

گفت و گو با بابک اطمینانی

یک روزه نقاش شدم

داربوش شایگان در کتاب «سازمان‌های جهان در باب انسان عرفانی و تجربه قدسی چنین می‌گوید: «می‌توان این رویارویی با امر قدسی را بسیار تلخیص کرد و گفت که متلا در این رویارویی با امر قدسی یا نفضه خلاق عدم من در ذات آن مطلقاً فانی شود اما، به دلیل همین فنا، استحاله می‌یابد. و دیگر گونه از آن سر بر می‌آورد» و بعدتر: «این تجربه بنیادی در غرب، با رسیدن روزگار مدرن کم‌وبیش در محاق رفته و به نوعی از میدان معرفت وایس رانده شده، و راه‌های دیگری از معرفت جایگزین آن شده است.»

شاید زندگی و جست‌وجوهای هنری بابک اطمینانی از این زاویه قابل‌تأمل باشد او تجربه زندگی در اروپا و امریکارا از سر گذرانده است فوق‌لیسانس تخصصی طراحی و نقاشی (بارتبه ممتاز) را از کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا دریافت کرده و ظاهر اهمه شرایط، گواه بر آینده‌ای درخشان برای وی بوده است اما بابک اطمینانی از چهارده سال پیش مقیم ایران است و چنان‌که خود می‌گوید تصمیمی به بازگشت ندارد تر جیح می‌دهد که معتکفانه و در خلوت خویش به رفتار طبیعت خیره شود و با نقاشی‌های خود به سیر طبیعی حیات، پیوسته و یا به جزئی از آن بدل شود. او یک نقاشی ابستره است، باین حال تعقیب این خط سیر در آثار او کار چندان مشکلی نیست. نقاشی‌های او فضا‌های رمزآلود رنگینی را به نمایش در می‌آوردند که در نطفه باردار حادثه‌ای در شرف تکوین هستند انفجار و آزادشدن انرژی با استحاله‌ای که به بروز «زندگی» می‌انجامد. چنین است که در نقاشی‌های او فضا‌های برده یارنگ‌های تلخ و سنگین جایی ندارند و به مرکز نیز چون مرحله‌ای از چرخه حیات می‌نگرد.

تا پیش از این گفت‌وگو، برخورد چندانی با وی نداشتم و با پیش‌فرضی معمول، این استاد دانشگاه یا داور بی‌پنل‌های نقاشی را بسیار «اکادمیک» می‌دانستم اما بابک اطمینانی با آن‌که محصول پرورش محیط اکادمی است و در شیوه تدریس خود روش‌های آن را به کار می‌بندد، خود چندان اهل تنوریزه کردن هنر خویش نیست و رویکردی سراسر حسنی دارد، همچنان‌که در گفت‌وگو نیز چنین است. صادقانه سخن می‌گوید و سر آن ندارد تا تصویری فزاینده یا دیگرگون از آنچه هست به نمایش درآورد و این شاید از خصوصیات جهان‌دیدگی او باشد. این گفت‌وگو به بهانه نمایش آثارش در نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری آرت انجام شده و سعی شده است تا به کمک خود او تصویری واضح‌تر از هنرمندی که این روزها بیش از گذشته در محیط هنر معاصر ایران مطرح می‌گردد ارائه شود.

کوروش صفی‌نیا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رسال جامع علوم انسانی

همیشه فکر کرده‌ام که نقاش انتزاعی کار بسیار مشکلی را انجام می‌دهد، چون حقیقتاً نمی‌داند که چه چیزی را نقاشی می‌کند؟

کار مشکلی است، اما فکر می‌کنم که نقاش انتزاعی می‌داند چه چیزی را نقاشی می‌کند. شاید تصویر واضح و روشنی نداشته باشد، اما قلمرویی را انتخاب می‌کند (یا قلمرویی اورا انتخاب می‌کند)، و او آثارش را در آن فرم بیان خلق می‌کند. بنابراین قضیه چندان هم مبهم نیست.

پیکاسو گفته بود زیان آبتیره را دوست ندارم، چون در این زبان بخش دراماتیک و تغزلی نقاشی حذف شده و فرانسویس یکین آبتیره را صرفاً «مد» یا نقش و نگارهای بی‌اهمیت می‌دانست. در عین حال آبتیره تا به امروز پیش از هر سبک و زبان دیگری دوام آورده است.

معمولاً وقتی در مقابل یک نقاشی فیگوراتیو می‌ایستیم، فکر می‌کنیم چون می‌دانیم چه چیزی را می‌بینیم پس آن اثر را هم می‌فهمیم. اما حتی یک نقاشی فیگوراتیو زمانی موفق است که نقاش حرف خود را تنها از طریق فیگور نزده باشد، بلکه از طریق مفاهیم دیگر، رنگ، تیر و روشنی ها و... بیان کرده باشد. یا فرم خالص...

اصلاً موضوع من تنها فرم خالص است. اگر هنرمندی بنایش مفاهیم هنرهای تجسمی نباشد، حتی اگر به شیوه فیگوراتیو هم کار کند، کار او در سطح یک اپلوستراسیون ساده باقی می‌ماند. مثالی بزنم: اگر یک نقاش رئالیست بخواهد تصویری از جنگ خلق کند و برای آن از فرم‌های نرم و رنگ‌های سبک استفاده کند حتماً خیلی از مرحله پرت است، مگر آن که حتماً منظور دقیقی از این انتخاب داشته و با این روش تصمیم به بیان چیز دیگری داشته باشد. بنابراین آن چه تسلط یک هنرمند را برای ما آشکار می‌کند، تسلط او و آشنایی او با این زبان و همان مفاهیم پایه است و نه فیگوراتیو یا غیر فیگوراتیو بودن.

در بین تمام گفت‌وگوهایی که تا به حال انجام داده‌ام شما را کم‌تر از پیش می‌شناسم. چه طور است یک فلاش بک به گذشته شما بزنیم.

در اسفند ۱۳۳۵ در تهران متولد شدم. پدرم کارمند وزارت آب و برق بود و در شهرهای مختلف مأموریت می‌گرفت. تا پنج سالگی ام در ارومیه بودیم. بعد از آن برای یک سال به تهران آمدم. بعد پدرم به مشهد منتقل شد تا آن که دوباره به تهران برگشتم و من بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی به دبیرستان البرز رفتم.

معمولاً تکلیف با فارغ‌التحصیلان دبیرستان البرز روشن است؛ یا از پزشکی سردرمی‌آورند و یا رشته‌های فنی مهندسی...

من هم همین طور. رشته طبیعی را انتخاب کردم و به فکر پزشکی بودم. به همین قصد هم به انگلستان رفتم. و تحصیلات مقدماتی آن را هم شروع کردم. اما خیلی زود متوجه شدم پزشکی رشته‌ای نیست که بخواهم تمام عمرم را وقفش کنم. رهاش کردم. بعد هم سری به مهندسی معدن زدم و فهمیدم

برای ساختن جهان اطرافم ابتدا باید خودم را بسازم. بخش آرمان‌گرای وجودم شاید حالا به روش‌های دیگری بروز می‌کند. حالا من معلمی متعهد هستم. به هنرم متعهدم.

آن هم چیزی نیست که می‌خواهم. به هر حال بعد از مدتی ترک تحصیل خودخواسته کردم...
دل‌زده شده بودید؟

راستش نه. به جنبش مبارزه سیاسی دانشجویان خارج از کشور ملحق شدم. و این قضیه شش هفت سالی من را با خودش درگیر کرد. اما در نهایت آن هم مرا دچار دوگانگی عمیقی کرد. متوجه شدم که رسیدن به آزادی‌های انسانی و آن چه که برایم قبله آمال بود از این طریق میسر نمی‌شود... این که بعد از مدتی بینی به کارمند و کارگزار یک تفکر تبدیل شده‌ای و تمام آرمان‌های انسان دوستانه‌ات جای خودش را به یک نگاه خشک و متحجر داده است...
و بعد؟

رفتم آمریکا. دو سالی را در بدترین حالت روحی ممکن گذراندم...

تا این جا خبری از نقاشی نبود؟

نه اصلاً. گهگاهی شعری می‌گفتم یا سازی می‌زدم اما به نقاشی هیچ علاقه‌ای نداشتم. حتی در دوران مدرسه تکالیف نقاشی‌ام را مادرم برایم انجام می‌داد.

روزگارتان در آمریکا چگونه گذشت؟

دوران فکری عجیب یا بهتر بگویم سقوط درونی عمیقی را تجربه کردم. سقوطی که خودم تصمیم به تجربه‌اش گرفته بودم. خیلی از آدم‌هایی که آن دوران می‌شناختم (یا هنوز می‌شناسم) و مثل من بنیادهای فکری‌شان در حال زیور و روشن بود، برای حفظ کردن خودشان به جایی آویزان شدند. من نخواستم که این کار را بکنم. می‌خواستم ببینم نهایت سقوط یا آن ته قضیه چیست. به آلبن کامو خیلی علاقه داشتم (و هنوز هم دارم) و حتی به عنوان روشنفکری که همه چیزش را از دست داده، به خودکشی به عنوان یک راه‌حل منطقی (و نه احساسی) فکر کردم. ولی با این برهان و پرسش که: «چه کسی را می‌شواهی بکشی؟ آیا کسی که قصد کشتن‌اش را داری می‌شناسی؟» خودبه‌خود این گزینه برایم حذف شد. از خودم می‌پرسیدم که چه بر سر من آمده است و بالاخره چه خواهد شد؟ منی که زیباترین آرمان‌های انسانی را داشتم، به جایی رسیده بودم که از خودم می‌پرسیدم چه فرقی با استالین، گوبلز یا هیتلر دارم. حتماً جایی از این مسیر اشتباه بوده که انسان آزادی‌خواه خودم را چنین محکمی می‌زند. این بازسازی و سقوط دو سالی طول کشید...

در نهایت به کجا رسیدید؟

در همان روزهای راهی از پیش‌ها و پیش‌فرض‌های گذشته، طرح یک داستان در ذهنم ظاهر شد. به شکل تصاویر پراکنده. سر از کارش در نمی‌آوردم تا این که با کنار هم گذاشتن آن تکه‌های پراکنده، فهمیدم که تمام آن‌ها به یک داستان واحد مربوط می‌شوند. آن داستان برایم بهانه‌ای برای زندگی کردن شد. مثل طنابی که ته چاه به دستم رسیده بود و حالا می‌توانستم از آن بالا بیایم.

آن داستان را نوشتید؟

هیچ وقت نتوانستم. فهمیدم که نرم ضعیف‌تر از آنی است که بتوانم به این قضیه سروسامان دهم. فقط انبوهی از دست‌نوشته‌ها باقی ماند که هنگام بازگشتم به ایران آن را پیش دوستی به امانت گذاشتم و حالا دیگر از سر نوشتن‌شان خبری ندارم...

اما از قضیه این طور برمی‌آید که آن نوشته‌ها مبنای شروع همه چیز بوده است...

آن نوشته‌ها امید بود و دلیل زنده بودن. حتی به شوق آن هر روز از خانه بیرون می‌رفتم... تا این که یک روز در زمستان

۱۹۸۴ یک تجربه والای بصری را از سر گراندم. یا چیزی که فرنگی‌ها به آن visual peek experience می‌گویند. آن تجربه مبنای شروع چیزی بود که مسیر زندگی‌ام را به کلی زیور و کرد. حتی می‌توانم بگویم که به واسطه آن تجربه، یک‌روزه نقاش شدم.

آن تجربه دقیقاً چه بود؟

مجموعه‌ای از تصاویر که به وضوح می‌دیدم. درختانی را می‌دیدم که انگار از جنس شیشه بودند و نوری از زمین می‌جویدند و از تنه درخت‌ها بالا می‌آمد. دور هر درختی را هاله‌ای نورانی گرفته بود و من را به یاد همان درخت معروف فیلم ده فرمان می‌انداخت. من همیشه آغاز و پایان فصل‌ها را از روی تقویم تشخیص می‌دادم، اما آن درخت‌ها چهار فصل را با هم داشتند. پای درخت‌ها برگ خشک ریخته بود و همزمان روی درخت‌ها برگ‌های سبز و زرد شکوفه می‌دیدم و همه این‌ها در فضای مه‌آلود... احساساتی شده بودم و به پهنای صورتم اشک می‌ریختم. می‌دیدم آدم‌هایی که از کنارم رد می‌شوند، مانند یک دیوانه نگاهم می‌کنند. نگاه می‌کردم و نمی‌فهمیدم. از خودم می‌پرسیدم که در جنگل کی پاییز می‌شود؟ حتماً زمانی که برای اولین بار برگ‌های درختی در جنگل زرد می‌شوند. و حتماً اولین برگ در آن درخت است و اولین سولوی در آن برگ که اتفاقی را تجربه می‌کند و بعد برگ، درخت و به دنبال آن جنگل پاییز می‌شود. این اتفاق شاید همان چیزی باشد که پرزده‌های مهاجر حس می‌کنند و شروع این اتفاق برای آن‌ها شروع مهاجرت است. اما من کور، باید صبر کنم تا ببینم تقویم به من چه می‌گوید...

با این اتفاق چه کردید؟

تصمیم گرفتم بنویسم‌اش. نتوانستم. قبلاً در نشریات دانشجویی مطلب می‌نوشتیم و کارهای گرافیک‌شان را انجام می‌دادم. در همان زمان هم در دانشگاه برکلی مشغول گذراندن یک دوره گرافیک بودم. طراحی نمی‌دانستم، اما کار با کاتر را بلد بودم. اتفاقاً مقداری کاغذ رنگی در خانه داشتم. آن‌ها را بردم و با کاتر آن‌ها کنار هم چهار تابلوی نقاشی خلق کردم

که داستان یک شاخه در چهار فصل بود. تابلوها را به دیوار آویزان کردم و دوستانی که به خانه آمدند و آن‌ها را دیدند چنان تشویق کردند که در عرض دو هفته دوازده سیزده تابلوی دیگر به همین روش درست کردم.

به فکر نمایش آن آثار نمی‌توانید؟

نه، اما نزدیک زانویه بود و من می‌دانستم که چاپخانه‌ها مشغول چاپ کردن تقویم هستند. با یک چاپخانه دار که اهل ترکیه بود آشنا بودم. آن کارها را پیش او بردم و پیشنهاد کردم که با آن‌ها یک تقویم چاپ کنیم به شرط آن که اسم من هم در کنار اسم او چاپ شود. او هم خیلی استقبال کرد.

برای این کار اجرتی هم گرفتید؟

نه، اما دوست تقویم مجانی گیرم آمد که با آن‌ها می‌توانستم کارم را تبلیغ کنم. من در آمریکا تا سال‌ها برای امرام معاش در رستوران کار می‌کردم. از همان جا کارم را در رستوران‌ها کردم. تقویم‌ها را به زیر بغلم زدم و رفتم به سن فرانسیسکو. آن زمان در برکلی زندگی می‌کردم که تا سن فرانسیسکو نیم ساعت فاصله داشت. به مغازه‌ها سر زدم و تقویم‌ها را مجانی به مغازه‌دارها دادم و توضیح دادم که حاضرم سفارش‌هایی از این دست را انجام دهم.

استقبالی هم شد؟

به هر حال تقویم‌ها کاری متفاوت از آب در آمده بودند و خیلی‌ها هم خوششان آمد. تا این که روز پنجم یا ششم خانمی را دیدم که در خیابان مرا تعقیب می‌کرد. خودش را به من رساند و توضیح داد که کارهایم را دیده و پیشنهاد کرده برای او کارهای تبلیغاتی مثل بروشور و کاتالوگ انجام دهم. آن کارها را انجام دادم و حقوقی که در طول یک هفته کار گرفتم معادل پول سه ماه کار در رستوران بود. واقعا تعجب کردم. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا مسیر جدیدی را در زندگی برابم باز کند.

تصمیم نگرفتید تا گرافیک را به طور جدی تر دنبال کنید؟

چرا. و به همین منظور و با همان نمونه کارهایی که انجام داده بودم به کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا رفتم. اما در آن جا بر خورد عجیبی با من شد و گفتند که اگر فکر می‌کنم کاری بلدم پس چه نیازی به درس خواندن دارم؟ و اضافه کردند که برای تحصیل در رشته گرافیک باید صد درصد در اختیار آن‌ها یا به قول معروف مثل موم نرم در دستانتان باشم. در آن زمان بیست و هشت سالم بود و تجربه زندگی در جاهای مختلفی را داشتم. بنابراین خودم را نباختم. گشتی در کلاس‌های دیگر زدم و فهمیدم که لازم نیست برای تحصیل در کالج از همان ابتدا انتخاب رشته کنم. حتی می‌توانستید با مجموعه‌ای از واحدهای انتخابی خود، لیسانسی خودساخته بگیرید و این طور شد که عقابت سر از کلاس‌های طراحی در آوردم. باید بگویم اولین طراحی زندگی‌ام من را به یقین رساند که راه را درست آمده‌ام. فهمیدم که حرفه‌ام نه گرافیک که همان طراحی و به دنبال آن نقاشی است. دوران بسیار سزنده‌ای در زندگی‌ام بود. از کلاس‌های طراحی نمرات ممتاز می‌گرفتم و آن بخش تحلیلی ذهن که در دوران جنبش سیاسی شکل گرفته بود، در آن جا به کار آمد عمیق تر مفاهیم یا تاریخ هنر را مطالعه و درک کنم. راز هیچ چیزی سرسری نگذردم یا بیهوده قبول نکنم.

بنابراین مجموعه‌ای از حوادث به ظاهر ساده مسیر زندگی شما را تغییر داد.

بله و باید اضافه کنم که موجودیت امروزم را حاصل انقلاب ایران می‌دانم. بدون آن حوادث قطعاً آن فراز و فرودها را تجربه

نمی‌کردم و حتماً چیزی نبودم که امروز هستم...

و هنوز بعد از آن همه سال خود را فردی آرمان‌گرا می‌دانید.

بله... فکر می‌کنم هستم...

در محیط دانشگاه چه جریان یا شخصیت خاصی بیشترین تأثیر را روی شما گذاشت؟

در دوره لیسانس، یعنی از ترم دوم به بعد با پروفیسور مک کلری آشنا شدم که رئیس دپارتمان طراحی بود. آدمی سراسر معنوی بود. اما ظاهرش هرگز نشان‌دهنده درونیاتش نبود. در واقع ظاهر بسیار خشکی داشت. اما به معنای دقیق کلمه یک «هدایت‌گر» بود. تسلط کاملی بر مفاهیم هنرهای تجسمی و از سویی دیگر دانش بسطی بر صوفی‌گری ایران در دوره صوفیه داشت و هنرهای ایرانی را بسیار خوب می‌شناخت. به طور جدی زیر نظر ایشان مشغول به کار شدم و تا پایان دوره لیسانس همیشه کلاس‌هایی با ایشان داشتم و با این که بیست سالی از من بزرگ‌تر بودند، پیوند دوستی عمیقی بین ما شکل گرفت و بیرون از دانشگاه هم او را می‌دیدم. می‌توانم بگویم بخش اصلی روش و افکارم در مصاحبت با او شکل گرفت. البته باید بگویم که تا قبل از دوره فوق لیسانس بیش‌تر آزمایشگری‌هایم در حوزه هنر فیگوراتیو بود و کلاً به روش دیگری اعتقاد نداشتم.

به شیوه رئالیستی کار می‌کردید؟

نه، منظورم تنها حضور فیگور در کارهایم بود. من تا به حال نقاشی‌های رئال زیادی نکشیده‌ام و خیلی کار کردن با این روش را دوست ندارم.

این سؤال راز آن جهت پرسیدم که با توجه به تجربه رویاگونه‌های که از آن صحبت کردید، طبعاً اولین گزینه‌ای که به ذهنم خطور می‌کند زبان «سوررئالیسم» است.

نه، هیچ وقت علاقه‌ای به این کار نداشتم. آن تجربه باعث ساختن من شد، اما تصمیم نداشتم که آن را دوباره و موبه‌مو بسازم. آن تجربه به من اجازه خارج شدن از دنیای تماماً ماتریالیستی را داد. فهمم که هستی لایه‌های بسیار بیش‌تری از این پندار دارد و من انسان، تحت شرایطی قادرم که با دیگر جنبه‌های این هستی ارتباط برقرار کنم.

آیا به نظر شما سرسپردگی کامل به جهان متافیزیکی، جنبه‌های زمینی و اجتماعی یک زبان هنری را کم‌رنگ نمی‌کند؟

من به این نتیجه رسیدم که برای ساختن جهان اطرافم ابتدا باید خودم را بسازم. بخش آرمان‌گرای وجودم شاید حالا به روش‌های دیگری بروزی می‌کند. حالا من معلمی متعهد هستم. به هنرم متعهدم. حاضر نیستم سخنوری هنر هرزه باشم. یا هنری که هدفی غیر از تعالی انسان داشته باشد.

هنر را متعهد می‌دانید؟

هنر را متعهد می‌دانم به رونق انسانیت.

و این انسانیت دقیقاً در فرهنگ شما چیست؟

ببینید، تئوری‌های زیادی برای هنر هست. هنر برای هنر، هنر برای مردم، هنر برای پول... من می‌گویم هنر برای هنرمند. در این دنیای اشفته، دنیایی که انسان بخش عمده‌ای از پناهگاه‌های روحی و عاطفی خود را از دست داده است و قابل توجهی است که به دین همچون لنگر گاهی که اخلاقیات‌اش را حفظ می‌کند می‌نگرد، هنر برای هنرمند پناهگاهی است که در سایه آن می‌تواند به پالایش روحی خود بپردازد. خلق کند، به واسطه آن با خالق در ارتباط باشد و خواسته‌هایش را به تعالی برساند. هرگز اعتقاد ندارم که باید با هنرم آدم‌ها را بسپیم. تعهد

هنرم تنها به خودم است و نه اجتماع.

کمی بیش‌تر از سیر رشد نقاشی خود و مراحل تکمیلی آن بگویید.

بعد از اتمام دوره لیسانس و در تابستانی که بعد از آن وارد فوق لیسانس می‌شدم، مشغول نقاشی کردن بودم. کماکان نقاشی‌های فیگوراتیو می‌کشیدم و البته بسیار بد. کارهای خیلی التقاطی بودند و هیچ نشانی از خودم در در آن‌ها نبود.

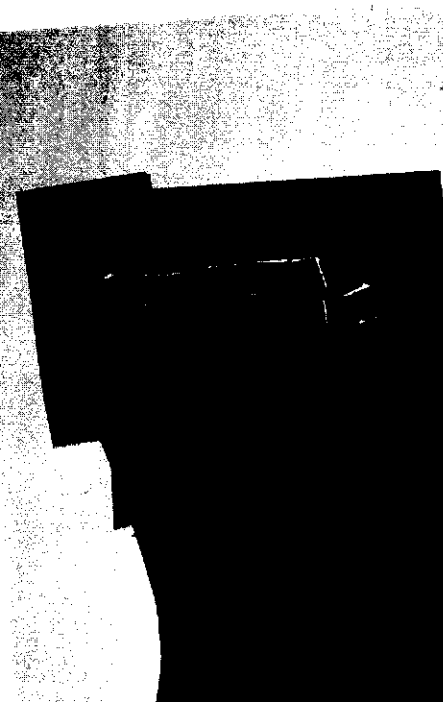
تحت تأثیر هنرمندان دیگری کار می‌کردید؟

بله. پیکاسو، براك، میرو و ماتیس.

یا در یک کلام، پرچم داران مدرنیسم...

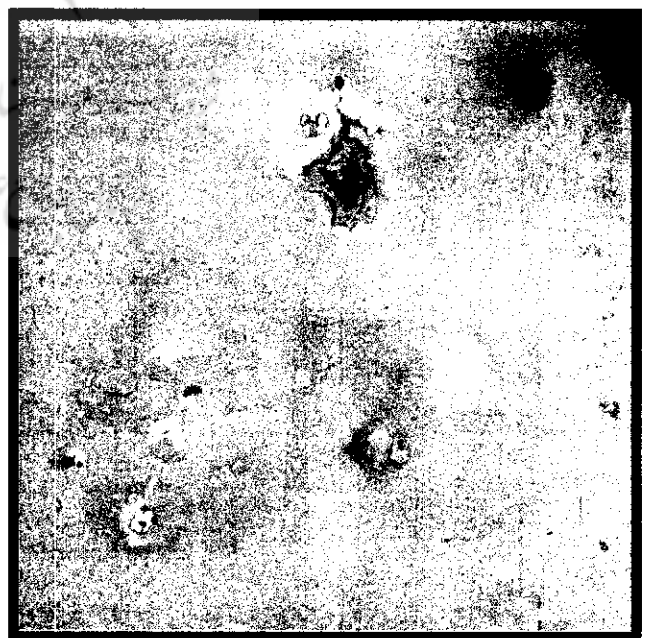
بله. شدیداً تحت تأثیرشان بودم و بنابراین کارهایم تأثیری از کار همه آن‌ها بود. تا این که یک روز بعد از تمام شدن یکی از نقاشی‌هایم خیلی از آن بدم آمد. تصمیم گرفتم با رنگ روی آن را بپوشانم. اما این کار را با رنگ سفید انجام ندادم. با ترکیبی از دو رنگ سبز تیره و روشن شروع به این کار کردم. تا این که تقریباً تمامی تابلو از رنگ پوشیده شد و بخش کوچکی از کار قبلی باقی ماند. احساس کردم چیز دیگری با یک ماجرای غیر فیگوراتیو رخ داده است و این برایم خیلی عجیب بود چون هیچ اعتقادی به نقاشی غیر فیگوراتیو نداشتم و اصولاً در کش نمی‌کردم. جالب است که حتی در دانشگاه و در تمام مدتی که نقاشی‌های فیگوراتیو می‌کشیدم، پروفیسور لاری مک کلری دائماً بر هنر ابستره تأکید می‌کرد و حتی سعی می‌کرد تا در آثار فیگوراتیو موفق، روابط ابستره را توضیح دهد و دلایل موفقیت‌شان را به همان منسوب می‌کرد. البته من قادر به درک آن روابط بودم. اما این که یک‌باره تمام فیگورها حذف شوند و نقاشی مستقل از آن‌ها قادر به ارتباط برقرار کردن باشد برایم غیر قابل درک بود. به هر حال در آن تابستان آن نقاشی را برداشتم و به طرف خانه مک کلری راه افتادم. منزلش تا خانه من چیزی حدود سیصد کیلومتر فاصله داشت. مک کلری گفت خوشحال است که این اتفاق برایم افتاده است. یک نقاشی ابستره از آب در آمده بود. به من گفت که صدای من را در نقاشی می‌شناسد و این صدا از این نقاشی به گوش می‌آید، در ضمن گفت که این نقاشی خیلی ایرانی است.

چرا ایرانی؟

انسانی و مطالعات فرسنگی
علوم انسانی

توضیح داد که در این نقاشی حجم پردازی نکرده‌ام و فضاها از طریق صفحات موازی تصویری به وجود آمده‌اند و این همان چیزی است که می‌توان در نقوش فرش ایرانی مشاهده کرد. همان سطح موازی که باعث ایجاد حس عمق در نقاشی‌های ایرانی است. از شعر کهن ایرانی، از قرینگی که باعث به وجود آمدن نوع خاصی از حس تصویری در این شعرها می‌شود مثال زد. مسیرهای موج و پیچ و خم داری را که ناخودآگاه در نقاشی‌ام به وجود آورده بودم نشانم داد و گفت که این حالت‌ها اساساً از نوع نگارش شرقی و ایرانی است. این طور شد که قبل از شروع دوره فوق لیسانس خوراگ آن برابم فراهم شد و من تا پایان فوق لیسانس سی‌دو نقاشی تمام شده داشتم که همان‌ها را به عنوان پایان‌نامه ارائه کردم. با عنوان «تم‌های ایرانی».

پایان‌نامه شما تنها عملی بود؟

نه، بخش تئوریک هم داشت که استاد بخش تئوریک‌ام خانمی استرالیایی به نام مارگارت مکنتزی بودند و دکتری مردم‌شناسی داشتند. در دانشکده ما تمرکز اصلی روی کار عملی بود و برای تو، تنها سی صفحه کافی بود و من موضوع سنت و مدرنیسم را انتخاب کردم.

شروع کارتان با رجوع به جهانی متفاوت یک بوده است و جهان معنوی غالباً فرامی‌گشتی است و به گستره خاصی منحصر نمی‌شود. چه طور شد که در ادامه، جست‌وجوی هنر ملی و ریشه‌های فرهنگ بومی خود را انتخاب کردید؟

من انتخابش نکردم، آن‌ها انتخاب کردند. من تنها با خراب کردن یک نقاشی فیکوراتیو به آن‌ها رجوع کردم. توجه داشته باشید که از یک مانیفست صحبت نمی‌کنم و اصولاً اعتقادی هم به آن ندارم. در مسیر دوره‌های کاری‌ام هم هرگز سبک خاصی را انتخاب نکرده‌ام و هر زمان اگر تغییری در کارم رخ داده، تنها در اثر عملی نقاشانه بوده است. به هر حال دوره فوق لیسانس با موفقیت طی شد که خودش داستان جالبی دارد. به درخواست پرفسور مکنتزی ابتدا باید مقدمه‌ای می‌نوشتم و من تحت تأثیر فضایی که در آن زمان درگیرش بودم، بی‌اختیار و در یک نشست آن مقدمه را نوشتم. بعدها که دوباره آن را خواندم، فهمیدم که تمام حرف‌هایم را در همان سه صفحه زده‌ام و نیازی به شرح و بسط پیش‌تر ندیدم. تصمیم گرفتم همان سه صفحه را به عنوان تز ارائه دهم. اما پرفسور مکنتزی با تعجب گفت: «چه طور؟ برای پایان‌نامه حداقل سی صفحه الزامی است» در جواب گفتم: «پس به دوستان بگویند که این سه صفحه را به بخوانند» (می‌خندد). مکنتزی بعد از خواندن آن نوشته‌ها شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و حق را به من داد و در نهایت هم آن دست‌نوشته‌ها به عنوان پایان‌نامه پذیرفته شد. فکر می‌کنم هنوز هم که هنوز است پایان‌نامه من کوتاه‌ترین پایان‌نامه آن دانشگاه باشد و به من کمک کرد تا قدم‌های بعدی را استوارتر بردارم.

چنین به نظر می‌آید که همه چیز برای یک آینده مطمئن فراهم بود؟

بله، همین‌طور بود. دانشکده ما بسیار فعال بود و بسیار برای‌شان اهمیت داشت که دانشجویان‌شان را پس از فارغ‌التحصیلی لایحه کنند. در همان زمان هم گالری‌های خوبی در سن فرانسیسکو به من رجوع کردند و پیشنهاد همکاری دادند. در نمایش آثارم هم موفق شدم بیش‌تر کارها را در همان یکی دو روز اول بفروشم. اما من در آن زمان و به دلیل همان فضایی که درگیرش بودم یا شاید همان آرمان‌گرایی گذشته به فکر بازگشت به ایران افتادم.

چه‌طور؟

دلایل بسیاری داشت. کلاً هیچ وقت نتوانستم با زندگی به شیوه آمریکایی کنار بیایم و همیشه در حاشیه بودم. هرگز نتوانستم به خودم بقبولانم که با حل شدن در آن سیستم، به شکل یک مصرف‌کننده‌احتمالاً در پیوسته و حتی کارت اعتباری را که در آن‌جا همیشه به اندازه شناسنامه است نداشتم. در ضمن برای ادامه مسیر هنری‌ای که انتخاب کرده بودم، احتیاج داشتم که بعد از اتمام تحصیلات از دنیای مدرن خارج شوم. به همین منظور کشورهای مختلفی را لیست کردم. تبت، چین، هندوستان، ترکیه یا نپال و البته ایران هنوز در آن لیست نبود. اما همان روزها با خواهرم درباره تصمیم صحبت کردم. او به من گفت: «اگر تو یک آمریکایی غیرمتعصب بودی که چنین تصمیمی گرفته بودی، حتماً سؤال می‌کردم که چه طور با وجود مثلاً ترکیه نامی از ایران در لیست تو نیست و تو به عنوان یک ایرانی که جای خود داری و حتماً نگاهت متعصبانه است» این حرف من را خیلی تکان داد. خیلی فکر کردم و بعد از شک و تردیدهای زیاد بالاخره ایران را به عنوان مقصد نهایی انتخاب کردم. سال ۱۳۷۰ به ایران آمدم و یک سال بعدش کارم را در دانشگاه شروع کردم.

دلایل شما برای خارج شدن از جهان مدرن را درک می‌کنم، اما از طرفی کشورهای شرقی در حال توسعه (که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست) با سرعت تمام به سوی صنعتی و مدرن شدن می‌تازند. آیا در ایران به آن‌چه که مدنظرتان بود دست یافتید؟ کاملاً درست می‌گویید. نه، دست نیافتم. معنویت را (با آن‌چه که در ذهنم ساخته‌ام و پرورده‌ام) در ایران پیدا نکردم. اتفاقاً با دنیای مادی‌ای روبرو شدم که به مرور زمان و با این گسترش و شکل‌گیری دلایلی به عنوان یک حرفه، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی را در معرض نابودی قرار داده است...

آیا در آمریکا سعی نکردید تا ارتباطی فرهنگی با دیگر ایرانیان مقیم ایجاد کنید؟

ارتباط‌هایی داشتم. من و گروهی که با آن‌ها در ارتباط بودم به نوعی تولی‌گری حرکت‌های فرهنگی را به عهده گرفته بودیم و یک کانون فعال هنری داشتیم که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کرد. فرهاد آئیش بود که از وزنه‌های تئاتر ما به حساب می‌آمد، من بخش هنرهای تجسمی را اداره می‌کردم و پر تو در زمینه موسیقی بسیار فعال بود. بنابراین هنر ایرانیان شمال کالیفرنیا به شدت از ایرانیان جنوب کالیفرنیا متمایز شده بود. اگر ایرانیان جنوب کالیفرنیا همچنان به تولیدات گذشته مشغول بودند، ما مسیر کاملاً متفاوتی را طی می‌کردیم. کمی پیش‌تر در مورد ابتدال مورد نظرتان توضیح دهید. آیا منظورتان هنر پاپ یا عامه‌پسند است؟

ببینید، مثلاً در همان موسیقی پاپ تفاوت هست میان آن‌چه که فرهاد می‌خواند و انبوهی از تولیداتی که امروز شاهدش هستیم. لازم به توضیح پیش‌تر نیست. کافست کانال PMC را باز کنید و ببینید. اداهایی مضحک از همان زندگی آمریکایی که نه ارتباط چندانی با زندگی آمریکایی دارد و نه شباهتی به فرهنگ خودمان. انگار که می‌خواهد به‌زور خودش را حلقه کند. نه این است و نه آن. در واقع هیچ چیز نیست. اگر زمانی تولیدکنندگان این دسته آثار در ایران مصرف‌کنندگان داخلی داشتند، حالا در مهاجرت و در لابی‌های بسته به تولید مثل مشغول‌اند. بی‌آن که تأثیر گذشته را داشته باشند. البته امروز به لطف ماهواره و تولیدکنندگان داخلی که آلت‌رناتیو چندانی برای رقابت ندارند، می‌رود که مصرف‌کننده هفتاد میلیونی پیدا کند. ما به عنوان ایرانیایی که از این موضوع رنج می‌کشیدیم

تمام تلاش ما را می‌کردیم که در مقابل این جریان ایستادگی کنیم. شب‌های شعر تشکیل می‌دادیم یا اگر آقای شجریان یا لطفی برای کنسرت به آمریکای آمدند، بدون هیچ چشم‌داشتی در کارهای تدارکاتی‌شان همکاری می‌کردیم.

زندگی هنری‌تان پس از بازگشت به ایران چه سمت و سویی گرفت؟

از همان زمانی که در دانشکده کار می‌کردم، تمرکز کاری‌ام پیش‌تر روی طراحی بود. حتی در دوران فوق لیسانس که پیش‌تر به سمت نقاشی گرایش پیدا کردم، آن راحتی‌ای را که با طراحی داشتم با رنگ احساس نمی‌کردم. جالب است که در دانشگاه ما، تکنیک آموزش داده نمی‌شد. کارگاه‌های بزرگ و آزادی بودند که در آن‌جا هر کس کار خودش را انجام می‌داد. هنگام نقاشی با رنگ، راحتی و روانی زمان طراحی‌راندان داشتم. سعی می‌کردم سطوح بزرگی را با قلم‌های ریز آرام‌آرام پر کنم. به ایران که بازگشتم، از ضعف تکنیک مطلع بودم. پس تصمیم گرفتم همان‌ها را تدریس این ضعف را برطرف کنم. شروع به آشنایی با تمام کارگردهای رنگ‌ماده کردم و آرام‌آرام ارتباط دیگری با نقاشی پیدا کردم...

آیا هیچ وقت سعی نکردید تا مدیاهای جدید را در کارتان آزمایش کنید. دیجیتال آرت، ویدئو یا اینستالیشن؟

به اینستالیشن همیشه فکر کرده‌ام، اما هیچ وقت به ویدئو یا دیجیتال آرت کششی نداشتم. اصولاً به عنوان نقاش به رنگ وابسته‌ام. متعقد زمانی که رنگ بر سطح بوم هنوز خیس است، همان زمان تأملی است که بر وزن ریزش احساسات و مفاهیم نقاشانه رخ می‌دهد. طبیعتاً این اتفاق هیچ وقت در ارتباط با کامپیوتر (به عنوان یک مدیا) به وجود نمی‌آید. در حالی که رکن اصلی کار من در نقاشی ایجاد اتفاق است. همیشه تصور کرده بودم که در نقاشی‌های شما با آن‌که دنیایی انتزاعی تصویری می‌شود، اما در نهایت کار کنترل شده است. بخش‌هایی را در نقاشی‌های شما می‌بینم که گویی با تأمل و تمرکز مویه‌مو خلق شده‌اند و در تقابل با بخش‌های اتفاق‌گونه می‌ایستند. فرم‌هایی که شباهت با تصاویر میکروسکوپی از یاخچه‌های زنده دارند.

نه، این طور نیست. این‌ها تماماً اتفاق‌اند. اما اتفاقاتی تصمدی و انتخاب شده. بعد از آزمایشگری‌های رنگی‌ام در ایران بی‌بردم که تا پیش از آن نمی‌دانستم که رنگ به عنوان یک ماده دارای شخصیتی مستقل است و من به آن شخصیت اجازه بروز نمی‌دادم بلکه سعی می‌کردم تا ایده‌های نقاشانه‌ام را به آن تحمیل کنم. اما هنگامی که به رنگ این آزادی عمل را دادم، فهمیدم که رنگ از آن‌جا که خود یک ماده است از قوانین فیزیکی تبعیت می‌کند. حرکت می‌کند، شیب می‌گیرد، بافت به وجود می‌آورد و خشک می‌شود، همان‌طور که مواد دیگر هم در طبیعت چنین عمل می‌کنند. کویری به وجود می‌آید، تنگه‌ای از دیگری جدا می‌شود یا آتشفشانی طغیان می‌کند و گدازه‌ها پس از فوران خشک می‌شوند و اثر و شکلی از خود به جای می‌گذارند.

بنابراین به عنوان یک خالق، خود را به بخشی از اتفاقات طبیعی تبدیل می‌کنید.

با آن‌ها هماهنگ می‌شوم. در واقع در نقاشی‌هایم با سه عامل اصلی سروکار دارم: اراده نقاشانه، قوانین فیزیکی و سرنوشت. بخش اراده نقاشانه‌ام البته نسبت به خیلی از نقاش‌های دیگر محدود است. برای آن که تعمداً و به عنوان معنای کارم به رنگ اجازه می‌دهم تا به بیان خود بپردازد.

بسیار بر اتفاقات نقاشانه تأکید می کنید. دوست دارم بدانم که به عنوان یک هنرمند چگونه می فهمید یک نقاشی به مرحله پایانی رسیده یا اصلاً خراب شده و خوب از آب در نیامده است؟

به عنوان نقاش و ناظر بر این اتفاقات، طبیعتاً بر مفاهیم و کلیات قوانین آشنا هستم. وزن های ایجادشونده در بخش های نقاشی را کنترل یابرم هماهنگی و هارمونی آن ها نظارت می کنم. مراقبت می کنم که در ارتباطشان با یکدیگر تعادل داشته و به هم پیوسته باشند. و این درس هایی است که هر نقاشی، هنگام فرا گرفتن مبانی می آموزد.

نقاشان مشهور اکسپرسیونیسم انتزاعی همیشه آداب و مناسک جالبی در حین نقاشی داشته اند. مثل جکسن پولاک که در حین پاشیدن رنگ به روی نقاشی هایش راه می رفت. برای شما هم چنین است؟

هر نقاشی آداب مخصوص به خودش را دارد. البته من به اندازه یو لاک اثرزوی فیزیکی صرف نمی کنم. چون برای پیشبرد کارم از انرژی های دیگری استفاده می کنم. انرژی هایی که در طبیعت موجود است. آب، باد، وزن با شیب. به عبارت دیگر نیروهای که طبیعت را شکل می دهند در حال شکل دادن به نقاشی های من هم هستند. در طبیعت زمانی که ماده در شرایطی تحت اثر انرژی های خاصی قرار می گیرد، به اشکال خاصی درمی آید که در واقع شکلی از گانیک است. این اشکال ارگانیک چیزی است که من در نقاشی، در حرکت رنگ ماده تعقیب می کنم، بنابراین اگر احساس کنم که در جایی از نقاشی هایم ردپایی از حرکتی عاملانده دیده می شود، حتماً آن بخش را محو و نابود می کنم.

شاعر مورد علاقه تان کیست؟

نیما. از بین همه او را بیش تر نزدیک به خودم حس کرده ام. زمانی که در دوره فوق لیسانس مشغول آرزین بردن تقارن و وزن رایج در نقاشی هایم بودم، نیما را بسیار می خواندم. آن زمان ایمان آوردم (و هنوز ایمان دارم) که نیما بزرگ ترین مدرنیست ایران است. البته فروغ و سپهری را هم بسیار دوست دارم.

میان تان با نقاشی های سپهری چگونه است. فضاهای او هم مثل شما از نوع اشرافی است.

نقاشی هایش را کم تر از شعر هایش دوست دارم یا می توانم بگویم مفاهیمی از شعر های او به من می رسد که در ارتباط با نقاشی هایش کم تر این گونه است.

در یک چشم انداز کلی وضعیت هنر معاصر دنیا را چگونه می بینید؟

آن گونه می بینم که برنامه ریزان سیاست کلی هنر در دنیا نسنخه ای را برای دنیا پیچیده اند تا به یک هم شکل سازی در سطح وسیع دست پیدا کنند و این برنامه در مارکت یا بازارشان متجلی است و طبیعتاً آن هایی که به قوانین این مارکت تن در ندهند، جایی هم در این مارکت نخواهند داشت. تمام کتاب هایی که این روزها به عنوان کتاب های مرجع هنر به دست مان می رسد، اعم از Art Today, Art Tomorrow یا Art Book تبلیغ کننده همین مارکت عظیم هستند و اتفاقات جالبی که حتماً خارج از این مارکت در جریان است، جایی در این تبلیغات ندارد. اصول این مارکت را هم شخصاً بسیار ترسناک می بینم. برخلاف آن چه که دهکده جهانی می نامند، این که بومی بینیم اما جهانی عمل کنیم، آن چه که عمل می شود تنها هم شکل سازی است. این طور است که یک هنرمند فرضاً خاورمیانه ای برای آن که جایی برای خودش در این مارکت دست و پا کند، مجبور است نگاه عاریه ای از ارائه کند که از او

انتظار می رود و من این را بخشی از همان برنامه کلان سلب هویت می بینم. من با آن که یک نقاش خاورمیانه ای هستم، اما در هنگام کار کردن تنها به عنوان یک انسان عمل می کنم و اگر خصوصیات بومی من در کارم بروز کند، این بخش ناخود آگاه یا درونی کارم است.

به این ترتیب آیا امید یا دغدغه جهانی شدن دارید؟

این آرزو را داشتم تا این که سه سال پیش سفری دوباره به آمریکا کردم. گفت و گو های کاری ای که در آن مدت انجام دادم، من را به نگاه امروزی من را راجع به این مسئله رساند. این که حالا که یک نقاش خاورمیانه ای هستی، پس این را در کارت منعکس کن و شما با این برنامه از پیش تعیین شده تیری را احساس می کنی که نوک پیکانت به سوی هویت انسانی شماست.

بسیار علاقه مندیم که نمونه مثالی یکی از این برخوردارها را شرح دهید.

در سفر اخیرم به آمریکا اسلاید های کارم را به یک گالری در سن فرانسیسکو نشان دادم. علاقه بسیاری نشان دادند از آن جهت که نقاشی ها هم دارای ریشه های اکسپرسیونیسم انتزاعی بود و هم با نمونه هایی که آن ها تا پیش از آن دیده بودند تفاوت داشت. با آن که شهر وند آمریکا بودم، اما دوست داشتم با هویت ایرانی ام باب گفت و گو را باز کنم و حتی آدرس و شماره تلفنم در ایران را به آن ها دادم. آن گالری دار به من گفت که تنها یک ایراد وارد است و آن این که در صورت فروش کار مجبورند که نگویند این اثر کار یک ایرانی است.

عکس العمل تان چه بود؟

ناخود آگاه اشکم سرازیر شد. به طوری که آن گالری دار هم دستپاچه شد و فوراً شروع کرد به توضیح دادن که قصد توین نداشته است. اما من گفتم متأسفم از نگاهی که به یک هنرمند می گوید برای مطرح شدن باید هویت خودش را انکار کند...

و آمدم بیرون. بار دیگر به گالری دیگری رفتم و مدیر گالری در ایراد کارهایم گفت که نقاشی هایم زیادی بزرگ است و به علاوه حضور فعال دارد. با تعجب بسیار گفتم این که حسن کار است و او یک نقاشی روی دیوار نشانم داد که آن را به قیمت ده هزار دلار فروخته بود. از قضا نقاش آن را هم می شناختم که هم دوره من در دانشگاه بود. آن نقاشی با مجموعه خاموشی از رنگ های سنگین، یکی از همان چیزهایی بود که نمونه اش را به وفور در همه دانشکده های هنری می توان یافت. بر سیدم که آخرین کار چه خاصیتی دارد؟ او گفت که به هر حال این روزها این نوع نقاشی ها خوب فروش می روند. از همان جا فهمیدم که نمی توانم برای مارکت کار کنم.

اما آیا این بازار را یا اعمال سلیقه مشتری در ایران هم به شکل دیگری وجود ندارد؟

این بازار در ایران هنوز آن چنان شکل نگرفته. در بین همین مشتریان معدود هم هنوز گستردگی و تنوع سلیقه وجود دارد. به علاوه نگاه گالری دار ایرانی بیش تر از زاویه اشاعه هنر است تا تجارت. کمالین که نقاشی های بسیاری روی دیوار های گالری های می روند که گالری دار تقریباً از فروش نرفتن آن ها مطمئن است و این به نوبه خود بسیار ارزش مند و انسانی است، اما این ارزش ها کم تر در بازار هنر آمریکا دیده می شود. اتفاقاً همین مسئله من را به فکر انداخته بود تا نمایشگاهی با حضور نقاشانی از ملیت های مختلف و مدیوم های متفاوت ترتیب دهم که مبنایش به جای تجارت حضور معنوی هنر باشد. قبل از این که از ایران خارج شوم، با رئیس موزه هنر های معاصر در این باره صحبت کردم و گفتم با آشنایی ای که با برخی موزه داران دارم، این نمایشگاه می تواند از محل موزه هنر های معاصر در تهران شروع شود و بعد به آن موزه ها در

خارج از کشور منتقل شود. دکتر سمیع آذر این ایده بسیار استقبال کردند و حتی نامه ای از طرف موزه به من دادند که به واسطه آن بتوانم با آن موزه داران ارتباط برقرار کنم. در آمریکا تا حد زیادی این کار را پیش بردم که البته این نمایشگاه به دلیل تخصیص نیافتن بودجه و دیگر مسائل هرگز جنبه اجرایی پیدا نکرد. البته زمانی که به ایران برگشتم دیدم که نمایشگاه «هنر معنوی» به شکل دیگری در حال برپاشدن است.

نقاش مورد علاقه شما کیست؟

به هنر مندان بسیار و متنوعی علاقه دارم. ادوارد هاپر را خیلی دوست دارم. لوئیس فریوید را هم همین طور.

ولاید یکن؟

در این که بیکن استاد بزرگی است شکی نیست، اما من به حکم سلیقه چندان فضاهای تلخ و سیاه را دوست ندارم... اما فضاهای ادوارد هاپر هم که بسیار تلخ و سنگین است...

تلخی هاپر آن قدر عمیق است که او آن را درونی کرده است. هاپر از دنیای از خود بیگانه ای صحبت می کند که هیچ کس، دیگر خودش را هم به یاد نمی آورد. بنابراین زبان هاپر بسیار فلسفی است...

شاید بتوان هاپر را یک فیلسوف، یکن را یک حسن گرا و فریوید را یک روان شناس دانست...

همه این ها به نوبه خود فیلسوف هستند. اما آن چیزی که بالاخص در کار هاپر برایم جذاب است، این است که او توانسته با عبور از زرق و برق زندگی آمریکایی افول انسانیت و عمق تنهایی انسان معاصر را شرح دهد. انسانی که حتی در میان جمع هم تنهاس است و با آن ستون، آن بنا یا تو مبیل فرقی ندارد. برایم جذاب است که نقاش انتزاعی هستی و مثال های مورد علاقه تان همگی فیگوراتیو هستند.

نقاش های انتزاعی را هم دوست دارم. رونکو و آنتیل گورکی را خیلی دوست دارم. البته آرشیل گورکی آن قدر عمر نکرد تا کارش را به کمال برساند، اما او را راهگشای بزرگی می دانم و با بحران زدگی او به عنوان یک انسان معاصر همذات پنداری می کنم.

دنیایی را که در آن زندگی می کنید دوست ندارید؟

نه. دنیای تلخ و سیاهی است و احساس می کنم که این ظلمات تلاش می کند تا خودش را به همه چیز مسلط کند. اما دوست ندارم این تلخی را با نقاشی نمایش دهم. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. شاید اگر هنر بتواند امید زندگی به وجود بیاورد بهتر باشد. امید به رویش و باروری. امید به دانه.

خودتان امید دارید؟

خوش بینم. به این که نشانه هایی از طلوع دانایی بشر را احساس می کنم. به این که آدم های این جرأت را پیدا کرده اند که تجربیات معنوی خودشان را مطرح کنند بدون آن که ترس از انگ دیوانه شدن داشته باشند. از دهه هشتاد به این طرف آدم ها قادر شده اند تا به سطح دیگری از ادراک صعود کنند. معتمد که دیر یازود بشریت مسیر یار راه حل های متفاوتی برای حل مسائل تاریخی خود پیدا خواهد کرد در حالی که تا به امروز تمام راه حل ها برای ریشه کن کردن جنگ، فقر، گرسنگی یا تیرمروزی به جایی نرسیده است. شاید زمانی فرا برسد که انسان فارغ از تمام دغدغه هایی که از دوره غارت نشینی تا به امروز با او بوده است صلحی همیشگی را بر روی زمین بنا کند. ▶