

فرانسیس بیکن

تصویرگر هراسی در دنای

هنگامی که «ایشل ارشمو» در صدد انتشار مجموعه‌ای از تک چهره‌های فرانسیس بیکن بود از من خواست تا مقدمه‌ای بر این کتاب بنویسم، به من اطمینان داد که این دعوت خواست حقیقی بیکن نیز بوده است. قطعه‌ای را از من به یاد آورد که مدت‌ها پیش در فصلنامه آن‌تارک منتشر کرده بودم و بیکن گفته بود که این قطعه از محدود چیزهایی است که خوانده و خود را در آن یافته است. انکار نمی‌کنم که این پیغام به شدت هیجانات را برانگیخت. پیغام از سوی هنرمندی که هرگز نزدیده بودم و چنان عاشقانه دوستش داشتم.

آن نوشته درباره چهره‌هایی بود که هنرمند از «اهنگ‌نامه‌ای موراس» نقاشی کرده و در سال ۱۹۷۲، کمی بعد از مهاجرت، به رشته تحریر در آمد (بعد از همین موضوع انگیزه‌ای شدباری شکل گرفتن بخشی از کتاب از خنده و فراموشی) تجدید خاطره‌ای بود از سرزمه‌یی که ترک کرده بود، سرزمین باز جویی‌ها و تعقیب و گزیرهای پایان‌نایبر، دلهره‌ای که حتی پس از ترک آن به قوت خود باقی بود، داستان از این قرار است:

■ میلان کوندررا

■ کوروش صفحی نیا

سال ۱۹۷۲ بود، دختری را در حومه پر اگ و در آپارتمانی که به امانت گرفته بودم ملاقات کردم. دو روز پیش پلیس اورا باز جویی کرده و سوال‌هایی درباره من پرسیده بود. حالا می‌خواست مخفیانه من را بینند (هنوز من ترسید که پلیس به دنبالش است) و سوال و جواب هارا بایم بازگو کند. به این ترتیب اگر پلیس من را هم باز جویی می‌کرد، من توanstم همان جواب‌ها را تحویل شان دهم.

دختر بسیار جوان و کم تجربه‌ای بود. باز جویی‌ها حسابی آشتفتاش کرده بودند و هنوز بعد از گذشت سه روز دلشوره، دل و اندرونش را بهم می‌ریخت. بسیار نحیف بود و در طول ملاقات‌مان مرتب اتاق را به قصد دستشویی ترک می‌کرد. بنابراین کل این دیدار با صدای ریزش آب از سیفون تواتت همراه شد. از مدت‌ها پیش می‌شناختم، خیلی باهوش و عمیق بود و

فرانسیس بیکن در ۲۸

اکتبر ۱۹۰۹ از

خانواده‌ای انگلیسی و

در دوبلین زاده شده.

در سال ۱۹۲۸ پس از

دیدار نمایشگاهی از

پیکاسو تصمیم گرفت

تا زندگی اش را وقف

نقاشی کند. دنیای

هراس انگیزی که او در

طول زندگی هنری اش

خلق کرد، از بهترین

نمادهای هراس بشري

در میانه قرن بیستم

به شمار می‌رود. این

مقاله که کوندررا آن را

به مناسب انتشار

مجموعه

تک چهره‌های بیکن

نوشت، یکی از

درخشنان‌ترین نوشته‌ها

درباره آثار بیکن

است.

را در برمی گیرد تا به تمامی تسبیحش کند و مرارا بد خفته در اعماق را به چنگ آورد. البته مطمئن نیست که همواره بتوان مرارا بدی در اعماق به دست آورد، اما شاید همه ما دست متجاوزی را درون خود بازشناسیم. نگاه جست و جو گری که چهره دیگری را به ایندیافت چیزی در آن، در ورای آن می کارد.

۲

بهترین توضیح در باب آثار بیکن رامی توان در دو سلسله مصاحبه یافته که با خود او انجام شده است. اولی مصاحبه‌هایی که دیوید سیلوستر در فاصله ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ ترتیب داده است و دومی گفت و گوهای میشل آرشمبو از اکتبر ۱۹۹۱ تا آوریل ۱۹۹۲. در هر دوی این مصاحبه‌های بیکن باستیش تمام از پیکاسو سخن می‌گوید. مخصوصاً آثاری که او در فاصله سال‌های ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۲ خلق کرده است. پیکاسو تها تقاضی است که بیکن خود را حقیقت‌نژدیک به او حس می‌کند.

... او به چشم اندازهای بکر و بدین معنی دست یافت. زبانی تازه در بین انسان کشف کرد که با دستاوردهای گذشته فاصله بسیاری داشت...

به این ترتیب بیکن تذکر می‌دهد که قلمرو پیکاسو منحصر به خود او تعلق دارد و آن فضای بصری خاص و دو بعدی و چهی تازه از واقعیت انسانی را به تصویر می‌کشد. بایکن اما، ما در دنیا دیگری به سر می‌بریم. آن جا، بازی‌های سرخوشانه پیکاسویی یا ماتیسی جایش را به نگاهی حیرت انگیز (اگر نگوییم نکان دهنده) در باب انسان می‌دهد. نگاهی که تنها به فیزیک و موجودیت صرف‌آمادی انسان دوخته شده است. این نگاه تازه دست نقاش را وامی دارد (با ایاد آوری آن چه پیش تر گفت) تا وحشیانه روی یک چهره باروی یک بدن به حرکت درآید. به ایندیافت چیزی در آن، چیزی که ورای آن پنهان است. اما چه چیزی در آن جا پنهان شده است؟ خود موضوع؟ چهره نقاشی شده از سوی بیکن نلانشی برای پرده‌دری از همان چهره بوده است. اما فراموش نکنیم بیکن در دوره‌ای می‌زیست که به جست و چوهرای این چیزی وقوع نمی‌ناداد. در اغراض اکثر تحریرات مشترک ما (خصوصاً اگر عمری در ازرا پاشت سر گذاشته باشیم) حاکی از آن است که چهره‌ها به طرز عجیبی شبیه هم شده‌اند (مطالعات وسیع و پردازه جامعه‌شناسی بر این نکان دامن می‌زنند)، انسان‌ها بیش از پیش از فردیت خود فاصله می‌گیرند و تفاوت یکی از دیگری تنها در جزئیاتی سیار کوچک نمود پیدا می‌کند. چیزی که با دقتی ریاضی وار طرح زیری شده و تفاوت‌های میلیمتری در آنبویی از جمعیت‌های متعدد تنها وجه تغییر آن هاست. از سوی دیگر، با مطالعه تاریخ درمی‌یابیم که نسل‌ها به تکرار یکدیگر می‌پردازند و از نگاهی آماری، بیش بینی شده‌یا قابل محاسبه‌اند. انسانی که حتی از یک عصر ساده در جرمی ساکن متفعل تر به نظر می‌رسد. و این همان نقطه شک و تردید ماست. دست هنرمند به ایندیافت چه چیزی چهره‌ای را می‌کاود؟ و نوآفرینی هنرمند در کجاست؟ در ایندا (اگر بخواهیم از زبان خود بیکن استفاده کنم) او لین دستاورده او حفظ طبیعت عینی فرم‌ها است که برغم کژدیسی‌ها و استحکامهای فراوان بر موجودیت مادی اصرار می‌ورزند. تصویر کردن موشکافانه‌این همه گوشت و ماهیجه در آثار او این نکته را اخاطر نشان می‌کند که دنیا ای او همچنان یک واقعیت سه بعدی، حقیقی و مادی را به نمایش درمی‌آورند. نوآوری دوم هماناً افزینش آن دگرگونی هاست.

کنترل خوبی بر اعصابش داشت. بسیار محظوظ لباس می‌پوشید. رخت و بلایش، همچون رفتارش، سیر مجامعتی برای پوشاندن هر گونه «برهنه‌گی» بود و حالا ناگهان «ترس» مثل یک دشنه آخته، بر رحمانه حجاجش را پس می‌زد. این تصویر رقت‌انگیز براهم مثل لاشابی فاعی بود که از چنگک سلاخ خانه آوزیان شده باشد. صدای ریش آب قطع نمی‌شد. ناگهان احساس کرد که دلم می‌خواهد به او تجاوز کنم. منظور کلمه دقیق «تجاوز» است، نه عشق و رزی. می‌خواستم با یک حرکت سریع و روحشانه به چنگ بیاورم و همه آن تناقضات تحریک آمیزش را تصاحب کنم. ترس و خودداری اش را، غرور و تیره‌مزوزی اش را، لباس‌های پرتره‌های بیکن بازجویی‌هایی بیز رحمانه درباره ظریفترین خصوصیات فردی هستند. اما تا چه درجه‌ای از دگردیسی این خصوصیات حفظ می‌شوند؟ تا چه درجه‌ای یک چهره زیبا همچنان زیبا می‌ماند؟ تا چه زمانی یک چهره بعد از تحمل بیماری، جنون، نفرت و مرگ قابل بازشناسی است؟

ادموند هاسرل توضیح می‌دهد که اهمیت دگردیسی در آشکارکردن جوهر و ذات یک پدیده است. من ساده‌تر می‌گویم: دگردیسی وجه تمايز یک موضوع بر دیگری است. با همه این‌ها همواره چیزی مشترک در تمام آثار بیکن وجود دارد. شاید بتوان آن نقطه اشتراک را همان گوهر بی‌مانندی آن مروارید پنهان انگاشت. جست‌وجوی ذات و گوهر یک موضوع در هنر بیکن همان جست‌وجوی ایقون خصوصیات فردی و منحصر به فرد به شمار می‌اید. با نگاه کردن به نقاشی‌های بیکن همواره شگفت‌زده‌می‌شوم که بر عالم دگردیسی‌ها این چهره‌ها به مدل‌های خود شبیه هستند. اما چگونه یک چهره بعد از تحمل آن‌همه تغییرات سه‌میگین، باز هم شبیه باقی می‌ماند؟ عکس‌های باقی مانده از مدل‌های بیکن بر این ادعای صحیح می‌گذارند. اما حتی اگر آن عکس‌هار اندیشه بودم، باز هم برایم روشن بود که تمام این چهره‌ها با همه تغییرات شان شبیه کسی هستند. چیزی در این صورت‌ها وجود دارد که کیفیتی منحصر به فرد به آن‌ها می‌بخشد و اگرچه دگرگون شده‌اند، همچنان به موضوع خود وفادارند. این چیزی بود که با اعجاب فراوان کشف کردم.

۲

من توائم از زاویه دیگری نیز به قضیه نگاه کنم. پرتره‌های بیکن باز جویی‌هایی بی رحمانه درباره ظریف ترین خصوصیات فردی هستند. اما تاچه در جهای از دگردیسی، این خصوصیات حفظ می‌شوند؟ تاچه در جهای یک چهره زیبا همچنان زیبایی ماند؟ تاچه زمانی یک چهره بعد از تحمل بیماری، جنون، نفرت و مرگ قابل بازشناختی است؟ آخرین و نهایی ترین نقطه بازشناختی یک شخصیت از دیگری کجاست؟

همانند بیکن، بکت فیز هیچ خیال باطلی درباره آینده در سر نمی‌پروراند. واکنش آن دو به این نومیدی بسیار شبیه هم است: جنگ‌ها، انقلاب‌ها، فجایع و دغل‌کاری که ما آن را دمکراسی می‌نامیم به تماهی از آثار آن‌ها غایبند.

دارند از نومیدی‌های او پرسند؛ بسیار خوب، فوراً جواب می‌دهد که از دید او این یک نومیدی بازیگوشانه است.

از واکنش بیکن درباره آثار بکت این نکته را بیرون کشیدم: «در نقاشی بسیاری چیزها را به عادات نقاشانه و امی کذاریم، این «عادات» یعنی: بسیاری چیزها در یک اثر هنری، نه یک کشش، بلکه میراثی از گذشته است که از ضروریات تکنیکی به شمار می‌رود. مثلاً در شکل‌گیری فرم موسیقی‌ای مونات (حتی در آثار بزرگ‌الانداز بتوهون یا موترارت) تحولات از یکی به دیگری به میراث می‌رسد. تقریباً همه هنرمندان بزرگ در این «مدرنیسم» از این میراث، عادات نقاشانه یا ضروریات تکنیکی ابادارند. ضروریات آن‌ها بسیار قائم به ذات‌اند (ضروریتی که مطلقاً در انحصار هنرمند است و ریشه‌ای در گذشته ندارد) و اما بیکن، پس زمینه آثارش تخت رنگ‌های ساده و برانگیز انتده‌اند. در مقابل پیش‌زمینه‌های ابتدایی از فرم‌ها، بین هارون‌نگ‌های غنی انباشته شده‌اند. این غنای شکسپیری از هم تمرين دغدغه‌های اوست. بدون این غنا (که در تقابل با تحت رنگ‌های پس زمینه نمودی

هر گوشه پیوند با دوران‌های پیش از خود را محظوظ نماید. اما بیکن تاریخ هنر را چون «تمامیتی پیکارچه» می‌نگردد. از دید او دستاوردهای قرن پیش‌تی به هیچ وجه نمی‌تواند آن چه را که به شکسپیر و امدادار هستیم انکار کند. بیکن به شدت از توضیح آثارش به شیوه نظریه پردازان بای روز گریزان است. می‌داند که چگونه در میانه قرن پیش‌تی نظریات مطول، دست‌پیاگیر و ابهام‌آمیز، هنر را از زبانی صریح و گویا خلیع سلاح می‌کنند. نظریاتی که هنر را رسانه‌ای می‌انگارد که موظف است در برایر بینته (خواننده پاشنونده) متفعل بماند. بیکن هر اس سیار دارد که این بر خود راه، هنر ش را به ایام سهل الوصول تقلیل دهد. بنابراین هر جا که تو انتهی در برایر مفسرینی که سعی می‌کنند با نقاشی او برنامه‌ای سرگرم کننده ترتیب دهند، پاسخ‌های ابهام‌آمیز داده است. هر جا که خواسته‌اند از کلمه «وحشت» در تعبیر آثارش استفاده کنند، واکنش او منفی بوده و در ازای آن کلمه «شانس» را به کار برده است (کاهی شانس می‌تواند به کلی مسیر شکل‌گیری نقاشی را دگرگون کند). و آن جا که دیگران سعی می‌کنند مسیر گفت و گو را به ورطه‌های جلدی تری بکشانند، بر کلمه «باری» پافشاری می‌کند، مردم دوست

تامد های بیکن و بکت برایم جایگاهی همانند در تاریخ هنر مدرن داشته‌اند. بعد از مصاحبه ارشمشو را خوشنام: «من همیشه احساس کردم آن‌چه را که بکت و جویس سعی در توضیحش داشته‌اند، شکسپیر باقدرت و موشکافی بیشتری بیان کرده است...» و دوباره: «همواره تردید داشته‌ام که آیا معیارها و عقاید بکت درباره هنر به نابودی کل اثربخش نمی‌انجامد؟... اغلب خصوصیاتی مجزو و حساب شده در ارامی یاهم و این شاید همان چیزی است که مردم ای از اراده و عاقبت، در نقاشی، ماسیاری چیزهای را به عادات نقاشانه و امی گذاریم. هیچ وقت به اندازه کافی جرح و تعدیل نمی‌کنیم، اما در آثار بکت همواره احساس می‌کنم که اصرار فراوان اور در جرح و تعدیل در آخر چیز زیادی از این اثرباقی نگذاشته است. هنگامی که یک هنرمند درباره هنرمند دیگری اظهار نظر می‌کند (به شیوه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم) (اعمول) سعی در توضیح خودش دارد و از همین رو فضای اول از ارزشمند است.» و قنی بیکن درباره بکت می‌گوید، سعی می‌کند تاچه چیزی را در مورد خودش به مانعهای کند؟

نخست آن‌که دوست ندارد در طبقه خاصی گنجانیده شود. این که تلاش می‌کند تا هنر ش را از برخوردهای کلیشه‌ای حفظ کند و در برایر متعصبانی که دیوار بلندی بین سنت و مدرنیسم کشیده‌اند، ایستادگی نماید. همان طور که می‌دانیم هنرمندان (مدرن) «معیارها و ارزش‌های آفریدند که

مضاعف می‌باشد، حاصل نهایی بسیار خالی و صرفه جویانه به نظر می‌رسید. از دید بیکن آفرینش «ازیلای» در صدر همه اهداف قرار دارد و این تعبیر هر چند امروزه پیش‌پالفناهه یا تاریخ صرف گذشته جلوه‌من کند، اما او را به شکسپیر می‌پوندد، به همین دلیل است که او از به کاربردن مفهوم «وحشت» در باب آثارش چنین گزیران است، تولستوی از زبان لتوانید آندریف نظرش درباره وحشت را چنین توصیف کرده است: «او سعی می‌کند مرابتاند، اما من نمی‌ترسم». امروزه تقاضی‌های بسیاری به قصد ترساندن ما خلق می‌شوند که اغلب به جای ترساندن ما را می‌آزادند. وحشت یک مقوله «ازیلای‌ناسانه» نیست. مفهوم وحشت در آثار تولستوی، هرگز برای ترساندن به کار نرفت است، منظره دلخراش «آندره بالکونسکی» مجروح، محض و به دور افتاده از ناتاشا، به هیچ روایی

از زیلایی نیست. همان طور که هرگز نمی‌توان پرده‌ها خالی از زیلایی در آثار شکسپیر یافت، مسلمانی دیدن منظره یک سلاح خانه وحشت‌آور است، اما آیا سخن گفتن درباره آن نیز چنین است؟ بیکن می‌گوید: «بالاخره باید نقاشی پیدا می‌شود که نشان مان دهد چه رنگ‌های زیلایی در یک آشناه گوشت وجود دارد.»

به چه دلیل بر غم تمام توپیجات بیکن او را بایک در یک طبقه می‌گذاریم؟ هر دوی آن‌ها از جای منظره یک تاریخ هنر می‌ایند. و آن جاوز دیدن روزهای پایانی نقاشی و هنری‌های دراماتیک است. بیکن یکی از آخرین هنرمندانی به شمار می‌رود که ابرارش همان رنگ و قلم سنتی است و بکت نیز هیچ خیال باطنی درباره آیینه در چشمان مان بر هنر می‌گذارد. این علاوه را چگونه توجیه می‌کند؟ بیکن می‌گوید: «مُدَّ... مسلمان مدربنیسمی که در آثاره راه حقیقت‌نمزوی است. و انهاه از سوی گذشته و آینده خویش.

بودم و با آن‌ها کار می‌کردم... خوب بود اگر هم زبانی داشتم، این روزهای هیچ گنس پیدانم شود که بتوان با اول حرف زد.» زیرا که مدرنیسم او که در آثاره راه قرار دارد، فصل مشترکی با مدرنیسم جدید پیدانمی‌کند. سیلوستر می‌پرسد: شما هنر ایستاده را چیزی بیش از «نش و نگار» نمی‌دانید. اما من، با افراد بسیاری مثل من باز هایش تراز هنر فیگور ایتوبیه آیسته عشق می‌ورزیم، این علاوه را چگونه توجیه می‌کند؟ بیکن می‌گوید: «مُدَّ... مسلمان مدربنیسمی که در آثاره راه است با مدرنیسم زمان پیکاسو فرنگی‌ها فاصله دارد.» بیکن می‌گوشت وجود دارد.»

همانند بیکن، بکت نیز هیچ خیال باطنی درباره آیینه در سر نمی‌پرورداند. واکنش آن‌دو به این نومدی بسیار شیوه‌های است: چنگ‌ها، انقلاب‌ها، فجایع و دغل کاری که مان را دمکراسی می‌نامیم، به تماشی از آثار آن‌ها غایب‌اند. یونسکو در کتابش گرگدن سوالات سیاسی مهمی را طرح می‌کند. چنین چیزی راه‌گز در آثار بکت نمی‌پاییم، نقاشی گشوار دو گره پیکاسو موضوع سیار دور از ذهنی برای بیکن است. زندگی کردن در متنهای ایک نکمدن (همچنان که بیکن و

بکت هر دو خود را در این موقعیت می‌دیدند) و آن‌همه فجایع باور نکردنی چیزی نبود که آن‌ها بتوانند به یک جامعه، کشور، سیاست یا ایدئولوژی خاص نسبت دهند. آن‌حالین موقعیت را از پایه‌های موجودیت یک انسان مادی می‌دانستند. بیکن نیست که حق موضوع «تصلیب» که از مهم‌ترین و ریشه‌ای ترین نمادهای اخلاقی تمدن غرب به شمار می‌رود، در دستان بیکن به فاجعه‌ای مادی استحاله می‌پالد. می‌گوید: «من همیشه با تصاویر سلاح خانه و لشه‌ها بسیار برانگیخته شدم. حیوانات هر اسیده در انتظار سرنوشتی که در انتظارشان است و بوی مرگ...» و بدین ترتیب بیکن واقعه تصلیب و تصاویر سلاح خانه را بایک دید من نگرد. لبته مشخص است که در ذهن نایابه بیکن، توهین به مقدسات جلیلی ندارد. به رغم او انسان، یک حادثه،

یک موجود عیث است. او ناچار است بیکن که دلیل مشخصی داشته باشد بازی را به پایان ببرد. از دید او مسیح برای اتمام این بازی آمده است و صلب همانا نقطه پایانی است. نه، او در صدد انکار ارزش‌های گذشته نیست. بهتر است آن را نگاهی ژرف‌بین بینگاریم که حزن‌آسود و منفکرانه به اعماق می‌نگرد، اما چه چیزی در اعماق یافت می‌شود، هنگامی که تعامل ارزش‌های پیشین او رنگ باخته و دیگر به کارش نمی‌ایند؟ آن چه یافت می‌شود که مادی مادی، تصویری مادی، عینی و قابل لمس، از این دید، چیزی بیش از یک کالبد بالاشه‌های بالقوه نیستم. و حاشا نمی‌کنم که هر باره دکان قصابی می‌روم، حیرت‌زده می‌اندیشم هیچ دور از ذهن نبود اگر من به جای آن لاشه از سقف آویزان بودم. تأکید می‌کنم که این نگاهی پدیده‌نایم یا از سر نومیدی نیست. این

تها واقعیتی آشکار است که مان را در لفای از رویاه، هیجانات، چنگ و ستره‌ها و عقایدی ضد و نقیض پیچیده‌هایم و آن‌گاه که پرده براند چریک کالبد تحریر دارد، فصل همچون بانوی جوانی که از اضطراب بازجویی‌ها اختیار از کف داده، مرتب به دستشویی می‌رفت و ترس، آشوب معده و صدای ریزش آش هر گونه دفاع را او سلیب کرده بودند. بانوی جوانی که پس از خلاصی از دست پلیس توسط مدد خودش شکنجه می‌شد. و اگر کسی بخواهد عقیق تر این صحنه هراسناک را تصویر کند درمی‌پاید و دهه اصلی پلیس یا سازمان امنیت نیست. هراس «بودن» است. کالبد اسرارآمیزی که جوانان یک حادثه افربینش به میانه دنیارها شده و دیر یا زود ناچار به ترک آن است. و یکن اغلب به جاوسی در کارگاه افرینش می‌پردازد. در نقاشی‌های «مطالعه بدن انسان» او کالبدی‌های سرمه‌بندی شده را در پیش چشممان مان بر هنر می‌کند. اتفاقی ساده که می‌توانست طور دیگری شکل بگیرد. نمی‌دانم، مثلاً باشد دست یا چشم‌هایی که روی زانو تعبیه شده باشند. این سری نقاشی‌های تاثیری هستند که واقعاً مردم ترسانند. اما آیا ترس کلمه درستی برای ارادی کل مطلب است؟ نه. این و ازه برای توضیح احساسی که این پرده‌هادر مابری انجیزندیه هیچ را کافی نیست. این همان ترس آشنا، آن جنون تاریخی که سبب آن‌همه چنگ و تیره‌روزی بوده نیست. «هراس از بودن» است. ترسی که از کالبدی‌مان بر می‌شیرد و نگاه دوباره نقاش آن را به مجازی شناساند.

چیزی یافت می‌شود که ارزش دوباره نگریستن را داشته باشد؟ یک چهره، چهره‌ای که پناهگاه درد، زیبایی و آن‌گوهر نهان است. حادثه‌ای شکننده که در کالبدی هراس انجیز مخصوص شده است. چهره‌ای که بانگاهی دوباره بر آن، به امید یافتن چیزی و رای آن دلیل دوباره برای زندگی کردن می‌یابیم، و این زندگی است. ►

بِلَادِ نَهَا يَهْ نَهَا

ناشر ماهنامه فرهنگی، هنری هفت

تلفن: ۸۵۱۷۲۷۵ تلفکس: ۸۵۱۷۲۷۶

