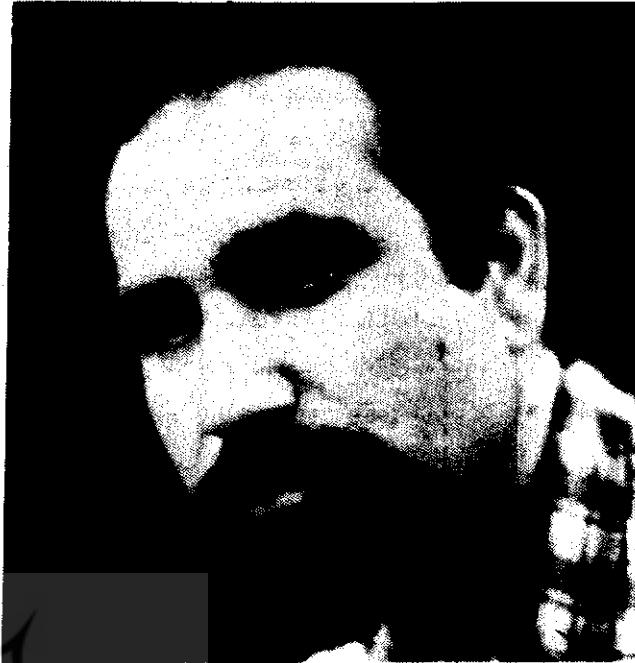

گفتگویی با جواد بختیاری، خوشنویس خط نستعلیق؛ جلوه ناب هنر آبستر

● در آغاز گفتگو، از او می‌خواهیم تا با حضوری آکنده و مالامال از صدق و دوستی، شمه‌ای از گذشته‌ها بگوید؛ ایامی نه چندان دور، تا شاید از گنج نامه حافظه زدوده شده باشند و یا در غبار سالیان، کم رنگ و بی‌رونق جلوه کنند. بی‌گمان گفتنه‌های بختیاری در دسترس تحصل و تشرف وی است. با او از امروز واکنون واینجا، دل بر می‌گیریم و به سراجه نوباتگی و شباب می‌رومیم.

● سال ۱۳۳۵ در بروجرد به دنیا آمد؛ آن هم در مجموعه‌ای هنری که در فضای خانواده مادریان داشت و روان بود. و مختصر چاشنی استعدادی که داشتم، انگیزه کار من در قلمروهای گونه‌گون هنری شد. در بعضی از رشته‌ها کم رنگ، اما در نقاشی بیشتر از سایر اقالیم. تشویق خانواده و اطرافیان هم مؤثر بود. آدمی در سین پائین — به طور طبیعی — در جستجوی هویت است. احساس کردم — ناخودآگاه یا آگاهانه — می‌توانم نقاشی را شروع کنم. و در کنارش هم، علاقه به خط و خوشنویسی، آتشی نامیرا و همواره شعله و رو پر شر بر جان و دلم می‌نشاند.

در این حال و هوا، کارم را شروع کردم و دستیابی بر هویت یک نقاش را در ایام شباب و صباوت تجربه نمودم؛ البته علاقه خانواده‌ام به این بود که در زمینه‌های تحصیلی هم موفق شوم و فعالیت هنری من، در کنار تحصیل باشد و توأم با آن. با ایجاد زمینه و تشویق‌های خاص، به رشته‌ای کاملاً متفاوت با علاقه ذوقی و فطری خود رفتم: الکترونیک در دانشگاه شیراز! اما چه کنم که دلم جای دیگری در گرو و به یغما رفته بود. در

اشاره:

جواد بختیاری خوشنویس معاصر، شیفته و دلبسته شعر و ادب فارسی است. مجموعه‌های آثارش — طربنامه عشق، سخن عشق و گلستانم آرزوست. گواه این نکته است که او صادقانه و از سر عقله و عشق، تمامت هنر و توان و تلاش را بی‌ مضایقه در خدمت به الفاء و انتقال شعر گرانشگ و تناور فارسی به مخاطبان نهاده است.

در آثارش، آنچه چشم را می‌نوازد و به ضیافت خط و رنگ و ترکیب و کریب بندی‌های محکم و منسجم و استادانه‌اش فرا می‌خواند، قدرت واقتدار وی در انتخاب و گزینه‌شعرها و بازنایفت آن در ذهن و پرند و سمند جان شیفته خوشنویسی است؛ خطه‌ای طبیعی و خیال انگیز و پردازه که ذهن را تا دوردست ترین آفاق و قله‌ها به پرواز و طیران می‌کشاند. صمیمیت و مهرآمیزی جواد بختیاری به همراه شناخت و نظریه‌پردازی‌های دقیق و آگاهانه‌اش، چهره‌ای ممتاز و ویژه از رویکردهای او به سوی هفت اقلیم بازش مهر و ماه ساخته است.

دلس می خواست که آبستره را هم مرور و تجربه کنم. شاید علت و انگیزش اساسی و اصلی در این گرایش، این بود که در اطراف من، کار همه نقاشان ایرانی، با نیم نگاه و تمایلی به آبستره و هنر تجربی ساخته و پرداخته می شد، و همین باعث شد تا به طور جذی و در پی تحقیق در این زمینه، کهنه کتاب هزار زبان هنر را نوق و تصمیحی چندباره کنم و ایامی چند در حال و هوای پژوهش و غور در کتابها، سیر و سلوک نمایم. در گیرودار بررسی این حالات، تصادفاً روزی به موزه هنرهای تراثی رفتم. در راه و موزه در طبقه دوم، خطی از غلامرضا اصفهانی، سینه آویز دیوار شده بود: میاه مشقی با چند کشیده و دایره همین، اما گوییا آدمی پس. از سال ها گم شده اش را باز می یابد. آن روز، سریع آن پله، لحظه های تعیین کننده زندگی من طی می شد. باور کنید، شاید نیم ساعت رو بروی تابلو ایستادم؛ محبو و بهت زده و شیفته... آتشی به جانم فتاده بود. در آن لحظه ها، چه بر من گذشت، بماند. اما همانجا دانستم که «دوزخ شری زرنج بیهوده ماست.» آری، خط را پیدا کرده بودم.

تابلو سیاه مشقی بود با مرکب مشکی؛ بر زمینه سفید، و کشیده هایی چون صلابت شیر و نرمی آهوان، که در هماهنگی با بقیه اجزاء تابلو، هیجانی وصف ناشدنی - همچون تأثیر موسیقی چایکوفسکی که تار و پود آدمی را از هیجان بر خود می پیچاند - بر جای می گذاشت. آثار این دو، همه گاه تأثیری مشابه بر من داشته و به نظرم قدرت قلم این مرد نه مرا، بلکه همه را شیفته خود کرده است؛ با کارهایی کارستان. به هر حال این هم، پاسخگوی حوائی برخاسته از عمق دل و جان نبود. در تداوم و استمرار همان پژوهش ها و حال و هوایی که در من ایجاد شده بود، دوستی، نشانی این جمن خوشنویسان را به من داد و گفت در اینجا، هستند آدمیانی که مشتاقان را پاری کنند و تأکید بر این نکته که برو کلاس! البته من پیشتر خط می نوشتم و اندک مایه ای

شیراز، کارم شب و روز به طراحی کاریکاتور و نقاشی آبرنگ طی می شد. درسم بد نبود و آموزه ها را می آموختم ولی دل، ویرانگرانه و از سر غارت و تطاول، مرا به جهتی دیگر کشاند. نمرات درسی را کسب می کردم، ولی بیشتر اوقاتم به پاسخگویی به نیازهای حس و حال و دست و دل گشاده و خاکسارانه این خراب آباد هستی و عشق می گذشت. تصمیم به تغییر رشته گرفتم: در سال ۱۳۵۷ به دانشگاه تهران آمدم، و این به رغم همه شرایط سخت و درشتاتک فرا رویم بود. خوشبختانه چون زمینه کار و اطلاعات هنریم بد نبود، نفراتی کنکور دانشکده هنرهای زیبا شدم؛ نه به این خاطر که دانش آموخته نقاشی شم و مدرکی بگیرم و در چهارچوب کهنه قابی بنشانم، نه! بلکه از آن روی که حضور در فضای هنری، انگیزش و سببی گردد برای تنفسی چند، در منظری از هم دلی ها و هم زبانی ها. هر چند این حضور و حصول، نسبی بود اما در هر حال هم دلی از هم زبانی بهتر است. و چه مکانتی خوب تراز دانشکده که دل آگاهی و وقوف، نخستین ثمر و گلین آن است. هر چند من در اینجا دانشجوی درس خوانی نشدم، ولی کار نقاشی را به طور جذی ادامه می دادم. شب و روز، دفتر اتود و تمرین از دستم رها نمی شد. خوشبختانه، آن سال ها ایام بهجهت اثر و مبارکی بود. حضور استادان خوب و مطرح و آگاه و جو برانگیزند و پرشوق و شور دانشجویان - ناخدا آگاه - خود چوشی خاصی را در دانشکده پیدید آورده بود. و این سال ها، نسل و عصر خوبی را به جامعه هنری ما ارائه داد. در جنب کار نقاشی، به مطالعه و پژوهیدن هم علاقمند بودم. جستجو و کاوش و کنکاش در سامان و پهنه داشت. هنر نقاشی ادامه داشت. و اینکه چرا و چگونه است که من در این قالب هنری، مأوا و مأمن گزیده ام باید بگویم که ریشه یابی و رد یافتن، جایها و صور و اسباب کار نقاشی، برای من هدفی والا و بالارزش بود. در نقاشی، گرایش های سورئالیستی داشتم، ولی

نرفتم. تا اینکه در سال ۶۱ مدریس انجمن شدم.

● اینجا، این پرسش بر ذهن می خلد که بختیاری فضاهای تفریدی و مجرد هنرآبستره را چگونه با دنیای صمیم و پر خلوص خوشنویسی، آشنا داده است؟ فرق هاست میان ذهنی تجدیدگرا و منتع با دست و دلی برتابیده از شوق و علاقه و سیر به سوی معبد و معشوق. بختیاری چگونه این فضاهای را با یکدیگر در آمیخته و اساساً تلقی و تأثیل تشن در اسالیب انتزاع از سویی و قولی و شکل های خوشنویسی از سوی دیگر، به چه برآیندها و استنتاج هایی منجر شده است؟

● در آن دوره در کارهای «واسیلی کاندینسکی» و «پل کله»، «خوان میرو» و امثالهم که از بزرگان و اوتاد هنرآبستره دنیا هستند - مطالعه و دقت می کردم؛ به خصوص کارهای کاندینسکی - که عموماً ترکیباتی از اشکال خلاصه شده ای اند که با هندسه ترد و نرمی به یکدیگر می رسند - بیشتر توجهم را جلب کرده بود. و دلم می خواست بدانم که کاندینسکی در پیچ و تاب اشکالش، چه چیزی را جستجویی کند. و تأثیر آن بر ذهن بیننده از کدامین منشاء و مقلوم مایه و رشد است. و علیک که خود کاندینسکی نیز درباره آنها توضیح داده بود را هم دنبال می کردم. البته این نکته را ذکر کنم که این آثار هیچگاه در قلب و روح تأثیر عمیق نگذاشته و الفت جدی با آن پیدا نکرده بود. تا اینکه خط میرزا غلامرضا و به صورت عامتر، خط نستعلیق را مذاقه کردم و دریافتیم که این نمونه ها، همان مستدرک ها و مدلول هایی است که هنرمندان ازوپائی در پی جسن و یافتن آن بوده اند. و اینان به راهی رفته اند که ما سال هاست دوران اوچش را پس پشت نهاده ایم.

به هر حال، آنچه من از آن سو و به گونه ای ناخودآگاه دنبالش بودم، جوابش در این سو، در ابعادی بهنجار و بسامان، مهیا و فراهم بود. آنچه نقاشان انتزاعی در جستجوی آن بودند، به شکلی تمیز و شسته رفته و

هم در کارنوشن خط داشتم و بی زمینه نبودم. در انجمن، به کلاسی رفتیم که باب میلم نبود و نمی توانست چیزی از اشتیاق عظیم و شعله ور درونم را بکاهد. آن همه هیجان و شوق تلمذ، با کلاسی امیرخانی اندک مایه و کم رنگ، قیاس ناشدنی بود. بیشتر از دو ماه دوام نیاوردم. در این ایام، من با آثار استاد امیرخانی آشنا شده بودم، ولی امیرخانی را میرخانی می خواندم. خط امیرخانی را می دیدم، اما در ذهن یاد نام میرخانی می نشست. آرزویی کردم ای کاش! استاد میرخانی تدریس می کردند. اما در پاسخ می گفتند ایشان خانه نشین شده اند: گمشده ای دیگر.

در پائیز سال ۵۹، دوره خوش را امتحان دادم و قبول شدم. دیگر انجمن نرفتم تا بهار ۶۰. در این فاصله خط می نوشتیم، با ذوق و شوقی وصف ناشدنی و ناگفتنی. بهار ۶۰ دوره عالی را طی کردم. در جلسه امتحان، با استاد امیرخانی آشنا شدم و عمیقاً احساس کردم که جاذبه خط ایشان، برخاسته از شخصیت و منش والا ایشان است.

باری، سه ماه تابستان را گوشیدم، و از دل و جان کوشیدم تا خطم به مرحله ای برسد که بتواند مقبول طبع وقاد و ذوق سليم و سلیمان نظر و پاکیزه استاد امیرخانی واقع شود. همان احساسی را که به خط میرزا غلامرضا داشتم، در خط این مرد هم دیدم. توان قلم و تنسابات خط ایشان مراتا به مزبی خودی کشانده بود. باور کنید شب های تابستان سال ۶۰ تا بامدادان کار می کردم. چون روزها کلاس نقاشی داشتم و تا ۷ شب در کلاس بودم، شب به خانه می رفتیم و از دل و جان مایه می گذاشتیم. ورود به کلاس ایشان، آتشی دوباره بود. و من دو ماه کارشبانه روزی و اصولی و تحقیقی انجام دادم. هر جزء خط را با دقیقی بررسی می کردم و نحوه گردش قلم را می یافتم و پس آنگاه اجرایش می کردم. مجموع تعلیم حضوری من در انجمن بیش از یک سال نپائید. البته از این مدت، پنج ماهش را اصلاً کلاس

است؛ فضاهایی مایه گرفته از ذهنیت تجربی و تفربدی هنر و خاستگاه‌های «سویژکتیو» که بیانگر جهان‌بینی و دانش مجرّد هنر نقاش است.

• بلی، مینیاتور هنر آبستره است. اساساً هنرهای تجسمی، شرق، عموماً آبستره‌اند؛ چه در چین و چه در ایران و چه در سایر نقاط. کاندینسکی اشاره می‌کند که شرق مملو از زیبائی محض آبستره است. و به همه هنرمندان توصیه می‌کرد که در کالیگرافی شرق کندوکا و جستجو کنند. سئی نقاش، اجازه کشف این همه رمز و راز را نمی‌دهد. البته این سخن کاندینسکی، ملاک کار من نبود. و من بعدها، یعنی سه یا چهار سال پیش مفهوم این سخن را دریافتمن. و هیچ انگیزه و دلیل منطقی برای این کار نداشتم. الان هم ندارم. این، حتی است که در وجود آدمی جاری و ساری است؛ مثل پیدا کردن زیبائی.

در هر حال، خط نستعلیق تحمل این همه جستجو و پژوهیدن بود و انجام و فرجامش هم رسیدن به «نسبت‌های طلایی در خط نستعلیق» بود.

• از بخوبیاری می‌خواهیم تا شمه و فشرده‌ای از بحث نسبت‌های طلایی در نستعلیق را باز گوییم.

• با توجه به رشته تحصیلی در دانشگاه، با نسبت‌های طلایی در هنر—به ویژه در هنرهای تجسمی—آشنا بودم که به طور طبیعی و به واسطه مرور زمان، در نهایخانه ذهنم جای گرفته بود. از طرفی، در کلاس‌های خوشنویسی، حروف و کلمات را عموماً بر اساس نسبت‌های اجزاء آن با یکدیگر توضیح و تعلم می‌دادم؛ مثلاً در رابطه با حرف «ن»، نزول و صعود و دور آن را با نسبت تقریباً ۲ به یک تشریح می‌کردم و بقیه حروف را نزیر به همین گانه و گونه؛ یعنی ۲ به ۱ در ذهنم ملکه بود. تا اینکه در سفری کتابی را با عنوان «ریاضیات در هنر» که متساقنه هنوز به فارسی ترجمه نشده و کتاب بسیار با ارزش و مفہیمی برای دست اندر کاران قلمرو هنر است—را مطالعه می‌کردم. در

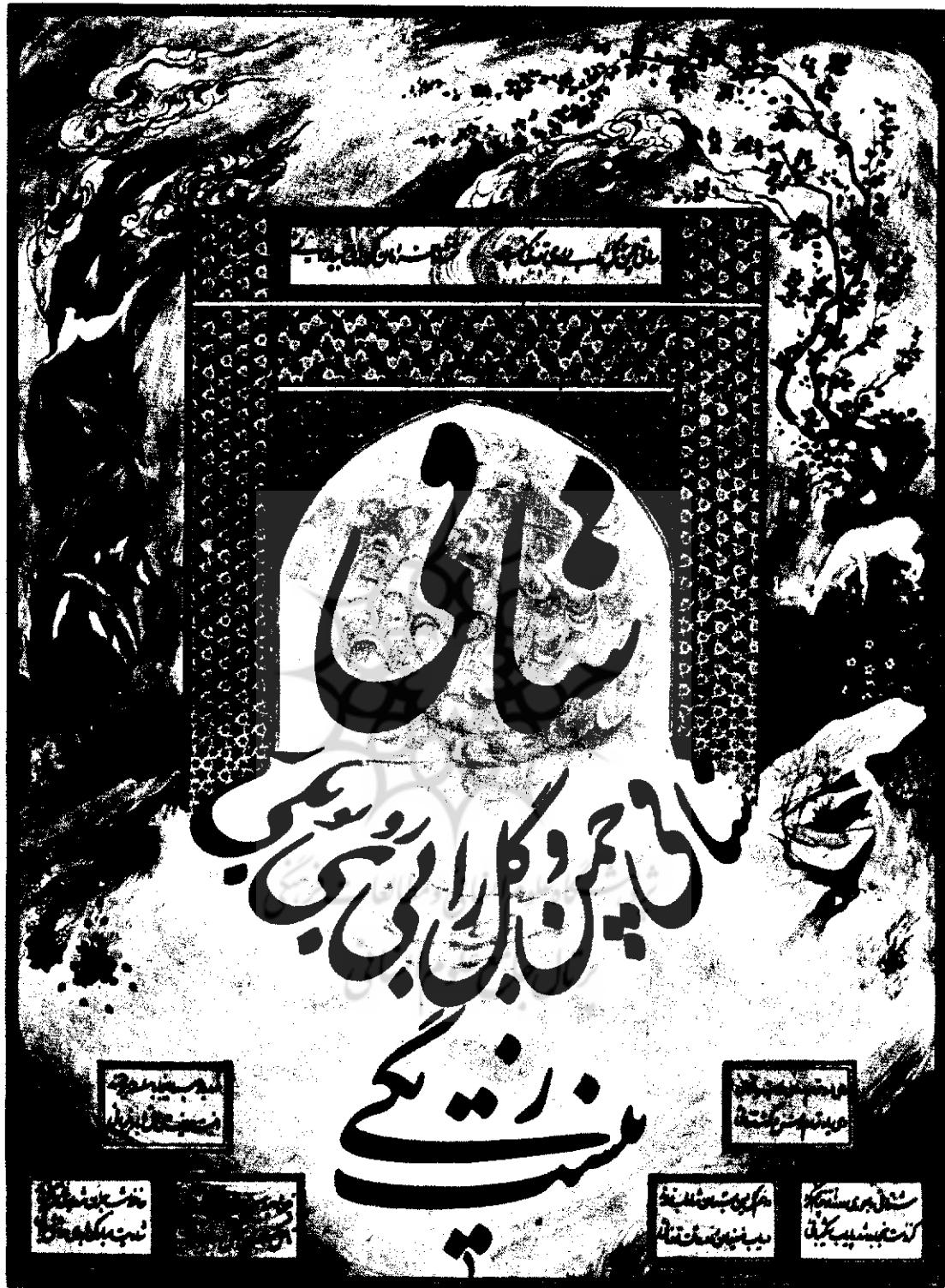
تکامل یافته در خط نستعلیق وجود داشت.

• کاندینسکی به فرایافت الوهیت و معنویت در هنر، بسیار اهمیت می‌دهد و کتاب «روحانیت در اکنون، بختیاری از گونه‌ای تطبیق و انتباط سخن می‌گوید. حال و هوای فضایی که کاندینسکی در آن دم زده، با شرق طلوع و مادر آفتاب و برآمدن از بیاله مشرق، بُعد بُعد و فاصله‌ای عظیم دارد. در عین حال، نباید از گرایش فراوان بسیاری از مغزیان به هنر شرق غافل بود، اما آیا این هم از مقوله همان گرایش‌های روزمره و رایج است؟ بیان گوییا و بلیغ بختیاری، امکان هرگونه شایبه و تردیدی وادر ساده‌اندیشی و تساهل از ذهن می‌زداید و منطق پذیرفتی وی، کاندینسکی و خط نستعلیق را اقالیمی پیوند نایافته و دور و دیر از یکدیگر نشان نمی‌دهد.

• کاندینسکی با کالیگرافی شرق و خطوط ما—از دیدگاه زیبائی شناسانه—آشنا بود. ولی هنر تجربی یک مفهوم و فرایافت عام دارد. در همه دنیا، ما هنر آبستره داریم. منتها آدمی مثل کاندینسکی، درباره این سبک تحقیق کرده و تمامت تحقیق اش را هم، بر سطح بوم آورده است؛ یعنی ذهنیت‌های پژوهشگرانه اش را با کار عملی، در هم آمیخته است. و دیدگاه‌ها و مطالعاتش، دقیقاً در آثارش مشهود و مستحبی است. کاندینسکی، دقیقاً حساب و کتاب کرده و معنایی عام از آبستره را بی‌گرفته است.

جالب است ذکر کنم که کاندینسکی در سخنرانی در مدرسه «باوهاوس»—که در آنجا مبانی هنرهای تجسمی و آبستره را آموزش می‌دادند و در زمان خود رکن رکین هنر نقاشی بوده است—می‌گوید: «سال هاست من در پی کشف شکل و معنای ناب آبستره هستم و اخیراً فهمیدم که این هنر در شرق به اوج خود رسیده است.» و سده‌های هشتم و نهم را یادآور می‌شود.

• بدینگونه، پس مینیاتور هم، نوعی هنر آبستره

دستور مکالمه

دال

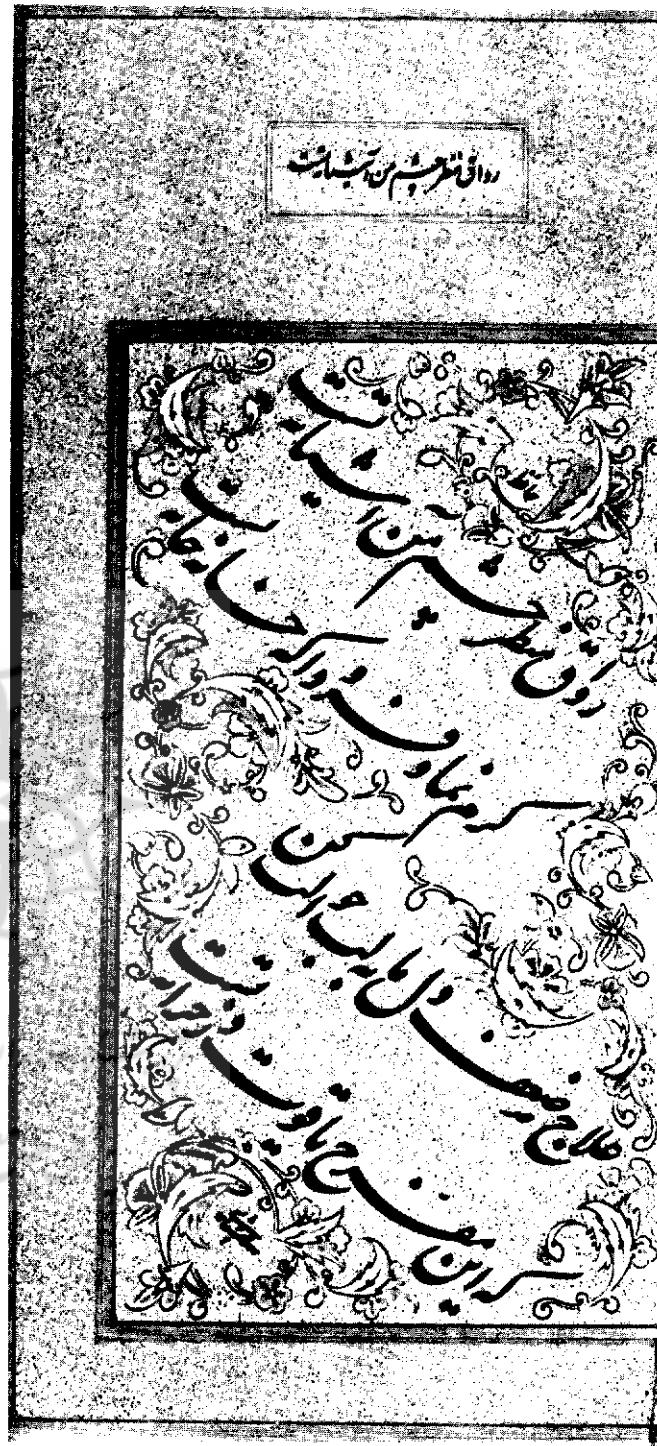
میخواهم
که شنیده باشی
پس از آن
بلطفه خود را
نمایند که مسما
و زمانه خود را
نخوبیم و نمایند
که خود را نمایند
چنانچه حکایت
بینیم که میخواهیم
برای شنیدن که

فصلی از کتاب، نویسنده به بررسی نسبت‌های طلایی و نقش حضور آن در بسیاری از رشته‌های هنری پرداخته است. در یکی از صفحات این فصل، منحنی ای رسم شده بود که خیلی شبیه به قوس دایره «ن» خط نستعلیق بود. و بین نزول و صعود آن رابطه ۱/۶۴۸ به ۱ بود که همان نسبت معروف طلایی است. بر ذهن این فکر غلظید که شاید این نسبت در بقیه حروف و کلمات خط نستعلیق، تسری داشته باشد. بی‌درنگ شروع به اندازه‌گیری مقاطع و برش‌های خطوط خوشنویسان طراز اول تاریخ و نسبت‌های آنها با یکدیگر نمودم. و سر آخر آن لحظه موعود و معهود فرارسیدم که از شوق درک تطابق نسبت‌های طلایی در خط نستعلیق فریاد شادی برکشم. پس آنگاه، شروع به یادداشت و کلاسه نمودم تحقیق‌هایم کردم، که به صورت کتابی مدون و منظم درآمد، که با دریغ، به دلایلی چاپ آن تا امروز، به تأخیر افتاده ولی خلاصه بحث اصلی آن در «فصلنامه هنر - شماره نهم - به چاپ رسیده است.

• خطاط و خوشنویس ما با چه زمینه‌های ذهنی به طرف خط / نقاشی یا به قول بختیاری «خط نگاره» رفته است؟

• سال اول فعالیت من در قلمرو خط نستعلیق، بیشتر شیفتگی محض به خود خط مطرح بود و بس. و نیز، ارتباط‌هایی که بین اجزاء خط نستعلیق وجود دارد. در اوایل، بدون اینکه بدامن چه ارتباطی میان این شقوق و شعب وجود دارد، تنها می‌نویشم و بس. فقط مفتون و شیفتۀ این خط و نحوه اجرای آن بودم: صاف نوشت، بی‌غل و غش و با قدرت اجرا کردن، هدف اصلی من بود.

تاکید من در اولین تماشگاهم به سال ۶۳، بر روی محکم و صاف نوشتن خط باعث شد خط‌هایی با قطر ۲۰ یا ۲۵ سانتی‌متر بنویسم. سعی می‌کردم که کاملاً صاف بنویسم. یعنی صاف نویسی و محکم نویسی و تناسبات بین اجزاء خط نستعلیق، مسئله من بود دقیقاً

شد؛ کارهایی که شعر را با عناصر سنتی معنا می‌کرد. کار، کاملاً فضای سنتی و ایرانی داشت، و حتی ترکیب‌بندی‌ها هم سنتی بود. مثلاً در شعری با مطلع «تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم»، خُزَنی را که در این شعر حس می‌شد، با استفاده از عناصر کاشیکاری سنتی در آمیخت. و این تابلو، سجده‌شکسته دلان و حسرت شعر را القاء می‌کرد. و یا در تابلوی «برآی ای آفتاب صبح امید»، تابیدن نور امید در زمینه بسیار تیره و غمگناه، مفهوم شعر را به خوبی و بلاغت تصویری تمام به بیننده القاء می‌کرد.

طی چند سال گذشته، این ریتم را ادامه داده‌ام؛ البته خیلی پر کار نبودم ولی در ۲۰ کاری که مانحصراً کارنامک این چهار سال در زمینه «خط نگاره» بوده، در همین مسیر گام زده‌ام که حداقل حال و هوای شعر را در تابلوهای نشان بدهم. در تمام این کارها، ماهیت شعر حفظ شده و تأکید من بر حفظ اصول اساسی و مشخص مبتنی بوده است و بس؛ یعنی عواملی که من در نوشتن استفاده می‌کرم، دقیقاً سنتی بوده است. من در کل و از آغاز، به گونه‌ای قدم برداشتم که با عوامل سنتی کار را به انجام برسانم؛ حتی اگر وسیله ثبت و ضبط این عوامل، رنگ و قلم موبایلد. همین جا لازم به ذکر است که در کتاب «خط نگاره»، کار قطعه‌نویسی را به طور جدی دنبال می‌کرم و از نظر کمیت و شمار، تعداد آنها قابل توجه است.

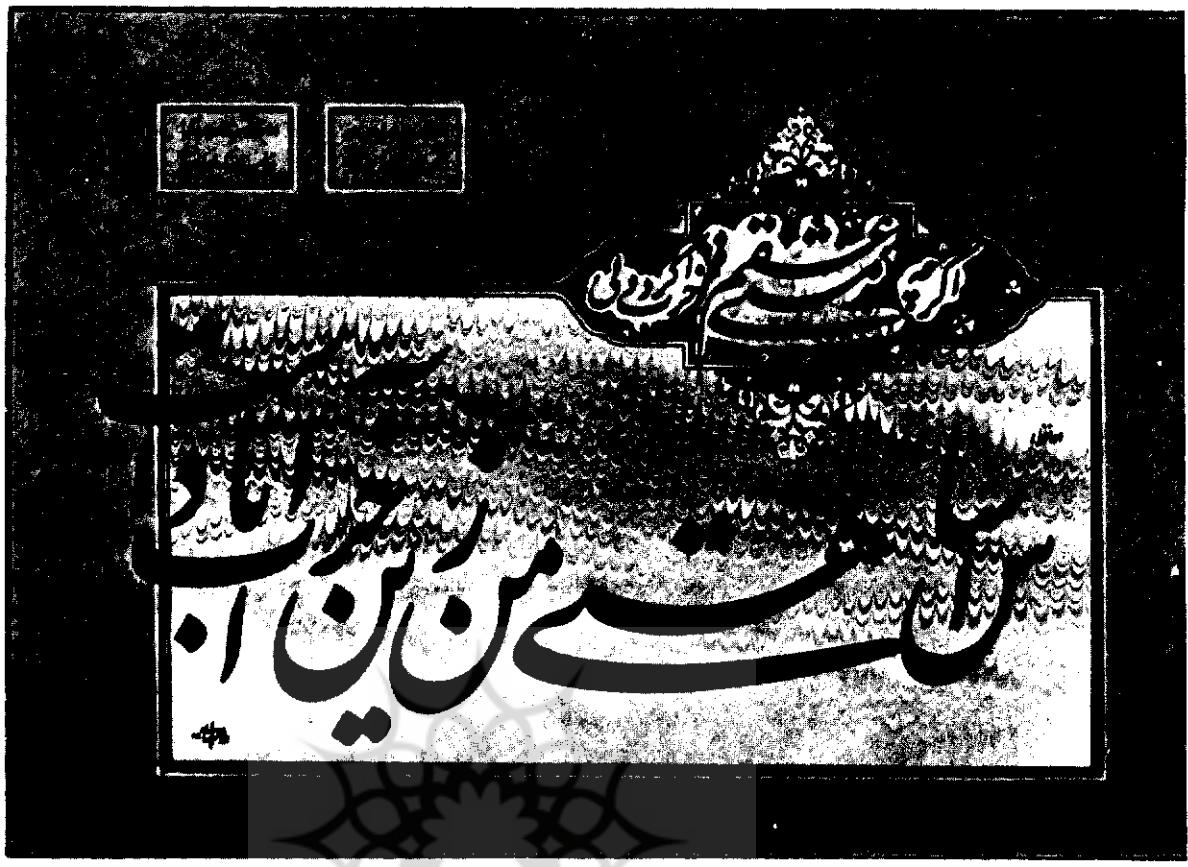
آیا در انجمن خوشنویسان، رنگ و قلم مو واکنش‌هایی را برنمی‌انجیخت؟ با توجه به روحیه کلی حاکم بر انجمن، یعنی اصحاب سنت، بختیاری چگونه توانسته است حتی همین زمینه‌های سنتی و برقدمت را به خدمت کارهایش بگیرد؟

● به طور کلی در انجمن، روحیه مخالف با حرکت‌های تازه وجود ندارد. نگرانی فقط در این است که هنرجویان و هترمندان که در اوایل و اوان راه هستند، بدون درک و فهم ریشه‌های خوشنویسی و شناخت

محود در دنیای پرجاذبه خط بودم به نقاشی / خط اصلاً فکر نمی‌کردم. در دوره‌ای که به باغ بسیار درخت خوشنویسی گام نهادم، آرام آرام در نقاشی کم کار شدم؛ البته هم زمان کلاس نقاشی داشتم، اما کار نقاشیم محدود به آموزش آن بود.

عشق به این هنر، از نظر زمان و کمیت، بیشتر می‌شد. سه چهار سال درگیر خط و دنیای خط بودم. نمی‌گوییم خستگی یا اشباع شدن. بلکه می‌اندیشیدم که شاید با یاری رنگ بتوان جلوه تازه‌تری به خط داد. شروع کردم به انجام یک سری تجربه‌های خام رنگی. و در همین گیرودار دریافتیم که عامل ترکیب‌بندی هم، باید در خط دخیل باشد. باز هم یک مرحله جدیدتر؛ من از خودم پرسیدم کمپوزیسیون و رنگ و خط باید در خدمت چه چیز باشد؟ من نباید فقط شعر را خوشنویسی کنم. و اگر به نوعی، مفهوم و معنای شعر در کارم سایه بیاندازد، خوب و بقاعده است. و به راستی که اینان در هماهنگی با یکدیگر می‌توانند در القای موثرتر مفهوم مورد نظر، ایفای نقش کنند و تنها به تزئین خطوط نوشته شده با مرکب مشکی اکنها نگردد، بلکه سعی کنم تا بیننده در اولین برخورد، نگاهش با تابلو در فضای مفهوم موردنظر قرار گیرد و این تاثیر، حتی قبل از خواندن شعر یا موضوع تابلو باشد و با این اندیشه و پیش فرض که رنگ و ترکیب‌بندی و خط، در خدمت به موضوع باشند، شروع به کار کردم.

این زمینه جدید، تجربه‌های دیگری را در پی داشت البته دانستن نقاشی در این زمینه، یاریگرم بود. در اوایل، تجربه‌ها خام و ضعیف بود، ولی بذریح به آن چیزی که در ذهن داشتم تزدیک شدم. دو سه تابلو از مجموعه نمایشگاه سال ۶۴ من در انتیتو گوته تا حدودی موفق بود. حدود بیست کارم در موزه هنرهای معاصر به سال ۶۶ در همین زمینه بود و دقیقاً کوشش‌هایم را نمایش می‌داد. این برده و برش از کار من، با تأثیر صاحب‌نظران، گام زدن‌هایی بیشتر را سبب

درجه، طی نکرده باشد، شاهد مثال‌ها و نمونه‌ها انبوه و فراوان اند: از پیکاسو که در سن هفدهه سالگی کارهای درخشان کلاسیک دارد تا ماکس ارنست با آن طراحی‌های فوق العاده و منوریان و ایشودالی و دیگران در موسیقی خودمان که نوازان و مبدعان، فی الجمله در شمار زیده نوازنده‌گان سازهای تخصصی و سنتی بوده‌اند. مثال زنده اش آقای حسین علیزاده که با توانائی فوق العاده در نواختن تار و سه‌تار، با استفاده جذی از عوامل و عناصر سنتی و کلاسیک در موسیقی، ریتم‌ها و نواهای تازه‌تری به گوش جان شنونده می‌نشاند. در بقیه رشته‌های هنری هم بدینگونه است که در این مقال، مجال ذکر تمامت آنها نیست.

اصولی و تجربی رنگ و ترکیب‌بندی، دست به تجربیات تازه‌ای بزنند؛ تنها با توجه به اینکه کار تازه‌ای کرده باشند و دست آخر نه این باشند و نه آن! از دیدگاه من هم، اصولی آن است که هر هنرمند و یا نوپو و نوپایی، بایست حتماً مبانی هنرهای بومی و ملی و سنتی و یا کلاسیک خود را تجربه کرده و عمیقاً فراگرفته باشند. و پس آنگاه با این سرمایه سترگ و ژرف، گام به راه تازه بنهند. ما وقتی به تاریخ هنر- خاصه در یک دوسله پیش که نوجویی در هنر یا پیش از سایر زمانه و زمینه‌ها شکل یافته — بنگریم در می‌باییم محل است هنرمند نوگرایی را بجوئیم که مراحل کلاسیک هنر را در اوچ و اعتلا و استعلای مرتب و

استفاده کرد. بحث من بر سر این عناصر هنری هستند که معتقدم باید بومی و ملی و محلی باشند. این عناصر می‌توانند ترکیب‌بندی، فرهنگ و دانش کاربردی «رنگ» و یا سبک‌های گونه‌گون هنری قلمداد گردد. به نظر من، کاری موفق از آب درمی‌آید که بین اجزاء مشکله و مطروحه آن، الفت و انس ذاتی برقرار باشد و جملگی یک بووعطر را به مشام جان برسانند و برد بنشیتند. نمونه و مثالی که می‌تواند در این زمینه پاری کند، این است که مثلاً یک خواننده قوی حنجره ایرانی شعر حافظ را در یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی، منتها با سازهای ناهمگون و غریب اجرا کند، که محصول و ماحصل این تلفیق، بی‌ریشه و ناهمانگ و بسیار میرا خواهد بود.

به هر حال، در یک جمع‌بندی کلی، از دیدگاه من کاری نو است که عناصر مشکله آن رنگ و بیوی مأوف و مانوس را بر مشام جان بنوازد و عطر آگین کند و دقیقاً بر فرهنگ ملی خویشتن خویش، شکل گرفته و خاستگاه اصیل داشته باشد. و در غایت ونهایت، پیوستگی اجزاء آن کاری تازه و مجموعه‌ای تکرار نشده را به نقش و نمایش بگذارد؛ نه اینکه از بنیان، همه چیز را به هم ریخته و دگرگون سازد، که هیچگاه در طول تاریخ هنر، این نوع فعالیت‌های هنری، مکانتی را به خود اختصاص نداده‌اند. اگر با دقت نگاه کنیم، در می‌یابیم که سبکهای توین هنری در اروپای قرن نوزدهم و بیستم، گامی از کارهای قبلی بیشتر بوده و با آثار گذشتگان پیشینیان، تقاضت ماهوی داشته است؛ مثلاً بین کوییسم تا کلاسیک، سبک‌های نوینی شکل گرفته و واسط و رابط سبک بعد و قبل خود شدند. ما هیچگاه شاهد جهش و پرش غیرعادی در تاریخ هنر نبوده‌ایم.

● آیا هنر گرافیک با توجه به چشم‌اندازهای تصویرگرانه‌ای که در چشمیده هنرمند فرافکن می‌کند، نمی‌تواند یاریگر بیان شخصی خوشنویس

● از لابلای حرف‌های بختیاری به این فرایافت می‌رسیم که عناصر مختلف خط و نقاشی در خدمت به شعر یا معنا کردن مضمون خاصی هستند. این سنتی است که در نقاشی ایرانی و مینیاتور هم وجود دارد. ما وقتی یک تابلوی مینیاتور را می‌نگریم، درمی‌یابیم که بسیاری از حالات و حرکات و عناصر نگاره و حتی خود نگارگر در خدمت مصور کردن شعری از شاهنامه یا اشعار حافظ و سعدی‌اند. اینجا هویت خوشنویس و موضع کردن امضای او زیر تابلو چه می‌شود؟ در تابلوی تک و تها، برای ما فقط «کارآکتر» و شخصیت خوشنویس مطرح است و نه خادم بودن به قلمروهای دیگری که ادبیات و هر سرمیهنری و ادبی باشد. از بختیاری می‌پرسیم آیا فکر نمی‌کنید دستیابی به هویت شخصی – که این همه برآن تأکید دارد – با مفهوم و معنا کردن شعر از سوی هنرمند متضاد و چند گونه است؟

● با اجازه شما، توضیحی درباره هویت شخصی یا ملی در هنر، از باب تتمیم فایدت، جالب خاطر خواهد بود؛ در اینجا اگر صحبت از هویت می‌شود، شکل معتبر آن مورد نظر نیست، بلکه این متن یا زمینه ایجاد کارها و ترکیبات تازه است که در خطریکدست و خالص نبودن قرار می‌گیرد، و گرنه خط نستعلیق، خط شناسانه ملی ما است. ارکان و موازن تحریرهای آوازی ما همه معلوم و مشخص و معماری سنتی و نقاشی ملی ما هم روش، و در زمینه شعر سنتی غزل و قصیده امثال‌هم نیز به هم چنین عناصر غالب مشخص و واضح‌اند.

از این بحث که بگذریم، اساساً خط، شکل مکتب کلام است. و ارتباط بین کلام و خط، ارتباطی بنیادی است و خط و کلام، پیوند قطعی دارند؛ همچون پیوند معماری با مصالح بنا و یا سینما با بازیگری و نقاشی با اشکال و آناتومی و رنگ، و مجسمه‌سازی با حجم و امثال آن. می‌ماند حرکت‌های تازه و ایجاد کارهای نو و بدیع، که بالطبع می‌بایست از عناصر هنری کمک دهنده

باییان سلیمانیت ادیم

هزار شش میلین جام بادیم

باییان
سلیمانیت

باییان
سلیمانیت

باییان
سلیمانیت

باییان
سلیمانیت

باییان
سلیمانیت

باییان
سلیمانیت

مفهوم مدرن و معاصر و امروزی‌شدن چگونه می‌اندیشد؟

● بندۀ دربارۀ هنر مدرن، فکر می‌کنم مفهومی غلط از آن در جامعه هنری ما رایج شده است؛ یعنی اگر هر کار هنری شبیه کارهای قبلی اش نباشد، پس مدرن است؛ حال آنکه آیا این هنر مدرن اساس و بنیان و ارزش‌های کیفی هم دارد یا نه، مهم نیست! این رویه در دهۀ ۵۰ در ایران بیداد می‌کرد. به نظر من کاری قوام یافته است و تأثیر بلند مدت تاریخی دارد که از عوامل تأثیرگذار و ریشه‌ای و حسن شدنی فرهنگ خود، مایه و منشأ گرفته باشد؛ البته اینجا لازم می‌دانم برای بازشنдан بحث و دستیابی به نتیجه گیری مطلوب و مقبول، به کارهایی که در طی ۲۰ سال گذشته تحت عنوان نقاشی / خط انجام شده بپردازم و تقسیم بندی‌هایی را بین این کارها قائل شویم:

هنرمندان این رشته، چند گونه کار انجام داده‌اند که در این میان می‌توان اشاره داشت به کارهایی که به طور عمده با تأکید بر ترکیب رنگ و کمپوزیسیون و مجموعه‌ای هماهنگ، با استفاده از عناصری شبیه به خط فارسی و نه خوشنویسی ساخته شده‌اند، مانند کارهای مرحوم پل آرام و زنده‌ودی دودیگر کارهایی که گرایش «اکسپرسیو» با پس زمینه عرفانی داشتند که باز هم با مدد از اشکالی شبیه به خطوط خوشنویسی یا دست کم گونه تغییر شکل یافته‌ان آفریده شده‌اند و سوم کارهایی که در آنها از خوشنویسی استفاده شده بود و کلمات و حروف پیچ و تاب‌هایی با یکدیگر در زمینه معمولاً کنتراست و عموماً ترئینی کنارهم جای گرفته بودند و بالاخره کارهای پراکنده‌ای که از یکی از این سه روش مایه و مهبد گرفته بودند.

در روش اول، در عین اینکه اکثر کارها بسیار قوی و با کلاس بودند، ولی به نظر من ارتباطی با خوشنویسی نداشتند و عنصر و جنبه و جلوه غالب آن، انتخاب رنگ‌های موافق و همخوان با کل فضای بود و زیبا بود و بر

باشد؟ البته منظور از گرافیک، طراحی‌های شتابزده و از سرعت‌جله هنرمندان رنگ و مستفرنگ نیست، بلکه غرض، به کارگیری ادات و ادوات این هنر است که می‌تواند بی‌هرگونه آسیب و خدشه‌ای، در خدمت خوشنویسی تلقی گردد با انگاره‌ها و نگره‌ها و باورهای بختیاری در این زمینه، انس و الفنی می‌باشم؛ شنیدنی و آموزنده.

● به طور طبیعی، چرا گرافیک کارش همین است؛ منتها خود گرافیک به عنوان یک هنر مستقل، در بسیاری از زمینه‌ها متأثر از نقاشی است. و اساساً گرافیک تا همین اواخر، جزوی از فعالیت‌های نقاشان و قلمرو و آفاق هنر نقاشی بود. و اخیراً به جهت کاربردهای خاص و بیان تصویری‌ش، به عنوان هنری مستقل مطرح گردیده است. وقتی دقیق بزنگریم دست کم در ایران - بهره‌وری گرافیک از خوشنویسی به مراتب بیشتر از استفاده خوشنویسی از گرافیک بوده است. و اگر کارهایی می‌بینیم که جنبه خوشنویسی و بار گرافیک دارند، باید هنرمندانش را گرافیست‌های خوشنویسی اطلاق کنیم تا خوشنویسان گرافیست.

● البته منظور پیام و حرف شخصی هنرمند نیست منظور این است که آدمی احساس کند که آثار بختیاری ادامه‌دهنده سنت اند و از این نظر اصحاب انجمن خوشنویسان هم شایق و عاشق به کارهای وی هستند. اما درباره مثلاً دیدگاه بختیاری درباره خط / نقاشی یا به خدمت گرفتن گرافیک، ما کارهای هنرمندانی را می‌بینیم که خط را به خدمت بیان شخصی‌شان درآورده‌اند؛ یعنی ضمن روای آوری به یک طراحی هنری مدرن، در عین حال خط را هم به خدمت هنرمندان در می‌آورند و ابدآ نگران سنت هم نیستند؛ یعنی سنت اینکه خط در ارتباط با ادبیات و دین و مذهب و در تحلیل آخر، در ارتباط با گلیتی تئکیک ناپذیر باشد. خوشنویس ما درباره خط / نقاشی نه به مفهوم سنتی اش، بلکه به

دست و دل و جان خوش می نشست.

در روش دقیق، انکاس درک گرافیکی هنرمند در تابلوها حضوری ملموس و محسوس داشت. و هنرمند برای هماهنگی و بیان «اکسپرسیو» خود مباردت به «دفرمه» کردن یا اغراق در بعضی حالات حروف و کلمات خط می کرد، که البته در این زمینه، دست برای خیلی کارها باز و گشاده بود. همینجا بگوییم که در این رشته، بین هنرمند خوشنویس بودن ملازمتی درونمایه ای و «تماتیک» دیده نمی شد.

در روش سوم، مهارت و توانائی در اجرای ترو تمیز، هنرنمایی می کرد، و نه با رخلافه و آفرینشگرانه آن. با توجه به اینکه بیشتر این هنرمندان دستی هم در عرصات خوشنویسی داشتند و یا اینکه از سرشناسان این رشته از هنر خوشنویسی بوده اند، آثار جالب خوشنویسی هم از ایشان دیده می شود. ولی در کارهای نقاشی / خط آنها، کمتر شاهد خوشنویسی به معنای دقیق آن هستیم و در این گونه آثار بار گرافیکی یا ترکیب رنگ و یا مهارت در اجرای خط یا قلم موبیشور مجلای حضور و حدوث می یابند.

اما در مورد شق محض و آبستره ناب که گامی فراتر از به کارگیری گرافیک و یا هر هنر دیگری باشد، باید بگوییم همان حرف «ی» که در نتیجه نوشته می شود کافی است؛ یعنی گردش «ی» از ابتداء تا انتها مجموعه ای است از ترکیب بندی، پرداخت و نواخت و یا در یک کلام: سمفونی کاملی است از فرم، بدون آنکه بیانگر مضمونی ادبی و یا هر موضوع خاص دیگری باشد. دلیلش این است که خط نتیجه خطوط ایرانی، اساساً گرافیک و آبستره ناب اند. اگر این دیدگاه بنگریم، به نظر من افزودن چیزی در آن راستا منطقی نیست. ولی اگر بخواهیم شعری یا مضمونی یا وازه ای را به بیان قوی تر و موثرتری برسانیم، باید از عوامل یاری دهنده زیبا و مناسب استفاده شود؛ مانند صحنه ای که یک فیلمساز برای اوانه بهتر حالت روحی بازیگرش

با یاریگری پس زمینه های نور و فضا و غیره می سازد؛ یا مثلاً وقتی که خواننده ای در متن آوازش از ساز سود می جوید، تأثیر، بالطبع عمیق تر است. حالیاً اگر ارکستری بزرگ، آواز را هماهنگی کند، کار باز هم موثرتر می گردد. در عموم حالت ها می بینیم که ارکستر همراه و توأمان با آواز، اثرگذاری بیشتری دارد. من در مجموع کارهایم چنین سیری را تعقیب کرده ام، که اگر فرضآ شعری می نویسم، همه چیز در خدمت مضمون شعر باشد تا در ذهن و عین بیننده موثرتر جا افتد. حالا آن قلمرویی را که شما فرمودید و بعضی از دوستان کار می کنند، و از عناصر گرافیک سود می جویند، رشته ای دیگر از فعالیت های هنری است و من نمی گوییم که این روشی که من کار می کنم، هدف است، اما آن آثار به طور طبیعی در قلمرو و اسائلیب خوشنویسی نیز می گنجند. چون پسید آوردن دگان از خط استفاده می کنند و ترکیب بندی می دانند و بعد ترتیبی کار را در نظر می گیرند و یا از عوامل سنتی استفاده می کنند. به هر حال، وقتی نوعاً من خوش می آید و کار را دوست می دارم، پس احصال و ارزش هنری هم دارد؛ متنهای این یک رشته از کار است؛ مثل خط مجرد و تک واژه ای، یک رشته از هنر خوشنویسی است. و به همان گونه که قیاس کردم، آواز هم رشته ای از کار موسیقی است، یا تک خوانی و تک نوازی هم، از انواع شفوق و رشته های موسیقی است. پس نمی توان گفت که موسیقی فقط تک خوانی یا تک نوازی و یا حتی همخوانی و گروه نوازی است؛ به طور کلی بهره گیری از بقیه رشته های هنری، امر طبیعی و همیشگی هنرها بوده است. به تصور من، استفاده از گرافیک که مورد تأیید شما است، هنوز امکان های زیادی برای کار دارد.

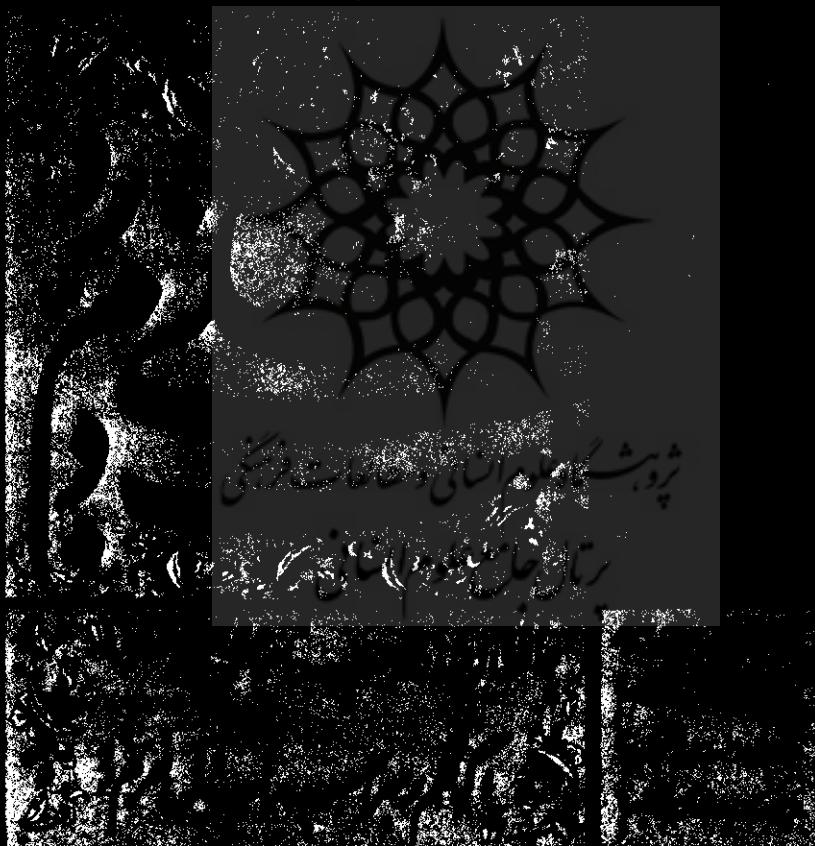
گرافیک معاصر ایران، خیلی جوان است و نود درصدش هم عاریتی و وام گرفته از غرب است؛ اگر چه اخیراً گرافیست های طراز اول ما به عناصر سنتی رغبت نشان داده اند، و شاید به تاخته فضای جامعه و

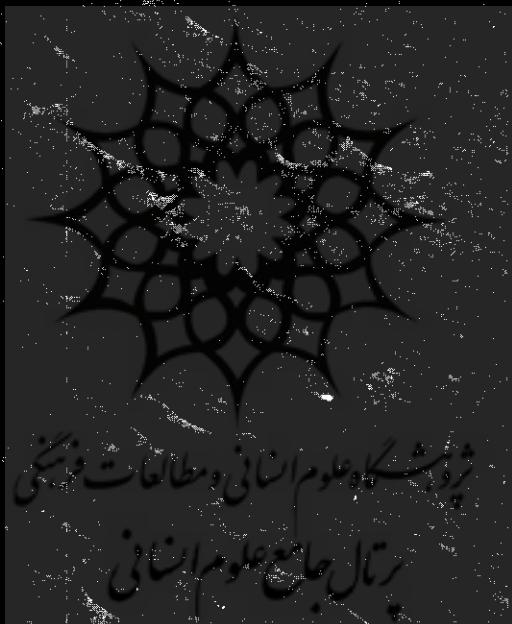
ورف می زند و از آن گرته می گیرند؛ مثلاً آرم فرنگی را کمی پیچ می دهند تا حالت اسلامی بگیرد. اتا هست کار، فرنگی است! به هر حال ما هنوز قید و بندهای سی سال گذشته را داریم و به خصوص گرافیک ما آلوده تراز سایر قلمروهای هنری است.

• الان در هنر معاصر ما گونه‌ای جهان اندیشه با جهان وطنی چهره کرده است؛ مثلاً برای دستیابی به مفهوم «ملی» بودن هنر در همه قلمروها، باید به بینش و جهان بینی جهان وطنی رسید، نه جهان آوارگی و دربداری؛ البته هنرمندان و دیده وران برای رسیدن به این مرحله، باید نخست خواج و نیازهای جامعه خود را پاسخگو باشند. البته به اعتقاد ما، مثلاً تاثیر به مفهوم غربی اش، سنت و صبغه فرهنگ ما نیست؛ اگرچه آئین و نیایش و نه نمایش و همایشی بنام تعزیه هم داریم. بگذریم... اما خوشنویسی در جوهر و جان جهان بینی ما وجود دارد و دیگران می توانند از فرهنگ ما تغذیه کنند و سیراب شوند. از بختیاری درباره جهان وطنی یا به بیان جهانی رسیدن هنر می پرسیم؛ اینکه آیا کاربرخی از هنرمندان ما که در قلمرو هنر مدرن کار می کنند، گامی به سوی جهانی شدن نیست؟ و این، حرکتی نیست برای دستیابی به یک بیان و تفہم و افهام بیشتر با همه مردم دنیا؟ به اعتباری، هنر برای زمین نه سرزمین؟

• به این بیان رسیدن، فی نفسه آرزوی من است؛ مثلاً وقتی «بتهوون» چیزی ساخته که همه دنیا را خوش می آید، نشان دهنده توانایی فوق العاده این هنرمند است؛ البته این امر در موسیقی کار ساده تری است، چون مسئله گوش و حالات آدمی در اینجا مطرح است. حالات آدمیان به هم نزدیک است. ولی در هنرهای تجسمی، چون دیده ها بیشتر است و آدمی زیاد می بیند و انتخاب می کند، دستیابی به هویت و اعتلای کار هنرمند از موسیقی بسا دشوارتر است. این آرزوی هر هنرمند است که مخاطبانش به وسعت تمامت آدمیان پهنه گیتی

نگرش و نگاه به گذشته پر بار و غنی ما باشد. هنرمندان درجه اول ما، رجعت به گذشته می کنند و از عناصر سنتی بهره می گیرند، ولی همین افراد، ده بیست سال پیش، ترکیبات استفاده شده و تکراری غربی را به کار می بردند؛ البته اینکه من می گویم گرافیک ما خیلی جوان است، منظور گرافیک معاصر است چون ما گرافیک قدیمی داریم. ما جزو فرهنگ هایی هستیم که در گذشته از گرافیک نشانه ها داشته ایم، ولی منظور من گرافیک مدرن است، و عموماً هم آلوده؛ البته در سال های گذشته شدیداً آلوده و عاریه بود و بالطبع هنرمندان خوشنویسی هم که از این رشتہ کمک می گیرند، تاخودا گاه متأثرند از این وضعیت. به نظر من اگر ما به تاریخ هنر نقاشی از دوره صفوی به این سو بنگریم، دریا و ابوهانی از عناصر گرافیکی درخشانی می بینیم که به کار گرفته نشده اند. و هنوز کاربردهای جدیدی برای آنها یافت نشده است. اگر هنرمندان ما به آن دوره مراجعه و تحقیق کنند و بینند و تجربه کنند و به کار گیرند، شاید اصلاً و به طور کلی، شکل فعالیت هنری ما تغییر کند. نه آن سیستم باشد و خط صرف، و نه این سیستم. رابطه ما با هنر سنتی مان از اوایل قاجار قطع شده و آن سیر هنری که مادر تیموری و صفوی داشته ایم، برش خورده و گم شده. در دوره قاجار معجونی عجیب و غریب داشته ایم و در دوره پهلوی هم، چنانکه افتاد و دانی است. کاری که ما این روزها انجام می دهیم، به گونه ای متأثر از فعالیت های چهل سال اخیر است؛ یعنی شصت درصد دیدگاه های ما تعلق به ۵۰ سال گذشته دارد و روی آوری به این سی یا پنجاه سال، عنصر غالب فعالیت های هنری ما شده است. درست است که علاقمند به کارهای سنتی هستیم، ولی دقیق که می شویم، درمی باییم که کار عموم ما متأثر از کارهای چند دهه گذشته است؛ یعنی هنوز تأثیر فرهنگ می سال گذشته در ردپای بسیاری از هنرمندان ما دیده می شود. گرافیست های ما دقیقاً کتاب های خارجی را

میان آثار این دهه حس کرد. بالطبع، کارهایی که الان به هنرستان و همگان عرضه می‌گردد، به نظر من، فی الجمله هنوز جوان‌اند و ناپاخته و خام. ممکن است هنرمندان ستش بالا باشند، اما کار تازه‌ای که انجام می‌دهد، هنوز جوان است. یقین دارم که اگر این کوشش‌ها در قلمرو هنرهای تجسمی منسجم‌تر گردد و در جامعه به دور از قلیل و قال‌ها و به طور جذی معرفی شود، ما به طور طبیعی در دهه آینده می‌توانیم به بیانی بسیار قوی و مستقل دست یابیم، که البته حصول بدین مهم، حمایت کارگزاران اجرایی کشور را—از نظر مادی و معنوی—طلب می‌کند.

در انتهای «فصلنامه هنر» به خاطرانجام این گفتگو سپاس بی‌پایان دارم و توفیق روزافزون شما را در انجام هدف‌های فرهنگی تان آرزوی می‌کنم.

باشند؛ منتها رسیدن به آن، راه‌های مشخص دارد و خیلی صعب‌العبور است. نخستین گام آن است که آدمی، خویش را بشناسد. خویشن خویش را و فرهنگ خویش را بشناسد تا بتواند به یک بیان فراموشی برساند و این بیان را چندان تعیین دهد و به قدرت برساند و خلاصه کند و جهان‌بینی اش را چندان در آن دخیل کند که وقتی عرضه می‌گردد، در اولین نگاه، همه فرهنگ‌ها و حتی پاره فرهنگ‌ها را تحت تأثیر خود قرار دهد.

- انتخاب‌های بختیاری از اشعار، هوشمندانه و سنجیده است. و به پژوهشیدن وی در خوشنویسی ارتباط دارد. از وی می‌پرسیم چگونه با ادبیات غنی و گران‌سنگ فارسی برخورد می‌کند؟

من از بابت انتخاب و گزینه شعرها هتری نکرده‌ام؛ چون ادبیات ما چندان غنی است که آدمی از هرجای این رو و عظیم و هماره جاری جرعمه‌ای بردارد و بنوشد، گویی دریائی را برداشت کرده است. بخش عمده‌ای از شعرها، در تماس با نوشتن سرمشق و کار آموزش من انتخاب می‌شوند و تعدادی را هم بر مبنای تفأل بر می‌گزینم؛ به مناسبتی فالی می‌گیرم و شعری را که می‌آید می‌نویسم. گاهی هم با گشت و بازگشت‌ها شعر را انتخاب می‌کنم؛ مثلاً شعرنورا عموماً می‌جویم و می‌یابم. اشعار معاصران را مطالعه و از میان آنها انتخاب می‌کنم.

- در فرجامین و بازبین لحظه‌ها با سپاس از جواد بختیاری برای اجابت دعوت این گفتگو، از وی می‌خواهیم تا بی‌هیچ آداب و ترتیبی هرچه می‌خواهد بگوید.

• احساس می‌کنم زنجیره‌های هنرهای تجسمی ما در چند سال گذشته گم شده یا دست کم قطع شده و آنچه در طی ۱۰ سال پیش، صورت گرفته، تلاشی است برای بازیابی هویت و فرهنگ خودی، تا آن بلایی که در دهه‌های ۳۰ تا ۵۰ بر سر هنرمندان ما آمد، تکرار نگردد. روحیه بازیابی فرهنگ اصیل‌هان را می‌توان در