

ذهنیت‌گرایی و هنر در دهه گذشته

■ زهرا رهنورد

آنچه می‌خوانید متن کامل شده‌ی سخنرانی خانم زهرا رهنورد است که يك ماه قبل در موزه هنرهای معاصر برای هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر نقاشی ایراد شده و از طرف ایشان در اختیار ادبستان قرار گرفته است.

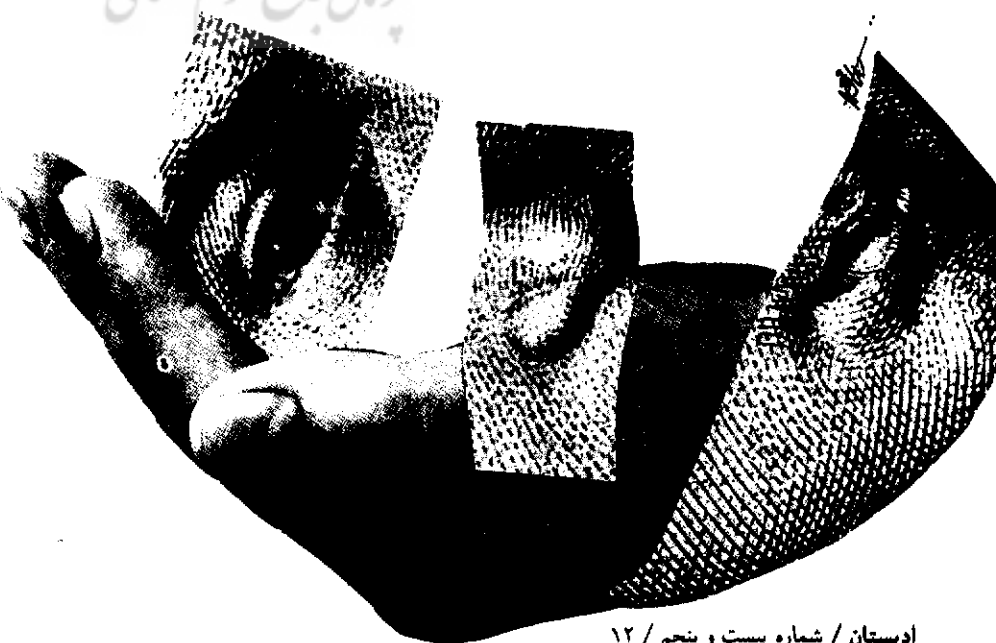
بسم الله الرحمن الرحيم.
اگر چه بحث امروز ما، درباره «تحوّلات هنر در دهه اخیر» است، اما به لحاظ این که دهه اخیر، از سده معاصر جدا نیست و در عین حال مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط ذهنی و عینی بر این تحولات اثر گذارده است، ناچاریم مبحث مذکور را در مرکز میدانی قرار دهیم که طیفی متنوع از مسایل مربوط به هنر آنرا احاطه کرده است.

در این تحقیق و بحث با اجازه دوستان سه فصل، گنجانده شده تا بتوانیم روند ارتباط و تحول آنها را مورد نظر قرار دهیم. این سه فصل عبارتند از:
- سیر تحولات هنر غرب در سده معاصر
- سیر تحولات هنر ایران در سده معاصر
- سیر تحولات هنر ایران در دهه اخیر.
و برای این که بتوانیم این طیف متنوع را نظم و آهنگی بخشیم تا بشود طنین مقصود را دریافت، ناچار به تنظیم فرضیه‌هایی هستیم که «متغیر» اصلی و مستقل (Variable) آن، «ذهنیت‌گرایی» (Subjectivism) است.

اینک فرضیه‌ها:

- ذهنیت‌گرایی، عنصر مسلط هنر سده اخیر است.
- ذهنیت‌گرایی عنصر مسلط هنر شرق به طور اعم، و هنر اسلامی و نگارگری ایرانی، به طور اخص است.
- ذهنیت‌گرایی عنصر مسلط هنر غرب، در سده اخیر است.
- تحولات هنر، در دهه اخیر، چه در غرب و چه در ایران، متأثر از دریافتی ذهنی از واقعیات معاصر است. به طوری که ملاحظه می‌شود، در این بحث هدف این است که ثابت شود ذهنیت‌گرایی «متغیر مستقل» و عنصر مشترک هنر در قرن معاصر است که در شرق قدمت تاریخی و صبغه کهن دارد و در غرب نیز به دلایلی که خواهد آمد در سده معاصر رایج شده است. در دهه معاصر، هم در ایران و هم در جهان با دلایل متفاوت، نتایج مشابهی حاصل آمده و آن ظهور نوعی واقع‌گرایی است که خود تحت سیطره ذهنیت‌گرایی قرار گرفته است. اگر چه باید اضافه کرد که محتوی و ماهیت این واقع‌گرایی تحت سیطره ذهنیت‌گرایی در ایران و غرب، کاملاً متفاوت است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

ذهنیت گرای چیست؟

اینک به کلیدی ترین بخش این بحث، یعنی ذهنیت گرای می پردازیم.

● در هنر تجسمی، ذهنیت گرای به این معناست که هنرمند آنچه را که «خود» می بیند یا «خود» می خواهد، (به هر دلیلی) از اشیاء و پدیده های بیرونی استخراج و بیان نماید.

● ذهنیت گرای در هنر، یعنی این که هنرمند بر اساس باورها و روحیه ها و سلیقه ها و اسطوره های ذهنی خود، به دنیای بیرون بنگرد.

● ذهنیت گرای در هنر یعنی کشف يك زندگی و حیات درونی در پس اشیاء و پدیده ها.

● و نهایتاً ذهنیت گرای در هنر تجسمی، یعنی بیان تصویری، نه بر اساس و انطباق یا واقعیت بیرونی و تناسبات و ابعاد و مناسبات آن، بلکه، ذهنیت گرای در هنر تجسمی یعنی بیان تصویری، بر اساس صور خیالی هنرمند. خواهید پرسید، بسیار خوب، خاستگاه این صور خیالی کجاست؟

این خاستگاه ممکن است ذهن هنرمند باشد. یا ذهنیت يك ملت، يك فرهنگ، يك جامعه یا تاریخ و یا يك ایمان و باور (Faith) و یا يك عصر که از ذهن هنرمند عبور کرده و بیان شده است. بدین ترتیب در ذهنیت گرای، نوعی مکاشفه وجود دارد، تا حیات واقعی و ذاتی پدیده ها را کشف کند، یا حیات و شخصیتی غیر از آنچه که واقعیات بیرونی دارند به آنها ببخشد. در هر صورت پدیده های بیرون را در نوعی ابهام و ابهام و رمز و اشاره فرو برد.

البته این مکاشفه الزاماً مذهبی نیست، چرا که از مکاشفه معمولاً مفهوم مذهب و عرفان متبادر می شود، اما در ذهنیت گرای هنری، مکاشفه يك مفهوم کلی است که ممکن است وجه عرفانی، توحیدی، و اخروی داشته باشد و ممکن است تنها دارای وجه دنیوی و دادن چهره های متعدد و شخصیت های گوناگون به يك واقعیت بیرونی باشد و نیز ممکن است در عین حال، هر دو بعد را در برگرد.

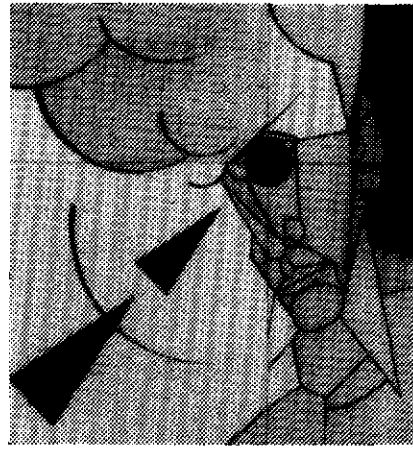
غرب و ذهنیت گرای در سده معاصر

اینک به مرحله بعدی بحث می پردازیم، چون مشرق زمین و ذهنیت گرای هنری بر اساس تجربه ای که از هنر مشرق و ایران داریم و بر اساس فرضیه ای که در این مقوله مطرح نموده ایم، پدیده نوینی نیست و عنصر مسلط تاریخ هنر مشرق زمین بوده است. به همین جهت ابتدا، ذهنیت گرای در سده معاصر «غرب» را، مرور می کنیم.

انقلاب ذهنی گرای

ظهور ذهنیت گرای در هنر مغرب زمین، يك انقلاب، يك انفجار و يك پدیده منحصر به فرد بوده است، چرا که هنر غرب از یونان باستان تا ریح آخر سده نوزدهم میلادی، يك هنر واقع گرا و طبیعت گراست ذهن هنرمند غربی تا این دوران - بجز استثنا قرون وسطی - کمتر به ابداع و خلاقیت تصویری، و بیشتر به نسخه برداری از تناسبات موزون طبیعت مشغول بوده است.

پدیده رنسانس در قرن ۱۵ - م که در یونان باستان

عصر «پریکلس» ریشه داشت، هدف خود را شورش علیه نگرش مبتنی بر ماوراء الطبیعه و آرمان جوی قرون وسطی و بازگشت به نحوه نگرش و طبیعت دوستی و زیباشناسی یونان و روم باستان قرار داد... اگر چه به يك معنا هرگز هیچ هنری به معنای مطلق، واقع گرایانه و طبیعت نمایانه نبوده و همیشه عناصر ذهنی و خیالی در هنر تجلی داشته و رنسانس نیز از این خصلت هنری و قاعده عام بی بهره نبوده است، اما وجه غالب رنسانس، حضور واقع گرای و طبیعت نمایی، و وجه ضعیف آن، عنصر ذهنیت گرای است. در هر حال آن انقلاب بزرگی که در ریح پایانی قرن نوزده میلادی اتفاق افتاد، و دقیقاً باز می گردد به همین واقع نمایی رنسانس و ذهنیت گریزی مربوط به آن... یعنی در اواخر قرن نوزدهم هنرمندانی ظهور کردند که با نحوه نگرش رنسانسی به اشیاء و پدیده ها و نیز در پی آن با بیان هنری رنسانسی (که واقع نمایانه بود) وداع نمودند و در پی کشف دنیای درونی اشیاء و پدیده ها و به تصویر کشیدن واقعیات بیرونی، بر اساس ذهنیات درونی خود برآمدند.

«پست امپرسیونیسم» نام دوره ای است که این تحول، در آن به وقوع پیوست. و سه هنرمند بزرگ این دوران، گوگن، وان گوگ و سزان با کشف دوباره انسان و تناسبات و بیان درونی اشیاء، به بیان تصویری جدیدی دست یافتند. پس ما در این بحث می توانیم دوره پست امپرسیونیسم را، آستانه انقلاب ذهنی گرای در هنر غرب بنامیم. در هر حال در نشان دادن عمق و ابعاد این ذهنیت گرای نباید اغراق شود زیرا مغرب زمین در این روند، کمتر به ماوراء الطبیعه و سمبل ها و رمزها و معانی باطنی عمیق توجه دارد. عصر طلایی (۵۰۰ - ۴۰۰ ق. م) یونان باستان که منشاء تمدن غرب است، به قول دکتر شریعتی «عمق باورهای مذهبیش تا آن حد محدود است که ماوراء الطبیعه ای آن از بالا پشت بام خانه فراتر نمی رود». در این سرزمین کوهی است به نام المپ که خدایان بر فراز آن به زود خورد و جنایت و عیش و نوش و فسق و فجور مشغولند از میان آن همه خدایان و ارباب انواع تنها آتنا^(۱) و پرومئوس^(۲) خوش نام تریشان هستند، از این رو افلاطون که در بخشی از عمر خود به خدایان، بی اعتنا بوده است، می گوید: «این چه خدایانی هستند که جنایت و فسق می کنند و از پیروان خود، به لحاظ فضیلت های اخلاقی بسیار عقب ترند!» از این روی باید توجه نمود که انقلاب ذهنیت گرای در غرب علی رغم عظمت خود، «دامنه» وسیعی ندارد و

به لحاظ ماهوی با ذهنیت گرای شرقی متفاوت است. در هر صورت اگر هنرمند دوران قرون وسطی و «گوتیک»^(۳) از ذهنیت گرای به ماوراء الطبیعه می رسد، و در میان هنری خود در قالب معماری مجسمه سازی و نقاشی، در پی عروج و جد شدن جسم از ماده و پیوستن به خدا و آسمان بود (به قول سنت اگوستین: حکومت و زندگی سعادت مندانه تنها در آسمان است). اینک هنرمند غربی از ذهنیت گرای به دنبال محتوای دنیوی است اما این هم دست آورد بزرگیست که نمی شود آنرا انکار کرد، چرا که این محتوای دنیوی، اکثراً تلخ و نقادانه و در عین حال، قالب گریز و آینده نگر، بویا و پراز جوش و خروش حیات است. در این انقلاب ذهنیت گرای باید زاویه دید عوض می شد، اصول مناظر و مریا به هم می ریخت، وحدت و زمان و مکان ارسطویی در هم می یاشید. باید حجمها به سطحها و خطها تبدیل می شد. باید تناسبات طبیعی اشیاء بی معنی تلقی می گردید و هماهنگی و توازن رنگها معنای جدیدی می یافت و زیبایی جدای از ابعاد طلایی معنای دیگری به خود می گرفت و باید انسان می توانست در آن واحد، از دهها زاویه نگریسته شود و در بینهایت حالت، تلقی و تصویر گردد. و خلاصه، اصول و مبانی زیباشناسی و هنرهای تجسمی یونان باستان در هم ریخت و چارچوبهای ذهنی در هم شکست و خلاقیت هنری از قفس قواعد کلاسیک گریخت، ورود ذهنیت گرای نخستین در هنر، به ویژه در اوایل قرن بیستم و وقوع جنگهای جهانی اول و دوم با تمامی پیامدهای روحی و روانی و اقتصادی و اجتماعی دست هنرمند را در ذهنیت گرای های بعدی بازتر کرد. رشد تکنولوژی و صنعت، در کنار اوضاع جدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیباشناسی جدیدی را ارائه داد که خصلت آن، بی قاعدگی و در هم ریختن تمامی اصول و تناسبات کهن بود و همین جا باید عرض کنم که منشاء زیبایی هنری، در سده معاصر یکی از مقولات بسیار مهم تحقیقی برای هر پژوهشگر هنری است.

از یطن پست امپرسیونیسم، سبکهای هنری و مهمترین آنها فوویسم و کوئیسم ظهور کردند. «ماتیس»^(۴) و پیکاسو با صراحت در گفتار و کردار هنری به سوی شرق روی آوردند. ماتیس تحت تاثیر قواعد نگارگری ایران بویژه مینیاتور ایرانی، فوویسم (Fauvism) را بنیان نهاد. رنگ های تند و تخت، ترکیب بندی ها، حتی «موتیو» های ایرانی، اسلیمی ها، نقوش قالی و نظایر آن را به کار گرفت.

پیکاسو نیز از هنر شرق - به ویژه آفریقا - الهام پذیرفت و در برهم زدن قواعد زاویه دید با الهام از شرق به نوآوری پرداخت. مواجهه و برداشت پیکاسو از هنر شرق، و به ویژه ماتیس از ایران، برداشتی عمیق نبود و آنها به روح و بیان و پیام هنر شرق و یا ایران نزدیک نشدند اما آنچه در آثار آنها مهم است، اولاً، کاربرد جدی قواعد هنر شرق از جمله نگارگری ایرانی در آثار ماتیس است که این کاری بسیار متهورانه بود، دوم به کارگیری زیباشناسی و موتیوهای زیبای شرقی ایرانی، و سوم به کارگیری هردو - یعنی هم قواعد و هم عناصر زیباشناختی - در درون فرهنگ غربی است و نمونه خوب و موفق از تبادل فرهنگی که جذب يك فرهنگ در درون فرهنگ دیگر (غرب)، مجموعه این حرکتها،

نوآوری بود: مدرنیسم (Modernism). منتهی نوآوری در تعامل با واقعیات فرهنگی و واقعیات اجتماعی - اقتصادی غربی که خود قاعده بسیار مهمی است، در روند هرگونه نوآوری.

از آن پس سبک‌هایی در پی، یا در اثر تحولات «درون سبکی» و یا بر اثر شورش يك سبک بر سبک دیگر ظهور نمودند: دادانیسم، سوررئالیسم، اکسپرسیونیسم، آبستره، آبستره اکسپرسیونیسم، پوپ، هنر متافیزیک پریمیتویسم، مینی مال آرت، هینتینگ آرت، ... آرث آرت یا به عرصه نهادند^(۵) تا بالاخره بار دیگر، نوعی رئالیسم به نام سوپر رئالیسم یا تئورئالیسم ظهور کرد.^(۶) یعنی هنر غرب از نیمه و بخصوص در ربع پایانی سده بیستم دوباره به سوی واقعیت روی آورد لیکن این بار این واقع گرای، از نوع رئالیسم قرن ۱۹ «کوره» و واقع نمای دوران رنسانس نیست. بلکه، واقعیتی است که در درون ذهن هنرمند رنگ آمیزی شده و رنگ ذهنیت او را گرفته است. اینک پست مدرنیسم^(۷) در دهه پایانی قرن بیستم، ظهور دوره‌ای است متقارن با پست امپرسیونیسم در ربع پایانی قرن نوزدهم. غرب بایستی پس از يك دوره ذهن گرای شدید، دوباره به واقعیات بیرونی نگاه می کرد اما این بار با ریشخند و طنز و نقد و ذهنیتی که سعی می کند واقعیات را با شخصیت‌های درونی آن به نمایش گذارد. پست مدرنیسم، بازگشتی ذهنی به واقعیت است و بازگشت ذهنی به همه دوره‌ها و سبک‌های مضبوط در تاریخ هنر و نیز باید گفت که بازگشت ذهنی به واقعیت، جوهر درونی پست مدرنیسم است. و شاید بتوان گفت: این نقطه اوج تحول هنری دهه اخیر در مغرب زمین است که اینک از ذهنیت گرای مطلق و پوچی محتوای هنری گذشته‌ها و از «مضمون گریزی» و «جنگ با محتوی» دلد سبازی به «فرم» محض، خسته شده است.

به عنوان يك نگاه منقدانه به هنر غرب در قرن معاصر باید گفت:

روح هنر غرب در سراسر سده گذشته، علی‌رغم ذهنیت گرای، روح غیر مذهبی یا ضد مذهبی، و تجلی لجام گسیختگی شکستی است که از آن به عنوان آزادی یاد می شود. آزادی در همه سطوح، آزادی از ارزشها، آزادی از قواعد، آزادی از سنتها، آزادی در ارائه هرگونه زیباشناسی. در این هنر تنها يك «قاعده» هست، و آن «ذهنیت گرای» است. به يك معنا، «دادانیسم» که در اوایل قرن بیستم پا به صحنه گذاشت، با وجود ظهور سبک‌های متفاوت، روح مسلط و سبک غالب در سده معاصر است. تمایلات پوچ گرانه هنر سده بیستم، وجه دیگری از این دوران هنری است، پوچی بی که در دو چهره نمودار شده است. از سویی به عنوان يك منطق نقدآمیز به همه آنچه که در غرب می گذرد، و از سوی دیگر به عنوان مفهوم و محتوایی این هنر، که نه پشت به تکیه گاه محکمی دارد و نه رو به سوی هدفی مشخص. با این همه این وجوه منفی از اهمیت انقلاب ذهنی گرای نمی کاهد و اهمیت خلاقانه و تنوع آفرینانه صور حیات در این دوران، بر سراسر تاریخ هنر غرب سنگینی می کند.

ذهنیت گرای در هنر اسلامی و نگارگری ایرانی اینک به بخش دیگر فرضیه اصلی این

در دهه معاصر، هم در ایران و هم در جهان با دلایل متفاوت، نتایج مشابهی حاصل آمده و آن ظهور نوعی واقع گرای است که خود تحت سیطره ذهنیت گرای قرار گرفته است.
ذهنیت گرای در هنر تجسمی یعنی بیان تصویری بر اساس صور خیالی هنرمند.
در ذهنیت گرای نوعی مکاشفه وجود دارد، تا یا حیات واقعی و ذاتی پدیده‌ها را کشف کند، یا حیات و شخصیتی غیر از آنچه که واقعیات بیرونی دارند به آنها ببخشد. در هر صورت پدیده‌های بیرون را در نوعی ابهام و ابهام و رمز و اشاره فرو برد.

بحث توجه می کنیم مبنی بر این که:

«ذهنیت گرای، عنصر مسلط هنر شرق بخصوص هنر اسلامی و نگارگری ایرانی است.» هنر مشرق زمین هنری ذهن گراست، چرا که هنرمند باورها، سلیقه‌ها و زیباشناسی خاص ملی، فکری و عقیدتی خود را که اغلب منشأ اسطوره‌ای یا مذهبی دارد، به تصویر تبدیل می کند، مردی که بر نیلوفری چهار زانو نشسته، «بودا»، پیامبر هندی است، که در عزلت تنهایی خود به وحدت با کائنات دست یافته است.^(۸) این مضمون تنها، پس از يك تفسیر مذهبی از نیلوفر و مردی که چهار زانو نشسته است، قابل تشخیص است. هنر شرق مشحون از مفاهیم باطنی است که در اشکال طبیعی ظاهر شده‌اند. اگرچه این اشکال نیز دیگر طبیعی نیستند بلکه، تغییر شکل یافته و بنا بر دستگاه زیباشناسی خاص هنرمند، تناسب و توازن یا عدم توازنهای شکلی را پذیرفته‌اند ایران نیز به عنوان بخشی از مجموعه تمدنهای مشرق زمین، علاوه بر قواعد عام ذهنیت گرای شرقی، از قواعد خاص ذهنیت گرای هنر اسلامی و نگارگری ایرانی، برخوردار است.

پس از اسلام مشخصاً، دو مکتب هنری در ایران ظهور نمود که این دو مکتب علاوه بر داشتن سابقه و پیشینه در سنتهای هنری قبل از اسلام و آمیختگی با بعضی از وجوه هنری تمدنهای دیگر (چون روم، هند و چین) بزرگترین خصیصه‌شان متأثر شدن از اصول و باورهای اسلامی است، این دو مکتب عبارتند از:

۱- مکتب هنر اسلامی

۲- مکتب نگارگری ایرانی

وجوه ذهنیت گرای در مکتب هنری اسلام در بیانی تجریدی، مضامینی باطنی و ساختاری عرفانی متجلی شده و صور خیالی انگیز آن بیان تمثیلی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، و عبادت و سجود و اطاعت عاشقانه پدیده‌های خلقت است.

این صور زیباشناختی با آن توازن و تنوع شگفت، نمایانگر وحدتی است که به تکرارهای حیات که حول محور آن یگانه دررقص و سماعند، بخشیده شده است و با به کارگیری اشکال «استیله»، و هندسه‌ای

خاص و نیز استفاده از رنگهای سرد و گرم و نورپردازی، قلمرو وسیعی از غیب و شهادت و طبیعت و متافیزیک را طرح می کند. هنر اسلامی هم يك هنر مذهبی و هم هنری ایدئولوژیک است که به طور استثنایی توانسته از تمامی فرهنگها و تمدنهای بزرگ معاصر خود بهره مند گردد و طی هزار سال، (از ۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هجری) به حیات بی وقفه خود ادامه دهد. و تمامی وجوه زندگی يك مسلمان از عبادات تا احکام،

و از زندگی روزمره تا زندگی خصوصی را در فضای زیبا شناختی پر وجد و آرامش در بر گیرد. از فرش و قالی و گلیم زیر پا تا تکیه گاه آرامش و استراحت و ساختمان مدرسه و مسجد و کاخ و گرمابه و بازار... تا باغ سازی و محوطه سازی، بدون این که وحدت زیباشناسی اش دستخوش تغییر گردد و یا روح عارفانه اش خدشه پذیرد.^(۹)

● اما هنر نگارگری ایرانی که آن نیز یکسره از هنر دینی و اسلامی جدا نیست، از لحاظ ذهنیت گرای، تحت قاعده‌ای قرار می گیرد که هنر اسلامی نیز تحت آن قاعده است، و آن، درونی و باطنی کردن صور حیات و تکرر و تنوع بخشیدن در همین روند به این صورتهاست. اگرچه از جنبه‌های دیگری که مورد بحث ما نیست نگارگری ایرانی با هنر اسلامی و دینی، وجوه تمایز متعددی نیز دارد.

مکتب نگارگری ایرانی تحت چهار عنوان قابل بررسی است:

۱- هنر مینیاتور،

۲- هنر قهوه خانه

۳- هنر قاجاری

۴- رئالیسم کمال الملک و شاگردانش.

اینک به این سبکها، از آن جنبه که به مقوله «ذهنیت گرای» ارتباط دارد، اشاره می کنم:

- در مینیاتور وجه غالب، ذهنیت گرای است. این ذهنیت گرای از بر هم زدن توازنها و تعادل‌های طبیعی اشیاء و انسان و طبیعت، تا در هم ریختن هماهنگی رنگها تا مسطح نمودن اجسام سه بعدی، و در هم ریختن وحدت زمان و مکان و تغییر زاویه دید، تا در هم نوردیدن زمانهای متعدد و حتی قلمروهای متفاوت غیب و شهادت، تا طبیعت و ماوراء طبیعت دیده می شود، علاوه بر آن که تمامی این درهم شکستهای قواعد کلاسیک، با بیان زیباشناختی شگفتی توأم است که صرفاً تخیلی است و تفرلی.

بعلاوه با درهم ریختن ترکیب بندی کلاسیک و ارائه ترکیب بندی و تقسیم بندی جدیدی از صفحه، تجسم شکلهای تخیلی را تا اوج گیری صور خیال به بی نهایتی که فراخانی آن قابل تصور نیست، شاید به مرحله‌ای که اتصال ذوق و ذهن، به فیضانی بی وقفه دست یابد، سوق می دهد.

- هنر قهوه خانه، به اوج نگارگری مینیاتوری نمی رسد اما به همان اندازه از سنت شکنی که ناشی از وجه غالب ذهنیت گرای است برخوردار است. اگرچه هنر قهوه خانه، در حوالی «دوره فرنگی سازی» در عهد صفویه، در کشور عزیزمان، ایران، پای می گیرد، اما ذهنیت گرای، هم در دریافت و هم در بیان، وجه غالب آن است. در قهوه خانه، مضامین، یا مذهبی است یا شاهنامه‌ای، در قلمرو مذهبی نوعی زیباشناسی و در قلمرو شاهنامه‌ای نوع دیگری از زیباشناسی وجود دارد ولی قاعده هر دو متکی به ذهنیت گرای است: اولی

مذهبی، و تجلی لجام گسیختگی شگفتی است که از آن به عنوان آزادی یاد می‌شود.

روح هنر غرب در سراسر سده

گذشته، علیرغم ذهنیت گرای، روح غیر مذهبی یا

چهره درونی پست مدرنیسم است.

مضبوط در تاریخ هنر و نیز باید گفت که بازگشت ذهنی به واقعیت،

پست مدرنیسم، بازگشتی ذهنی به واقعیت است و یا بازگشت ذهنی به همه دوره‌ها و سبکهای

در تاریخ عاشورا ریشه دارد و دومی در اسطوره‌های ایران باستان. در هنر قهوه‌خانه از لحاظ پرداخت نیز همه قواعد و شیوه‌های بیان ذهنی گرا به کار گرفته شده بجز این که به فیگور (figure) یا بازنمایی تصویر توجه بیشتری شده است.

در دو تقسیم‌بندی درون سبکی قهوه‌خانه (یعنی مذهبی و شاهنامه‌ای) در اولی تصویر انسان به سوی ماوراءالطبیعی شدن و در دومی به سوی قهرمانی و پهلوانی شدن سوق می‌یابد و تغییر شکل می‌دهد.^(۱۰)

اما هنر کمال‌الملک، تنها دوره سبک رئالیسم ایران است. ریشه‌های نگاه کمال‌الملک به «کمال زیبایی هنری»، بی‌تأثیر از غرب نیست آن هم نه غرب بعد از انقلاب ذهنی گرای، بلکه غرب موزه‌های قبل از دوران پست امپرسیونیسم. با این همه، کمال‌الملک بدلیل سابق اصیل فرهنگی خود و علاقت مردمیش نهایتاً از عنصر ذهنیت‌گرایی در هنر به یکباره، فاصله نمی‌گیرد و در آثار او و شاگردانش، حضور سنن و فرهنگ ملی که عمدتاً دارای مضامین باطنی و درونی و تناسبات زیباشناختی شرقی و اسلامی و بومی است به چشم می‌خورد که این نشان‌دهنده علاقت عمیق ملی و فرهنگی اوست. مضافاً بر این که در عصر پهلوی (رضا شاهی) به ویژه در اوایل حکومت که هنوز قدرت سانسور و اختناق، متشکل نشده بود، نفوذ اندیشه‌های غربی و مارکسیستی فضای واقع‌گرایانه فکری به ویژه «واقع‌گرایی انتقادی» را تشدید می‌کرد به گونه‌ای که

هنرمند خواه ناخواه در محیطی آکنده از «عقیده‌های طرفدار مردم» غوطه‌ور می‌شد که نمی‌توانست از قهرمانان کوچک و بازار و زیبایی‌شناسی خاص آنها چشم‌پوشی کند و شاگردان کمال‌الملک نیز، چون خود او، به این نحوه نگرش دل سپردند، تا آن حد که پس از تشکل بز و بنند اختناق رضاخانی نیز حال و هوای خاص خود را حفظ نمودند. گذشته از بزرگان این سبک در گذشته چون خود کمال‌الملک و اولیاء و شیخ وحیدریان و بتگر، امروز می‌توان از هنرمندان برجسته‌ای چون «کاتوزیان»، «افضلی‌فر» و دیگران که به این سبک نقاشی می‌کنند و از مضامین معاصر بهره می‌جویند نام برد.

مدرنیزاسیون و سبکهای هنری در ایران

در دوران پهلوی و اقتدار محمدرضاشاهی، در اوضاعی که مدرنیزاسیون شعار و وجهه تمامی سیاستهای دستگاه بود، هنر غرب از امپرسیونیسم به بعد مورد توجه هنرمندان و هنرپروران قرار می‌گیرد در این دوران بدون درک نقش مدرنیزاسیون، بررسی سبکهای هنری غیر ممکن است.

اگر چه مدرنیزاسیون در ذات خود، پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند قابلیت‌های فرهنگی و هنری را در روندی پویا، ارتقا بخشد، اما ماهیت مدرنیزاسیونی که از غرب به جهان سوم صادر شده است دارای اهداف

متفاوتی است: یا ضد فرهنگ‌های بومی و ملی، و یا ضد «محتوای» این فرهنگهاست، لائیک است. و تمایلات جهان وطنی را نه در مفهوم اخلاقی و انسانی، بلکه در معنای سیطره طلبانه مخرب بر سایر نقاط جهان، دامن می‌زند.

وجه غالب هنری به ویژه در دو دهه پایانی حکومت محمدرضاشاهی، سبکهای هنری ذهنی گرای غرب است، به ویژه از پست امپرسیونیسم به این سو.... در کنار آن سبکهای سنتی نگارگری، بعلاوه سبک کمال‌الملک و شاگردانش به حیات خود ادامه می‌دهند، اما چون مدرنیزاسیون تم اصلی تحولات هنری است، مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.

اما سؤال این است که چرا در این دوران هنر مدرن غرب مورد توجه هنرمندان ایرانی قرار می‌گیرد؟ پاسخها ممکن است گوناگون باشد.

نخستین پاسخ، با تحلیل غرب زدگی، خودباختگی و تهاجم فرهنگی آغاز می‌شود بر این مبنا که:

غرب، با تهاجم فرهنگی خود به ستیز و مخالفت با سنن زیبا شناختی و اخلاقی فرهنگ و هنر اسلامی و بومی، پرداخت و آنها را از صحنه خارج کرد و عناصر زیباشناسی سطحی و لائیک خود را جایگزین نمود پاسخ دیگر این است که:

روند نوسازی (Modernization) و توسعه (Development) که در نمایه حکومت محمدرضا شاهی بود تلاش و توجه خود را بر این قرارداد که فرهنگ و هنر اسلامی و ملی و ایرانی، کهنه است و توان نوآوری ندارد و اینک که دوره مدرنیزاسیون است

باید به شکلها و مفاهیم و تکنیکهای تازه روی آورد. چیزی که متعلق به سده معاصر غرب است. پاسخ دیگر شاید این باشد که: هنر رئالیستی و ناتورالیستی محتاج خبرگی و قدرتی هنری و فنی در اوج است و از آنجایی که هنر مدرن غربی، نیاز مبرمی به این گونه مهارت و خبرگی ندارد. بسیاری از افراد پشت هم انداز و جاه طلب، برای دستیابی به شهرت و موفقیت و نام و نان به این گونه بیان هنری روی می آورند و معدودند هنرمندانی که قدرت فنی لازم برای بیان رئالیستی و ناتورالیستی داشته و آنگاه به هنر مدرن غرب روی آورده باشند. و پاسخ دیگر:

از آنجایی که «ذهنیت گرای» در هنر ایران دارای صیغه و پیشینه طولانی است، هنرمندان ایران، بین قواعد هنری خود و ذهنیت گرای غربی امروزی، وجه مشترکی یافته و بین زمینه های تصویری فرهنگ و هنر اسلامی و نگارگری ایرانی و هنر معاصر غرب ارتباط برقرار نموده اند. آنها ادامه می دهند که: مگر نه این که نقش قالی، و گلیم و طرحهای هندسی و خطوط بنایی و... اسلیمی ها همه دارای صیغه فکری و ذهنی اند؟ مگر نه این که ترکیب بندی مینیاتورها و تناسبات آنها و رنگ آمیزی و نور پردازی و زاویه دید و... همه از يك واقعیت گریزی و روی کرد به صور خیالی نشأت گرفته اند؟ مگر نه این است که اصولاً تمامی این تصاویر ذهن گرایانه، از مضامینی رمزی و باطنی و سمبلیک برخوردارند؟...

می دانم که در ذهن شما دوستان، فرضیه های دیگری شکل می گیرد. بسیار خوب، برخی از آن پاسخها، به جای خود صحیح است و می تواند موضوع يك تحقیق قرار گیرد، اما در این بحث، براساس همان فرضیه های نخستین که تنظیم کرده ایم به پیش می رویم، زیرا به عنوان يك تجربه متداولی، چه متغیرهای دیگری در پدید آمدن يك وضعیت مورد نظر (هنرمندان با تکیه بر ذهنیت گرای) مؤثرند اما محقق می تواند برای پیگیری فرضیه خود، آن متغیرهای دیگر را متغیر مداخله گر (Intervening Variable) تلقی نموده و برای دست یابی به نتیجه، فرضیه خود را پی گیری کند.

و دیگر این که ما از روی شواهد، نشان دادیم که به راستی ذهنیت گرای عنصر مؤثر هنری مشترک در سده اخیر بوده است.

در هر صورت بر هنرمندان عصر پهلوی، اگر چه در پرداختن به نوگرایی که برخاسته از ذهنیت گرای است ایرادی وارد نیست، اما انتقاد اصلی این است که: اگر تعهدات اجتماعی و سیاسی از وظایف هنر تلقی شود، در این روند، عده ای اولاً تعهدات سیاسی و اجتماعی را نادیده گرفته اند و ثانیاً، با وجود این که ذهنیت گرای در هنر، جوهر هنر شرق و ایران بوده است و با این که در این روند ایران به سبکها و عناصر زیبا شناختی متقنی دست یافته است، اینان، در بیان تصویری زیبا شناسانه خود، اغلب از زیباشناسی فرهنگ ملی و بومی خود فاصله گزیده و به زیباشناسی غربی در هنر و نگاه از آن مهمتر، به روند درونی خلاقیت زیبا شناسانه از نوع غربی، که همراه با کششهای تند عصبی (نه توازنها و تعادلها) عارفانه یا زیباشناسانه ملی و ایرانی و اسلامی) هست، دل سپرده اند.

در جمع هنرمندانی که ذهنیت گرای در هنر را پیشه خود کردند البته هنرمندانی نیز حضور داشتند که تلاش می کردند از زمینه های فرهنگی و ملی خود دور نشوند و از صور زیباشناختی بومی، ملی و اسلامی مایه بگیرند. از استاد حمیدی که در زمره پیش کسوتان است تا مرحوم قندریز (که چنانچه فرصت می یافت و دست به تجربیات جدیدتری می زد، به اوج خود می رسید) از این دسته اند.

«زنده رودی» و «تناولی» نیز که به نوعی بیرو مکتب سقاخانه (که ترکیبی از نوگرایی و هنر قاجاری است) بودند. و محمد احصابی که به خط آبستره روی آورده و بریرانی و منصوره حسینی به این دسته از نوآوران که به صور زیبا شناختی فرهنگ و هنر خود، می پرداختند، تعلق دارند، علی اکبر صادقی، اسطوره های تاریخی را با عمقی ذهنی و بیان زیباشناسانه ملی بیان نمود.

کسانی چون آیت اللهی، پاکباز، فرید ملکی و موسوی که به شیوه آبستره نقاشی می کردند اگر چه به ذهنیت گرای خود چندان رنگ و شکل موتیوها، و زیباشناسی ملی را ندادند اما در حال و هوای درونی هر یک توجیهی مذهبی و ملی، از کار خود داشته اند. چنانکه آیت اللهی و موسوی از روح عرفان و اسلام در آثار خود یاد می کنند و پاکباز و ملکی «تقارن» را در آثار خود به نحوی به قاعده بندی هنر ایرانی متصل می دانند و «شبهانگی» با عمقی فضایی در آثار خود به ناکجا آبادهای خیال روی می آورد.

علی رغم فیکورستیزی و مضمون گریزی که از طریق رژیم پهلوی تبلیغ و تشویق می شد، «مش صفر» و استادش الخاص، به فیکور انسان در قالبهای اسطوره ای پرداختند، بنده نیز که در ابتدا به سبک آبستره نقاشی و مجسمه سازی می کردم، نهایتاً به فیکور روی آوردم تا ضمن حفظ عنصر ذهنیت گرای بتوانم با مردم ارتباط برقرار کنم، و بعد از انقلاب نیز با روی آوردن به اسطوره های مذهبی، ملی تلاش نمودم به هنر اسلامی و ایرانی و عناصر زیباشناختی آن نزدیک شوم.

اعتمادی نیز از کسانی بود که حتی در آثار پوپ خود نیز چندان از ذهنیت گرای فاصله نگرفت و نهایتاً در آثار اخیر به زیباشناسی ملی و عناصر اصیل آن روی آورد.

مرتضی ممیز، در هر دو زمینه با درونمایه ذهنی گرای، دست به تجربه زد هم در زمینه های هنر غرب و هم در ذهنی گرای متکی به عناصر بومی و ملی؛ که در زمینه دوم آثار ماندنی تری ارائه نموده است. اینک پیش از ورود به قسمت نهایی بحث، به عنوان مقدمه باید بگویم که:

میراث

هنرمند، پس از انقلاب وارث این چنین دستمایه های هنری بود که عمدتاً به دلیل فقدان صیغه و حال و هوای مشخص مذهبی و عقیدتی و عدم توان آن، در ارتباط با مردم، نسبت به آن دستمایه ها دید انتقادی داشت و این دید انتقادی، پیش از این که در ارتباط با قواعد هنری اسلامی - ایرانی یا عناصر زیباشناختی یا ذهنیت گرای آن باشد، متوجه فیکورستیزی و «مضمون گریزی» و به يك معنا، عدم تعهد سیاسی، اجتماعی و مذهبی هنر پیش از انقلاب

بود، و بیش از این که به ساختار فنی و هنری توجه داشته باشد به «مضمون» و محتوی گرایش داشت، از این روی هم خود را در ارتباط با مردم، مسایل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی آنها و به ویژه مسایل مربوط به انقلاب و جنگ تحمیلی و اسطوره ها و باورهای مذهبی قرار داد و به يك معنا نزدیک شدن به مردم و مسایل آنها را عمده ترین هدف خود تلقی نمود و این طبیعی ترین گرایش هنری، در روند هر انقلابی است. او در این راستا به ساختار هنری و فنی با قدرتی هم دست یافت.

هنر تجسمی و ایران پس از انقلاب

اینک به بخش نهایی فرضیه های خود می رسم که مستقیماً مربوط به تحولات هنرهای تجسمی در دهه اخیر ایران است. و آن این که:

تحولات دهه اخیر هنرهای تجسمی متأثر از دریافتی ذهنی، از واقعیات معاصر است.

دهه اخیر، با انقلاب اسلامی شروع می شود، و با جنگ تحمیلی پیوند می خورد. در روند این دوران علی رغم اوضاع اقتصادی و اجتماعی متصل به هم مواجه با گسستگی هایی نیز هستیم که صرف نظر از جنبه های مثبت و منفی سبب شده اند که حتی پس از مدتی کوتاهی که از انقلاب اسلامی می گذرد، تغییر و تحولاتی در هنرهای تجسمی روی دهد که به ویژه این تغییر در ارتباط با دهه دوم است.

پس از پیروزی مواجه با دو نحوه پرداخت هنری هستیم:

نخست، صیغه های هنری قبل از انقلاب است. هنرمندان صاحب نام آن دوران، اکثراً حضور دارند، و به شیوه های سابق خود کار می کنند و با موفقیت اما، جدای از متن وقایع عینی جامعه، به پیش می روند و همچنان تکیه شدید خود را بر ذهنی گرای بدون تاثیر از زیباشناسی بومی و ملی یا با تکیه بر آن، قرار داده اند...

اما نحوه دیگر، سبکی است که من آن را «مکتب هنر انقلاب اسلامی» نام نهاده ام، سبکی با بیان «ذهنی - عینی»، «سوپرکتیو رئالیسم»، با نگاهی ذهنی به واقعیات، و متأثر از مسایل و موضوعات و مضمونهای اسلامی و انقلابی، مطلق گرای در خیر و شر، قهرمانان و فرایندهای روانی. مضمون این آثار عمدتاً، مضامین مذهبی، اسطوره های ماوراء الطبیعی، تاریخ اسلام، و وقایع انقلاب است و قهرمانان آثار، مردم کوچک و بازار و رزمندگان اسلامند، علی رغم نمود رئالیستی، هنر انقلاب اسلامی به شدت ذهنی گراست و علی رغم نمود سور رئالیستی، این هنر دینی و عقیدتی است.

و علی رغم نزدیکی به سبک «واقع گرای سوسیالیستی»، هنر انقلاب اسلامی، سمبلیک و نمادین است.

و حتی در زمانی که نمود بیژانظین دارد (در برخی آثار پلنگی) سبکی منحصر به انقلاب اسلامی است. توضیحاً باید بگویم که:

این هنر، به دلیل روحیه اجتماعی و تأثیر از وقایع انقلاب و جنگ تحمیلی و مردم، به هنر واقع گرای سوسیالیستی (Social-Realism) نزدیک می شود، اما در همانحال، با اسطوره های دینی و مذهبی و بیان

■ ظهور ذهنیت گرای در هنر مغرب زمین، يك انقلاب، يك انفجار و يك پدیده منحصربه فرد بوده است.

■ از این پس هنرمندان دهه اخیر ایران، بر سر انتخابی بسیار حساس قرار دارند. چه آنهایی که پیرو مکتب هنر انقلاب اسلامیند و چه دیگر هنرمندان.

هنر انقلاب اسلامی

خواهید گفت چرا؟ گروهی نیز برآشفته، خواهند شد. اما بحث من، يك بحث تخصصی است. نه ارزشی و گر نه می دانم، که پاک، حق، مذهب، زیبایی، عدالت، شرافت، وطن دوستی و اسلام خواهی هرگز به بن بست نمی رسد.

در هیچ جا و در هیچ شرایطی.

اما دلایل این بن بست چیست؟ آترا به اختصار ذکر می کنم:

۱- «قالب» رئالیستی با وجوه ذهنی قوی و گسترده «محتوای» آن در تقابل قرار می گیرد.

۲- بیان نسبتاً مستقیم آن با نیاز به پیچیدگی که در شأن ذهنیت گرای قوی این هنر است، در تضاد واقع شده است، بویژه این نکته اخیر، بازمی گردد به درونی و ذهنی شدن مضامین و صور، در روند زمان، به طوری که از يك موضوع و اتفاق و ماجرا اورویاد و حتی از يك تصویر اعم از واقعی یا تصویر ذهنی، هر چه به لحاظ زمانی، فاصله گرفته شود، در روند فعل و انفعالات درونی و روانی و ذهنی و فرهنگی و اعتقادی، استحاله می یابد، تغییر و تحول پیدا می کند و هنگام بروز عینی و تصویری نیازمند پیچیدگی خاص می گردد.

۳- عناصر زیبا شناسی هنر اسلامی - ملی یا در این هنر وجود ندارد و یا ضعیف است و یا خوب ترکیب نشده است.

۴- قواعد نگارگری در ایران که بر اساس ذهنیت و تخیل شکل گرفته است در هنر انقلاب اسلامی یا رعایت نشده و یا ضعیف است. (ترکیب بندی - تناسبات نور پردازی، رنگ آمیزی - اصول مناظر و مرایا، زاویه دید و....)

۵- به همه دلایل بالا و برخی دلایل دیگر، به ویژه دلیل چهارم (که نقطه قوت هنر ذهنی گرای ایران در تمامی طول دوران عمر خود بوده است) هنر انقلاب اسلامی، قدرت توسعه و رشد خود را از دست داده است.

۶- هنر انقلاب اسلامی نیازمند «تحولات درون سبکی» است تا بتواند به بیان «نوتر» و «پنججده» تر، بدان گونه که اثر گذار، بر تعمیق فرهنگی و رشد سلیقه های زیبا شناسی ملی و مذهبی و اثر گذار بر سایر محصولات فکری، فرهنگی و توسعه ای و

■ ذهنیت گرای، عنصر مسلط هنر شرق بخصوص هنر اسلامی و نگارگری ایرانیست!

■ هنر قهوه خانه، به اوج نگارگری

مینیاتوری نمی رسد اما

به همان اندازه از سنت شکنی که ناشی از وجه غالب

ذهنیت گرای است برخوردار است.

تکنولوژیکی باشد، دست یابد.

۷- در این تحول به تبع اسلاف خود، باید تکیه بیشتر را بر ذهنیت گرای قرار دهد. و البته از هم اکنون پایه های این تحول گذاشته شده، و ابتدا، در ذهن هنرمند پیامدها:

از این پس هنرمندان دهه اخیر ایران، بر سر انتخابی بسیار حساس قرار دارند. چه آنهایی که پیرو مکتب هنر انقلاب اسلامیند و چه دیگر هنرمندان. در این انتخاب این پیامدها ممکن است وجود داشته باشد:

۱- هنرمندان به فورمالیسم گرفتار شوند و به مضمون گریزی.

۲- ممکن است بازگشت به گذشته در چارچوب سبکهای ذهنی گرای تجربی، اتفاق بیفتد.

۳- ممکن است بازگشت به گذشته در چارچوب سبکهای قدیم ایران باشد و تلقی «بازگشت به خویش در هنر» با بازگشت به «گذشته» منطبق گردد.

۴- در عین حال، این امکان هم هست که هنرمندان، با تکیه بر قواعد و عناصر زیباشناختی هنر و فرهنگ خود، و با اطلاعاتی وسیع و دیدی پویا و روح و عاطفه ای برخوردار دست به آنگونه نوآوری بزنند که مداوم فرهنگ اسلامی و ایرانی را با حرفی تازه و رستگاری بخش برای بشریت، تضمین نماید.

زیر نویسها:

۱- آتنا Athena، الهه عقل و زیبایی، دختر زئوس و متیس و الهه شهر آتن. برای مطالعه بیشتر، رجوع کنید به اساطیر یونان و رم، پیر گریمال، ترجمه بهمنش، ص ۱۲۲.

۲- Prometheus، همان.

۳- Gothic، دوره نهایی قرون وسطی که واجد اوج مشخصات هنر مذهبی مسیحی است.

4- The Oxford Companion to Twentieth Century Art Edited by Harold Osborne. P 360.

5- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: Art Today

6- Karl Ruhrberg, Twentieth Century Art P. ۳۰۴.

۷- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به

John Roberts- Postmodernism Politics and Art.

۸- برای مطالعه بیشتر، رجوع کنید به

Ten Lives of Buddha.

۹- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به هنر اسلامی زبان و بیان - اثر بوکهارت.

۱۰- برای مطالعه تصویری رجوع کنید به: Les Peintres Populaires De la Legende Persane.

نمادین و باطنی، از این سبک انقلابهای سوسیالیستی فاصله می گیرد مثل بسیاری از آثار نخستین ارج اسکندری، چلیبا، و خسرو جردی. و آنگاه که به سور رئالیسم نزدیک می شود، با تجزیه تحلیلی متکی به نمادها و سمبلهای دینی، آثاری مذهبی و عمیقاً مذهبی تلقی می شود مثل اکثر آثار حبیب صادقی، و برخی آثار چلیبا و محمد فدوی.

ناصر پلنگی با چهره های ماورایی خود و «ضرغام» نیز به زیبا شناسی خاص قرون وسطی متقارن می شوند، اما زیباشناسی آنها از زاویه شرایط ذهنی و عینی خودمان در حقیقت زیباشناسی انسان مؤمن و اینارگر ربع آخر قرن بیستم م. و آغاز قرن ۱۵ هجری در ایران است که آنچنان به اصطلاح «دفورمه» شده تا نماد ماوراء الطبیعی بیاید. در این روند «پلنگی» به قاعده های همه هنرهای مذهبی، به نحو موقفیت آمیزی در دفورماسیون دست می یابد.

حسین صدقی در این میان، بیش از همه به عناصر زیبا شناسی بومی نزدیک شده است، اگرچه اکثر

کارهای او حال و هوای «مکتب هنر انقلاب اسلامی» را دارد. رجعی نیز با خبرگی ویژه اش در اکثر سبکهای نگارگری ایران، بین رئالیسم، قرون وسطی مسیحی مینیاتور، همچنان به «مکتب هنر انقلاب اسلامی» تعلق

دارد. این است که می توانیم بگوئیم این مکتب دارای شخصیت و هویت خاص خود است، ضمن این که وارایاسیون همه تجربیات هنری ماقبل خویش است. و علی رغم نزدیک شدنش به واقع گرای سوسیالیستی سوررئالیسم، متافیزیک، بیژن طین، سمیلیسم، منحصر به خود و «هنر انقلاب اسلامیت» سرشار از ایمان و جرأت و نوآوری خاص خود. با این همه، این سبک هنر، یعنی «هنر انقلاب اسلامی»، امروز به دلیل مشخصات درون سبکی، به بن بست رسیده و دقیقاً، تحول آن از همین نقطه شروع می شود و وارد مرحله نوینی می گردد...

بن بست درون سبکی در مکتب