصر متعالی را نمایندگی می‌کنند و گاهی یک اندیشه کلاسیک را اما در نقاشی‌های دهه ۱۹۸۰، فسیگورهای بی‌آن‌که ظاهر معنوی خود را از دست بدهند حضوری حسی نیز پیدا کردند.

برخلاف آن‌چه چارلز جنکز عنوان کرده است ماریانی متأثر از هنر مدرن ایتالیا نبود. شاید در ظاهر به نظر آید که از دکوریکو تأثیر پذیرفته است اما واقعیت آن است که آن‌چه بر هنر ماریانی انگشت تأثیر کشید آثاری بود که هنرمندان کشورهای دیگر، از جمله نوکلاسیک‌های فرانسوی و آلمانی درباره هنر ایتالیا ساخته و پرداخته بودند. هنر کلاسیک ایتالیا از طریق حساسیت‌های این هنرمندان تقطیر و پالایش شده بود و ماریانی از همین شکل پالوده کلاسیک بهره گرفت. نو-کلاسیسیسم یک اختراع آلمانی بود. نوعی رمانتیک سازی کلاسیسیسم بود و نقاشان آلمانی از منظری رؤیایی و آمیخته با مایخولیا در آن می‌نگریستند. هرگز نمی‌خواستند که آن را آرمانی جلوه دهند و از دیدگاه اجتماعی هم توجه و ضرورتی برای این کار نمی‌دیدند.

ماریانی با هوشمندی بسیار، فرزلهایی را که از نقاشی پیشینیان و سنت نقاشی فراهم آورده بود به هم آمیخت و از سال ۱۹۷۵ به تاملات گذاشت. این کار او همزمان با ظهور گروهی از نقاشان و شکلی از نقاشی بود که «فراآوانگارد» نامیده می‌شد.^۵ این نقاشان به دو گروه تقسیم می‌شدند، یک گروه نقاشانی را در برمی‌گرفت که با بازگشت به گذشته و رسانه‌های سنتی نقاشی و آمیزه‌هایی از ایمازهای کلاسیک و نو-کلاسیک نقاشی می‌کردند و بر این اعتقاد بودند که پارهای هنر کلاسیک نمایانگر یک دوران تاریخی آلمانی بوده است و اگرچه به ظاهر از میان رفته است، اما حضور دائمی آن در عرصه هنر انکارناشدنی است. می‌گفتند که تکه پارهای کلاسیک یک واقعیت عینی است و مستقل از واقعیت عینی گذشته، که اغلب از سر تعصب به شکلی ذهنی در آن نگریسته می‌شود، حضوری ملموس دارد و قابل دسترسی است. گروه دوم که نقاشانی همچون ساندرو کیا و فرانچسکو کلمنته و نیکلا دوماربا آن را نمایندگی می‌کردند، اعتقاد داشتند که قلمرو آرمان‌ها غیرتاریخی و یا فراتاریخی بوده و هرگز نمی‌توان گفت که در مفهوم تاریخی، در زمان و مکانی خاص وجود داشته است. به بیان دیگر همیشه در متافیزیک حضور داشته و خود را به رخ کشانده است. ماریانی و نقاشی‌هایش در میانه این دو باور قرار می‌گرفتند. هم از نوعی واقعیت‌گرایی مشخص و مبین بهره می‌گرفتند و هم از قلمروهای آلمانی، فرانسوی زمان و مکان سود می‌جستند.

به همین سببها هم هست که آثار ماریانی به طور همزمان هم پست‌مدرن است و هم نو-کلاسیک. از

کلاسیسیسم پیروی می‌کرد و سر آن داشت که مفاهیم زیبایی را در ذهن خود ذخیره کند. در دهه ۱۹۸۰ این مفاهیم ذهنی را تجسم بخشید و با بهره‌جویی از آن‌ها آثاری آفرید که بیشتر شکل هنری فردی را داشت تا ادراکی فلسفی را. گه‌گاه به هنریسم هم نزدیک می‌شد و حتی چند اثر منریستی بیچیده هم نقاشی کرد. مثلاً در پرده‌هاگر چشم نبیند، قلب آزرده نخواهد شد، که مضمون آن برگرفته از رباعی باباطاهر خودمان است، تمامی تصویر به دو نیمه تقسیم شده است. یک نقاشی دایره‌شکل با فیگوری معلق که در سقف گنبدی پژواک یافته مانند رویایی ابدی بالای سر فیگور اصلی که زیبایی آپولویی دارد و به خواب رفته است دیده می‌شود. فیگور به خواب رفته نماد انسان امروز است که در میانه رویای پست‌مدرن و بیم از رویارویی با واقعیت‌های زندگی به خواب خرگوشی فرو رفته است. در بسیاری از آثار ماریانی، فیگورهای کلاسیک-اندیشه زیبایی را تجسم می‌بخشند و زیبایی آلمانی اساس و ستون فقرات هنر او را تشکیل می‌دهد اما فیگورهایش یا در تعلیق‌اند و یا شکلی رؤیگونه دارند، یا در خوابند و یا غرق در رؤیابافی و خیال‌اندیشی تصویر شده‌اند. اصولاً فیگورهای دهه ۱۹۷۰ ماریانی شکلی نمادین دارند،

آن باقی مانده است. خودش و کارهایش منکر همخوانی کلاسیسیسم با واقعیت‌های معاصر بودند اما بر این نکته تأکید داشتند که هنر کلاسیک یک مکانیزم متغیر و روبه‌رشد بوده است. ماریانی امروز را در گسست کامل از گذشته نمی‌دانست بلکه آن را تلاوم لایه‌لایه‌ی تصویر می‌کرد که حامل گذشته هم هست و باید بازیافت و بازتعریف شود. با این همه، ماریانی آب در هاون می‌کوبید و در جست‌وجوی ارزش‌هایی بود که در جوامع معاصر غرب یکسره از یاد رفته بود و نشانی از آن دیده نمی‌شد. یکی از این ارزش‌های فراموش شده، ایمان به رمز و راز و تعالی بود. می‌گوید: «سرانجام دورانی که برای مفهوم کلاسیک انتخاب کردم، پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم بود. این واقعیت را دریافتم که هنرمندان آن دوران هم در نقاشی از دیدگاه گذشته می‌نگریستند. بی‌تردید آنان هم این گفته‌گوته را شنیده بودند که هر کاری که تصورش را بکنید در گذشته انجام شده است و تنها سهمی که برای ما باقی مانده آن است که چگونه در آزموده‌ها بازنگری کنیم و به چه راه و روش تازه‌یی آن‌ها را نمایش دهیم. هنرمند امروز نگاه به گذشته دارد چرا که به پایان هنر رسیده است.»^۶ به هر حال ماریانی در آغاز دهه ۱۹۷۰ از

کارلو ماریا ماریانی: درخت آپولو

تمامی تاریخ هنر غرب و سنت‌های هنری گذشته توش و توان می‌گیرد. در نقاشی‌هایش هم نشانه‌هایی از کلاسیک یونان و شکل‌های آرکانیک و زیبایی کلاسیک دیده می‌شود و هم ردپایی از هنر رنسانس و محتوای انسان مدارانه آن. ماریانی این را به خوبی دریافته است که زیبایی کلاسیک همیشه با نوعی کیفیت معمایی، ناملموس و بیان نشدنی همراه بوده است که نمونه بارز آن «مونالیزا» است. ماریانی سردرپی همین زیبایی‌های نامتعارف و پررمز و راز دارد که به هیچ رو مادی نیست. می‌خواهد با بازگشت به این زیبایی کهنه، هنری تازه را آغاز کند و بخشی از گستره پرمادانه زیبایی کلاسیک را به نمایش بگذارد. اما این کار او ربطی به تاریخ‌گرایی و احیای شیوه‌های گذشته پیدا نمی‌کند و تنها در پیوند با معانی ریشه‌ی زیبایی کلاسیک است. می‌خواهد به هر راه که شده اندیشه آرمانی بودن زیبایی را دوباره زنده کند و در چشم و ذهن تماشاگر آثار خود بنشانند. البته این کار خالی از خطر هم نیست و هر لحظه ممکن است به نوعی واپس‌گرایی و بازگشت به مفاهیم کهنه و منسوخ گذشته تعبیر شود. اما در این لحظه از تاریخ که در آنیم، کار ماریانی شکلی از بازگشت به خویشتن هنر است، خویشتنی که در گذر زمان پاره‌پاره شده و در زیر لایه‌های فراموشی از یادها رفته است. ماریانی در هنر

گذشته، به چشم یک ظاهر تجسم یافته که باید از آن تقلید کرد نگاه نمی‌کند بلکه آن را برآمده از روزگاری می‌داند که در آن اندیشه رشک‌انگیز هنر و اهداف متعالی آن وجود داشت. بر آفرینش هنری حکم می‌راند و حضور خود را در تمدن و فرهنگ انسان‌ها به رخ می‌کشد.

ماریانی برای دست‌یابی به زیبایی به همان روشی که آپلس در عهد کهن به کار می‌گرفت روی آورده است. پلینی روایت می‌کند که آپلس برای ساختن پیکره به کمال و بی‌نقص ونوس، هر یک از اندام او را از زیباترین زنانی که دیده بود وام گرفت و پیکری برآورد که تا آن زمان نه به زیبایی آن دیده شده بود و نه می‌توانست بر روی زمین هستی بیابد. ماریانی در پی اهداف خود حتی به همان روش نقاشان رنسانس نقاشی می‌کند. نخست پیشطرحی به اندازه نقاشی نهایی تهیه می‌کند. سپس آن را به شیوه لئوناردو داوینچی و میکلائوچی روی بوم کپی می‌کند و بعد به رنگ آمیزی آن می‌پردازد. اما نقطه عطف نقاشی‌های او نه دوران یونان کهن است و نه رهباستان و نه رنسانس. بلکه دوران ناشناخته‌ی است که ایماژهای کلاسیک از میانه آن سر برمی‌آورند و به دوران ما گره می‌خورند. هم از هنر منگس در سده هجدهم سود می‌جوید و هم از هنر قرن نوزدهمی انگر و

کارلو ماریا ماریانی: دست تسلیم خرد است، رنگ روغن روی بوم، ۱۷۵×۲۰۰ سانتی‌متر، ۱۹۸۲

سرک کشید. ماریانی می‌خواهد شکاف میان هنر گذشته و هنر مدرن را پر کند و غیبت تمامیت و انسجام در هنر مدرن را که از نو-کلاسیسیسم تا امروز محسوس بوده است به نمایش بگذارد. نقاشی ماریانی نوعی سوگواری برای کلاسیسیسم است که هنر مدرن بر آن خط بطلان کشید و یکسره به فراموشی سپرد. شاید هم آخرین آواز قوی زیبای کلاسیک باشد.

◇

پانویس‌ها و منابع

۱. Bakargiev-Christov, Carolyn, "Interview with Carlo Maria Mariani", Edinburgh International, 1988

۲. Cumming, Hugh. "Classical Sensibility; Interview with Carlo Maria Mariani", Art and design, 4, 1988

۳. همان ماخذ ۲

۴. ماخذ ۲

۵. Transavangarde این اصطلاح را نخستین بار اشیل بنیتو اولیوا، منتقد ایتالیایی بر سر زبان‌ها انداخت و منظور از اشاره به سبک و سیاقی التقاطی بود. نقاشانی همچون ساترو کیا، فرانچسکو کلمنته، نیکلا دوماریا، میمو پالادینو، رمو سالوادوری و شمری دیگر از نقاشان غیر ایتالیایی، از جمله انزلم کی‌فر و دیوید سالی و یازلیتس از نمایندگان این جنبش به شمار می‌آیند.

۶. گلستانه شماره ۱۴، دی ماه ۱۳۷۸

Kohn, Michael. "Paradise Regained", An Interview with Carlo Maria Mariani, 1988

منابع:

- "Art After Modernism, Rethinking Representation", ed. Brian Wallis, The New Museum of Contemporary Art, New York, 1990
- Gilbert-Rolfe, Jeremy. "Beyond Plety, Visual Arts, 1986-1993", Cambridge University Press, 1995
- Mashech, Joseph, "Modernities, Art-Matters in the Present", Pennsylvania State Press, 1993
- "Post-Avant-Garde", ed. Andreas C. Papadakis, Art and design, London, 1987
- Kuspil, Donald. "Idiosyncratic Identities", Cambridge University Press, 1996
- "The New Modernism" Art and Design, Academy Group Ltd. London, 1988
- "The Penguin Book of Art Writing", ed. Martin Geyford and Karen Wright Penguin, London, 1990

قلب آزاده نخواهد شد، رنگ روی بوم ۱۹۹۰
کارلو ماریا ماریانی: اگر چشم نبیند.

برای رویش رمانتیسیسم فراهم آورد.

هنر ماریانی با بهره‌جویی از یکی از راه‌کارهای پست‌مدرن هستی یافته و یکی از نمونه‌های بارز «مال خود کردن» گذشته است. اما ماریانی آن قدر هوشیاری دارد که در روزگار کهن فقط از بیرون و به شکلی سطحی نگاه نکند. می‌خواهد همه چیز را از درون هم ببیند و از فلسفه و انگیزه‌های آن هم سر در آورد. ماریانی در این راه به نوعی باستان‌شناسی تصویری می‌رسد و به هنری می‌پردازد که در عین کلاسیک بودن، مفهوم‌گرایانه هم هست. پیشتر به اختصار به یکی از آثار کلیدی او به نام «ترکیب‌بندی شماره ۶ رقص» پرداخته‌ام^۶ اما از میان نقاشی‌هایش پرده دست‌تسلیم خرد است» (۱۹۸۲-۳) نقشی محوری دارد و سرنخ بسیاری از آثار و اندیشه‌های او شمرده شده است. در این اثر، زیبایی مفهوم‌گرایانه مدرن و زیبایی کلاسیک به هم آمیخته‌اند و پیداست که ماریانی از اندیشه‌گفته نیز سودجسته و به شکلی می‌نی‌مالیستی از دو عنصر گوی و مکعب بهره گرفته است. این دو عنصر، یعنی گوی و مکعب، با هم یا جداگانه، در شماری از آثار ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ ماریانی به تکرار دیده می‌شوند. گوی ماهیتی دیوژنی دارد و مکعب، عقلانی است. ماریانی می‌خواهد در نقاشی خود پیوند این دو نماد را تصویر کند. هنرمندی که بر مکعب خرد نشسته است، تعقل و خردورزی را بر مغز و اندیشه هنرمندی که بر گوی شوریدگی و احساس نشسته نقش می‌زند و آن که بر گوی شوریدگی قرار گرفته، می‌کوشد تا نقش قلب را بر پیکر هنرمندی که بر خرد تکیه دارد تصویر کند. تمامی نقاشی روایت یگانگی و آشتی دادن قلب و خرد است به امید آن‌که از این پیوند، یک تمامیت انسانی سربرآورد. یکی می‌خواهد اندیشه‌یی را در ذهن دیگری نقش بزند و دیگری می‌خواهد احساسی را در قلب دیگری بکارد و

بپرورد.

نقاشی ماریانی در ضدیت کامل با معیارهای

مدرنیستی و ایدئولوژی و جاروجنگال شبه انقلابی فوتوریست‌های ایتالیا است و به همین اعتبار هم هست که پست‌مدرن نامیده می‌شود. بازگشت او به رم باستان در واقع سفر زیارتی به سنت‌های ایتالیایی است. فیلیپو مارینتی، رهبر جنجالی فوتوریست‌ها بر این پندار بود که فوتوریسم او بر «آرمانی عرفانی» چیره شده است اما اکنون ماریانی بر ضد این شعار برخاسته است و می‌خواهد نشان دهد که این آرمان هیچ‌گاه ناهمزمان نبوده و گذر زمان از اعتبار آن نکاسته است. مارینتی موزه را قبرستان هنر و منزلگاه آرمان عرفانی آن می‌دانست و بر آن بود که تمام موزه‌ها را باید یکسره ویران کرد. می‌گفت باید هر اثری را که بیست سال از عمرش گذشته باشد نابود کرد. اما غرق در اندیشه‌های مالیخولیایی خود از این واقعیت غافل بود که حمله بردن به موزه و کتابخانه که میراث فرهنگی ملت‌هاست، ذر واقع ایفشار اساس و شالوده تمدن‌ها هم هست و حاصلی به جز گسست فرهنگی در پی نخواهد داشت. ماریانی یک‌تنه در برابر این یاه‌گویی‌های هموطن خود قدام می‌کند و این بار اوست که در پیشرفته بودن هنر معاصر به دیده تردید می‌نگرد. از دیدگاه او تمامی گذشته موزه‌یی است که در آن از زیبایی حراست می‌شود. موزه را نماد جاودانی و ماندگاری می‌داند و به عمد هنری می‌آفریند که مبتنی بر هنر موزه‌یی است. واقعیت هم آن است که موزه باید جایگاه زیبایی‌های ابدی باشد نه بساطی که در آن اشیای کهنه و عتیقه و منسوخ عرضه شود و منظور از احداث آن، برگرفتن نگاه‌ها از روزگار معاصر باشد. موزه جایی نیست که در آن تنها یادگار پیروزی‌های تمدن‌ها گردآوری شود بلکه دایره‌یی جادویی است که در آن هنر گذشتگان و سنت‌های گذشته به تملی خود را می‌نمایند.

کلاسیسیسم رمانتیک‌گونه ماریانی ثمره درد مدرنی است که از همان آغاز چهره خود را در نقاشی‌های او نمایاند و از آن پس از پرده‌یی به پرده دیگر