

کارلو ماریا ماریانی، بیدار کردن خدایان ممنوع است، ۱۹۸۴، رنگ و روغن

پُست آوانگارد*

نوشته چارلز جنکس
ترجمه محمد سعید حنائی کاشانی

آوانگارد [avant-garde / پیش قراول] اصطلاح و مفهوم غریبی است، تا اندازه‌ای از آن‌رو که استماره‌ای نظامی به هوالم هنری و فرهنگی اطلاق شده، و نیز از آن‌رو که مترادف و جانشین واژه تسکین‌بخش تر «مدرن» یا «جنبش مدرن» شده، و یا از آن‌رو که توصیف جامعه‌شناسانه طبقه‌ای از افراد بی‌حامی است. تا حدی نیز مفهومی کاذب است که برای تقویت شهرت آن کسانی که در واتیکان

اثر قدرنشناخته‌اش به مبلغ چهل میلیون دلار معامله می‌شد. یک میلیون و ششصد هزار دلار برای اثری از رائکو، دو میلیون و دویست هزار دلار برای اثری از جکسون پولاک، سه میلیون دلار برای اثری از جسر جونز - وسایل ارتباط جمعی ما را از این شخصیتها آگاه نگه می‌دارند - و به همین سان برای آثار دادائستهای پیش‌کسوت [Old Master Dadaists] و نیست‌انگاران عنیفه [Collectable Nihilists]. و باز هم مجموعه دیگری از آمار و ارقام:

مدرنیسم، موزه هنر مدرن نیویورک، به سلامت وارد شده‌اند به کار گرفته می‌شود. این موزه مؤسسه‌ای شبه‌رسمی است که افعال ابداع و امحای مدرنیسم را بدل به شمایلهایی نسبتاً ابدی می‌کند تا مطالعه، طبقه‌بندی و گاهی نیز پرستش شوند. تناقضات این موقعیت اخیر از نظرها دور نمانده است و اکنون هنرمندان و منتقدان از خود می‌پرسند که اگر آوانگارد در گذشته قلمرو واقعاً تازه‌ای را به خود اختصاص داد برای این بود که یکی از امثال ایشان، ونسان ون‌گوک، بعدها

که هنر برخی وظایف عملی انقلابی دارد، مدرنیسم همان اندازه واخورده بود که محور شدن چاپ رادیکال امریکایی پس از ۱۹۷۰.

اما بدیهی است که پرسش پیچیده‌تر و ظریفتر از مرگ یا حیات ساده آوانگارد است. «مرگ مدرنیسم» و «مرگ هنر»، مادام که همزاد آن است، در این قرن بارها اعلام شده است. در کتابی آلمانی، در ۱۹۰۷، مرگ هنر اعلام شد، اما این امر رستاخیزهای متعدّد و همچنین ساخته‌شدن موزه‌های جدید بر روی خاکسترهای آن رامتوقف نکرد. به نظر می‌آید که مدرنیسم نیز، مانند ققنوس، پس از آنکه مرگ محتوم را گردن می‌گذارد و برای تولّد دیگرش آماده می‌شود پرمایه‌تر برمی‌خیزد. کسی شاید حتی مدعی شود که سلامتی آن منوط به این کشتارهای آیینی است که ما را برای گردش بعدی این دُور، جنبش تازه‌ای که مانند آینده نامعلوم همواره تازه‌شدن را نوید می‌دهد، آماده می‌سازد. آن‌که از آوانگارد و رستاخیزهای دائمی آن خسته شده است، به قول آنها، از زندگی و از فصل بهار و پسند روز خسته شده است؛ او از تحوّل دائمی و کار متناوب خسته شده است: یعنی، تقریباً همه‌کس در امروز، چگونه می‌توانیم این تناقض‌نما را تبیین کنیم؟ با نظری کوتاه به چهار مرحله اصلی آوانگارد از دهه ۱۸۲۰ تا زمان حاضر، می‌توانیم ببینیم که این کلمه و استعمال آن چگونه طی سلسله‌هایی از بدیلهای ظریف یکسره معنایشان دستخوش تغییر شده است.

۱. آوانگارد پهلوانی

این عبارت البته تا اندازه‌ای فرانسوی است، اما در بسیاری کشورها اقتباس شده است، از همه بارزتر در کشورهای انگلیسی‌زبان، و تأکید آن در درجه نخست همواره بر تصوّر «پیش» بودن است - «avant» چیزهای دیگر. بدین ترتیب «avantalour» انگلیسی

در طی یک سال پنجاه موزه جدید در ایالات متحد ساخته شده، سالانه سی و پنج هزار نقاش و پیکرتراش و مورخ هنر از مدارس امریکایی فارغ‌التحصیل می‌شوند، مدرنیسم به عنوان فرهنگ رسمی روزگار ما پذیرفته شده... آیا جنبش آوانگارد که طی صد و شصت سال، خواری و بی‌اعتنایی بسیار دیده است می‌تواند همه این موفقیت را باقی نگه دارد و همچنان چیزی «avant [پیش]» باشد؟

تقریباً همه منتقدان جدی بر این گمانند که آوانگارد در نتیجه جذب در جامعه مصرفی و حاکم مرده است: اگر آوانگارد به مرکز پیوسته است، اگر با فرهنگ عامه به صلح رسیده است، اگر مقصود نهایی آن، وقتی که همه چیز گفته شده و انجام گرفته، پذیرفته‌شدن در جریان مسلط، در MOMA (موزه هنر مدرن) و یا MOCA (موزه هنرهای معاصر) است، پس آوانگارد واقعاً «Swiss Garde» یا «Salon Art» روزگار ماست. این حکمی است که روبرت هیوز، نویسنده‌ای که به مطالعه مدرنیسم و بازار پرداخته است، احتمالاً با آن موافق است:

... اگرچه دهه ۱۹۷۰ پاداش مدرنیسم از هنر خوب را داد، و در حقیقت بخشی از آن بسیار جالب توجه است، شگفت‌آورترین چیزی که اکنون در همین دهه محسوس است توافقی بود که خود هنر پای آن را امضا کرد؛ اینکه مدرنیسم، مدرنیسمی که طی صد سال مبنای فرهنگی اروپا و امریکا بود، شاید به پایان رسیده بود؛ اینکه، به طوری که هیلتون کرامر در رساله‌ای بحق پرنفوذ در ۱۹۷۲ آن را بیان کرد، ما در پایان «عصر آوانگارد» بودیم.

تا سال ۱۹۷۹ مفهوم آوانگارد عمرش به پایان رسیده بود. این عاری از معنا شدن ناگهانی یکی از کلیشه‌های عامه‌پسند هنرنویسان بسیاری از مردم را شگفت‌زده کرد. برای آنهایی که هنوز معتقد بودند

بر جنبه‌های مسیحی پیامش (و نام خودش) تأکید می‌گذارد که گویی به هنرمندان آوانگارد وظیفه‌ای کشیشانه محوّل می‌کند:

چه تقدیری زیباتر از این برای هنرها، تقدیر اعمال قدرتی مثبت [پوزیتیو] در جامعه، وظیفه‌ای حقیقتاً کشیشانه، و تقدیر پیش‌روی نیرومندان در پیش‌پیش همه قوای فکری، در عصر بزرگترین توسعه آنها! این وظیفه هنرمندان است، این رسالت آنها...^۳

کارل مارکس نیز بعدها در بیانیه کمونیستی همین نقش آوانگارد را برای حزب کمونیست قائل شد و بسیاری از روزنامه‌های رادیکال فرانسه، پس از ۱۸۴۸، عنوان *Avant-garde* L' را به نشانه پوزیتیویسم سیاسی خودشان اختیار کردند. حتی آنها که با کمونیسم مخالف بودند در استفاده از این استعاره نظامی از بقیه عقب نماندند. محض نمونه، پیوتر آلكسیویچ کرپانکین آناشویست این عنوان ناگزیر را به روزنامه سوئسی خودش داد - روزنامه‌ای که مستقیماً در آوانگارد مشربی لوکور بوزیه مؤثر بود. از این مرحله نخست آوانگارد می‌توان نقل قولهای بسیاری آورد که در آنها بر نقش پهلوانی و مثبت‌گرایانه آوانگارد تأکید شده باشد. این نقل‌قول را از کتاب گابریل - دزیره لاوردان، درباره رسالت هنر و نقش هنرمندان، منتشر در ۱۸۴۵ در فرانسه، می‌آوریم:

هنر بیان جامعه است و در برترین نقطه اوج خودش گرایشهای پیشرفته اجتماعی را متجلی می‌کند: هنر پیشاهنگ و کاشف است. بنابراین، برای دانستن اینکه آیا هنر در مقام آغازگر رسالت شایسته خودش را به شایستگی به ثمر می‌رساند یا نه، و اینکه آیا هنرمند حقیقتاً از گروه آوانگارد است، باید بدانیم که انسانیت به کجا می‌رود و تقدیر نژاد انسان

به معنای «پیش‌رو» یا «avant-peach»، «صورت اولیه peach» است. مآلری در آرتور، ۱۴۷۰، از «avant-garde» استفاده کرد - «لی‌نسیها... آوانگارد داشتند» و این‌گونه از استعمال نظامی تا ۱۷۹۶ ادامه یافت: ژنرال استنجل... به آوانگارد سپاه والانس فرمان داد. همه این استعمالها از فرهنگ انگلیسی آکسفوردند که برای اثبات اینکه والامنش و قدیمی است واقعاً از آوردن همه معانی معاصرتر یکصد و شصت سال اخیر اجتناب می‌کند و فقط معانی را می‌آورد که بالفعل به کار ما می‌خورند. به هر تقدیر، این تعابیر مأخوذ از انقلاب فرانسه و اندیشه هانری دوسن سیمون‌اند که در ۱۸۲۵ بیان شد: اندیشه آوانگارد متحدی از هنرمندان، دانشمندان و صاحبان صنایع که به همراه یکدیگر آینده مثبت [پوزیتیو] را می‌آفرینند - همینکه علم پوزیتیویسم موجود شود. سن‌سیمون، سرباز سابق، از قول هنرمند به دانشمند می‌گوید:

بر ما هنرمندان است که در مقام آوانگارد شما را خدمت گزاریم: قدرت هنرمند در واقع سریعترین و فوری‌ترین تأثیر را دارد: آن‌گاه که بخواهیم اندیشه‌های تازه در میان مردمان بپراکنیم، آنها را بر مرمر یا کرباس نقش می‌کنیم... و بدین طریق پیش از هر چیز دیگری نفوذ برق‌آسا و پیروزمندانه اعمال می‌کنیم... اگر امروز کار ما هیچ می‌نماید یا دست‌کم بسیار ثانوی، به دلیل فقدان آن چیزی در هنرهاست که برای توان و برای موفقیت آنها اهمیت اساسی دارد و آن محرّکی عام و اندیشه‌ای کلی است.^۴

«محرّک عام و اندیشه کلی» البته پیشرفت اجتماعی بود؛ پیش رفتن به سوی سوسیالیسمی که آوانگارد سو و مقصد آن را به دست می‌داد. بدین ترتیب به هنرمند و معمار وظیفه‌ای مهم واگذار شد و آنان پیام‌آوران تحوّل پیش‌پیش جریان حاکم جامعه شدند. سن‌سیمون، چنان

نهاد قدیمی تر نخبگان شده بود، به همراه طبقه روشنفکران [intelligentsia] و ارباب فن و آریستوکراتهای آن. بدین ترتیب سبکها و فضایل آن را بقیه جامعه نیز فرامی گرفتند: لوکور بوزیه و باوهاوس برای تولید انبوه معیارهایی می گذاشتند و الگوهای آرمانی که به طور بی پایانی تکرار می شدند و بدین وسیله سطح ذوق عامه را بالا می بردند؛ تی اس الیوت «زبان قبیله را خلوص» می بخشید؛ آیزنشتاین حساسیت‌های سینما روها را می پیراست، به همان اندازه که پیکاسو و براک و لژه رمزگان بصری همگان را دگرگون می کردند و خلوص می بخشیدند. با این همه، هرگز اهمیتی ندارد که این امر دقیقاً همان‌سان که آنها قصد داشتند واقع نشد؛ این آرمان چندانکه باید نیرومند بود تا ده نسل از مدرنیستها تا دهه ۱۹۶۰ به بر پا داشتن آن پردازند. و این چیزی بود که آزمایشهای آنها، اراده معطوف به قدرت آنها و کویهای بی شمار آنها و حملات به آکادمیهای هنر را توجیه می کرد.

۲. آوانگارد ناب‌پسند

این اندیشه نیز راه را برای گونه دوم آوانگارد، مرحله ناب‌پسند. [Purist] هموار کرد، چون بهانه‌ای اجتماعی برای انجام دادن آزمایشات صوری با زبانهای هنری مختلف فراهم کرد، دست‌کم بر سبیل تمثیل. آنجا که نخستین کاوشگران توانستند از آزادی بالقوه جامعه دم زنند، اخلاف آنها توانستند از آزادی معنوی دم زنند: شهر آسمانی تخیل هنری از رسم قبلی آزاد شد تا جهانهای تازه ابداع کند. و این مدرنیسم فرمالیست از آوانگارد نخستین قوت و پایداری بیشتری (گرچه کمتر جالب توجه) نشان داده است. آوانگارد ناب‌پسند، از جوزف آلبرز تا فرانک استلا، از تئو وان دوشیزبورگ تا پیترو آیزنمان، از باکمینستر فولر تا نورمن فاستر، از انتزاع مدرنیستی تا فرمالیسم و فن‌گرایی مدرن متأخر، هنر و سیاست معماری حاکم از دهه ۲۰ تا زمان حاضر شده

به عبارت دیگر لاوردان، سن سیمون و کارل مارکس آوانگارد امروز را بسیار *arriere* [واپس] خواهند یافت، به همان‌سان که تقسیم متعاقب آن میان هنر و سیاست به دو آوانگارد مجزا را موقعیتی زیانبار می یابند. این تقسیم به ناگزیر در دهه ۱۸۸۰ به همراه مدرنیسمی روی داد که به زبان هنری مجزایی توجه داشت؛ «هنر برای هنر» که یکی از نیرومندترین آوانگاردها تا عصر حاضر است، از جمله، با نوشته‌های مالارمه و کلمنت گرینبورگ حفظ شده است.

بی شک، آوانگارد «پهلوانی» نخستین و مهمترین صورت این نهاد متحول بود و همین آوانگارد بود که به مساعی نقاشانی مانند گوستاو کوربه و طرح‌ریزانی یوتویایی مانند روبرت اوئن و شارل فوریه جهت داد. و همچنین همین آوانگارد بود که دوره «پهلوانی» معماری مدرن در دهه ۱۹۲۰ را رهبری کرد - وقتی که حدود ده سال هم در جبهه هنری و هم در جبهه اجتماعی پیش رفت؛ کار گروپوس، میس و لوکور بوزیه حاصل آن بود. آوانگارد پهلوانی جامعه را رهبری کرد، یا دست‌کم ارباب فن و قراولان اصلی یا نظام حاکم را به دنبال خودش کشید.

اکنون شایسته است لحظه‌ای درنگ کنیم تا این استعاره نظامی کمی بیشتر شکافته شود. اگر آوانگارد پهلوانی در اینجا در جبهه بیرونی منظم به کشور بود و پیش‌جنگیان سنگدل را در آنجا علیه دشمن برمی‌انگیخت، آن‌گاه خدمتگزار تقدیر انسانیت بود و کار او را سپاه اصلی پیروی می‌کرد و شاید ما آن را *moyen-garde* یا *milieu-garde*، یا بهتر از همه *center-garde* می‌خواندیم. اما، آوانگاردی می‌توان داشت، بی‌آنکه *arriere* و *centre* تعریف شده باشد، بی‌آنکه سالن و نظام حاکم و آکادمی و آریستوکراسی تعریف شده باشد؟ آوانگارد پهلوانی خودش جانشین

است و من و سوسه می‌شوم، به همراه بقیه، بگویم که تنها آوانگارد حقیقی که پس از آوانگارد اجتماعی/هنری می‌توانست وجود داشته باشد مرده است - تنها آوانگاردی که قلمروی تازه به خود اختصاص داد و زبانهای تازه و شیوه‌های تجربه تازه‌ای فتح کرد. اما، من در اینجا به بحث از چنین انقلاب پیوسته‌ای به‌خاطر خود آن علاقه‌مند نیستم و لذا به‌دوگانه آخر آوانگارد باز می‌گردم که یکی از آنها می‌تواند سزاوار لقب «به‌اصطلاح» و دیگری «رادیکال» باشد.

۳. آوانگارد رادیکال

آوانگارد رادیکال دهه ۱۹۱۰ و دهه ۱۹۲۰ از بطن کوششی بالید که برای چیره‌شدن بر مرز نهایی مبذول شد؛ یعنی، خط فاصل میان هنر و زندگی. در جایی که دو آوانگارد قبلی به قلمروهای هنری و اجتماعی تازه به‌زور راه یافتند، آوانگاردهای رادیکال - فوتوریستها، دادائیستها و کانستراکتیویستها - در صدد دور شدن از همه تمایزات، همه ملیتها، همه معیارها و صناعتها (از جمله به معنایی خودشان) برآمدند و بدین ترتیب آنها نه تنها رادیکال بودند، بلکه ضد آوانگارد نیز بودند. هنر به خیابان می‌رفت و خیابانها به گالریهای هنر تبدیل می‌شدند، هنر به صورت زندگی درمی‌آمد و زندگی به‌صورت اثری هنری. هنر ماشینی تاتلین، بویژه اثر او به‌یادبود بین‌الملل سوم، نمودار این آوانگارد رادیکال است و شایان توجه است که دادائیستهای آلمانی آن زمان می‌توانستند آن را با شعار «هنر مرده است، زنده‌باد هنر ماشینی جدید تاتلین» تأویل کنند. کانستراکتیویستها، پس از انقلاب روسیه، رادیکال‌ترین حملات را به جدایی بورژوازی هنر و زندگی آغاز کردند؛ آنها مثال بارز این جدایی را در تقسیم نهادی میان موزه و کارخانه می‌دیدند.

مایاکوفسکی شاعر و دیگران اعلام کردند «مرگ بر

موزه‌ها و هنرا ما نیازی به مقبره مرده هنر، جایی که آثار مرده پرستش می‌شوند، نداریم و کارخانه زنده روح انسانی را طالبیم - در خیابان، در قطارهای برقی، در کارخانه‌ها، کارگاهها و خانه‌های کارگران». این حمله به نهادی شدن هنر در موزه‌ها و مفهوم ملازم با آن، یعنی خودآیینی اثر هنری و بی‌ارتباط بودن آن با جامعه، برای آن‌دهه از ماتریالیستهایی که امروز هم در باره این موضوع قلم می‌زنند، مانند پیتر برگر، ذات آوانگارد است.^۵ مشاهده علت متقاعدکننده بودن دلایل آنها آسان است: زمینه پیدایش هنر از اثر هنری جدا می‌شود و بازار هنر و موزه، ولو به‌نحوی ظریف، معنای شیوه و سبک را تغییر می‌دهند. ما نمی‌توانیم به اثری از جولیان اشنیل بنگریم و به برجسب قیمت آن و ادوات پیشرفته گرداگرد آن نیندیشیم، همان‌سان که نمی‌توانیم به بانک هنگ‌کنگ که معمار آن نورمن فاستر است بنگریم و ندانیم که گرانترین ساختمان مدرن متأخر در جهان است. وسایل ارتباط جسمی و بازار از همه ما ماتریالیست ساخته‌اند و تنها راه فراتر رفتن از این موقعیت پذیرفتن کامل استلزامات آن است و فهمیدن اینکه چگونه هنرمند و معمار از این امر به‌عنوان جزئی از محتوای اثر بحث می‌کنند.

مشالهای اعلای این آوانگارد مشربی رادیکال نخست در اوایل دهه ۱۹۲۰ و سپس دوباره در دهه ۱۹۶۰ پدید آمد؛ در این دهه چند هنرمند پاپ، به تعبیر خودشان، کوشیدند «در شکاف میان هنر و زندگی» مبادرت به عمل کنند و این شکاف را ببندند یا، مانند اندی وار هول، طوری عمل کنند که گویی هرگز وجود نداشته و هنر را به شکلی از زندگی ماشینی شده و آراسته به سبک خاص فروکاهند. گفته‌های حکمت‌آمیز وار هول، «می‌خواهم ماشین باشم، ماشینها کمتر مسئله دارند»، کل آیین [ethos] سوسیالیستی و پوزیتیویستی آوانگارد را بر روی سرش نشانده تصدیق او مبنی بر اینکه محتوای نهایی هنر او پول بود نشان داد که موضع

قدیمی و مخالفت‌آمیز آوانگارد (به‌عنوان شقّ بدیل برای فرهنگ عامّه) مرده بود. با وارمول و دههٔ ۱۹۶۰، دورهٔ آوانگارد کلاسیک به منزلهٔ فرهنگ والا به پایان آمد و استلزامات انقلابی و انتقادی آن نیز باز جذب جامعهٔ مصرفی شدند و بازار هنر خود خواستار آن شد که هر فصل یک «تکان تازه و پیشرفتهٔ هنر نو» یا «تکان نو» شروع شود. تنها باید مفهوم دوایت مک دونالد از فرهنگ والا در مقام آوانگارد مشربی را به یاد آورد تا دید که چگونه دیگر این فرهنگ والا نمی‌توانست کار کند. او در مقاله‌ای با عنوان «نظریهٔ فرهنگ عامّه»، نوشته به سال ۱۹۵۳، مدّلت می‌سازد:

اهمیت جنبش آوانگارد (که مقصودم از آن شاعرانی مانند رمبو، رمان‌نویسانی مانند جویس، آهنگسازانی مانند استراوینسکی، و نقاشانی مانند پیکاسوس) صرفاً از این حیث است که رقابت کردن را ردّ کرد. بارهٔ کردن آکادمی‌گرایی – و بدین‌سان، در حرکت دوّم، فرهنگ عامّه نیز – جنبش آوانگارد به کوششی نومیدانه برای محصور کردن حیطه‌هایی دست زد که در آنجا هنرمند جدّی هنوز می‌توانست کار کند. آوانگارد مقوله‌بندی تازه‌ای از فرهنگ آفرید که بیشتر براساس نخبگان فکری بود تا نخبگان اجتماعی. این کوشش به‌طور چشمگیری موفق بود؛ ما تقریباً هر چیزی را که در هنر اواخر ۵۰ یا همین سالها زنده است به آن مسدوینیم. در واقع، فرهنگ والاّی عصر ما تا حدودی با آوانگارد مشربی یکی است.^۶

با هنرمندان پاپ فرهنگ والا با فرهنگ پست، مبتذل با آوانگارد همتراز شد و گارد قدیمی دیگر نمی‌توانست چیزی «آوان» باشد؛ فقط می‌توانست فرهنگ عامه را در سطحی متفاوت و زیبایی‌شناختی منعکس و قلمی کند. دیگر جایی وجود نداشت که به تعبیر مک دونالد،

«قلمروی محصور که در آنجا هنرمند جدّی هنوز می‌توانست کار کند» – یقیناً هیچ کجا از بازار پُراشتهای هنر در امان نبود.

به‌همان‌سان که ضدّیت جنبشهای دانشجویی با فرهنگ برای آوانگارد کلاسیک تباهی به‌بار آورد، معترضان بر ضدّ جنگ ویتنام، شدّت عمل‌طلبی فمینیستها و مهمتر از همه «مه ۶۸»، Evenements de Mai، واقعه‌ای که هر رویداد مهم هنری در گالریها، هر حرکت ضدّ هنر و هنر اجراشده در متن موزه را مانند شبه‌تثاثرهای آماتوری بته‌نظر آورد؛ و از همین قماش بود یک کارگاه برخوردارهای اتفافی در مرکزی دورافتاده واقع در نزدیکیهای شهر فنیکس، در ایالت آریزونا، هارولد روزنبرگ منتقد بی‌درنگ به لوازم زیانبار وقایع ماه مه برای آنهایی که می‌کوشیدند یک آوانگارد مشربی ضدّ هنر فراهم کنند توجه کرد و در نیویورکر در بارهٔ آن چیز نوشت تا درسها در مرکز جهان هنر یکسره فراموش نشوند. او از میشل راگو نقل قول می‌کند:

در اثنای وقایع ماههای مه و ژوئن ۱۹۶۸، فرهنگ و هنر دیگر جلب توجه کسی را نمی‌نمود. نتایج فهری در پی می‌آمدند، مدیران موزه‌ها گورستانهای فرهنگ‌شان را بستند. گالریهای خصوصی نیز با تأسی به همین سرمشق بر درهایشان قفل زدند... شهر در اثنای انقلاب ماه مه یک بار دیگر به صورت مرکز بازبها درآمد و حالت خلاق خودش را بازیافت؛ در آنجا اجتماعی شدن هنر غریزتاً سر برداشت – تئاتر بسیار پابرجای اُدنون، کارگاه بوسترسازی مدرسهٔ سابق هنرهای زیبا، باله‌های خونین CRS [پلیس] و دانشجویان، تظاهرات و تجمعات هوای باز، شمر همگانی شعارهای دیواری، گزارشهای دراماتیک اروپا شمارهٔ یک و رادیو لوکزامبورگ، تمامی ملّت در حالت تنش،

مشارکت شدید، و در برترین معنای کلمه، شعر. همه اینها به معنای کنار گذاشتن فرهنگ و هنر بود. مرگ هنر نیم قرن است که اعلام می‌شود، اما این بیان، بیان منتقد فرانسوی میشل راگو، آنچه را جانشین آن می‌شود نیز پیشگویی می‌کند. راگو، در برابر هنر، تظاهرات سیاسی را به منزله صورتی برتر از آفرینندگی قرار می‌دهد؛ واقعه همگانی سرمشق بیان زیبایی‌شناختی می‌شود. شایستگی این نظر هرچه باشد، نتیجه آن بی‌اعتبار کردن هنرمند ضد هنر است، هنرمندی است که در اثبات مرگ هنر به معرفی خودش به عنوان وارث آن ادامه داده است. از موندریان تا دو بوفه، این قرن، قرن «آخرین نقاش» خوانده می‌شده است، نقاشی که ضابطه‌های نفی او نویدبخش مقاومت در برابر کاستن بیشتر است. اما نقاشی قابل قسمت بر صفر مساوی با بی‌نهایت است؛ هنر شاید به پایان برسد، اما برای ضد هنر هیچ پایانی موجود نیست. اکنون کل بازی را نه آثار هنری بلکه کنش جمعی به پرسش می‌گذارد که به تعبیر راگو، صرفاً آن را «کنار گذاشت».^۸

مه ۶۸ آن چیزی را پدید آورد که «مدرنیسم در خیابانها» خوانده شد، «افتتاح ۲۴ ساعته هنر در کنار رویدادی بزرگ» که از برخی جهات خلاق‌تر و خودجوش‌تر - دست‌کم تا هنگامی که غذا و بنزین باقی مانده بود - از آن چیزی بود که در تالارهای سو هو^۹ روی می‌داد. اما چنانکه می‌دانیم، این آوانگارد مشربی رادیکال هنر سیاسی پیش از یک ماه نپایید و بعد از آن بازار هنر و سیاست به راههای قدیمی خودشان بازگشتند. با توجه به آنچه گذشت بدیهی است که نظامهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان می‌توانند بر تکان‌دهنده‌ترین و دشوارترین ادوار و دورانهای رکود با سیاسی‌ترین و هنری‌ترین فعالیت متوجه به ضدیت با آنها سازش کنند؛ آنها بسیار قویتر از آن بودند که مخالفان دهه ۶۰

پیش‌بینی کرده بودند. در حقیقت این نظامها از مخالفت و انتقاد و ادوار نابودی و اضمحلال تقریباً کامل نیرو می‌گیرند و می‌بالند؛ هم سرمایه‌داری و هم جهان فرهنگی آن محتاج این تصفیه‌کننده‌هایند تا خون تازه حیات در شریانهایشان بدود.

به نظر من چنین می‌آید، و این البته بیشتر تفکر نظری است تا حکمت متعارف، که آنچه «جهان مدرن» نامیده می‌شود اساساً وابسته به ادوار تولید و زوال است و اینست که مدرنیسم نوسان ابدی این آونگ را کاملاً صادقانه منعکس می‌کند، به تعبیر نیچه این «ارزشگذاری در فراسوی همه ارزشها» است، این فنای توفیقات قبلی و ثابت و ارزشمند است. این سه آوانگاردی که پیشتر ذکر کردم مانند یک شرکت چندملیتی متجاوز در صدد تسخیر بازارهای تازه برآمدند و هرگز از آنچه قبلاً انجام شده بود خشنود نبودند و همواره به معارضة بعدی رو می‌آوردند؛ «نوآوری یا مردن»، تغییر دائمی یا تحجر، نابودی پیوسته برای آفریدن دوباره، خبر دارم که در بانک هنگ‌کنگ، به معماری فاستر، آنها یک سوم نقشه اصلی و سازمان را سال گذشته تغییر دادند و تصمیم دارند که در آینده نیز به این‌گونه نوسازها ادامه دهند. اگر این بازسازی واقعبینانه مجامع مالی امروز است، این امر در تولید هنر و معماری نیز مستقیماً منعکس می‌شود.

نتایج منفی این وضعیت را کارل مارکس در بیانیه کمونیستی بسیار شاعرانه بیان کرده است. پیش از آنکه سطرهای مشهوری را نقل کنم که برای مفهوم آوانگارد استلزاماتی دربر دارند، ادای دین می‌کنم به مارشال برمن و اثر مهم او در باره مدرنیسم که نام آن از سخنان مارکس گرفته شده، هر چه جامد است در هوا حل می‌شود؛ چون برمن کسی است که به ما نشان داده است مارکس تا چه مقدار واقعاً مدرنیست بود و حتی این مدرنیسم او تا چه نقطه‌ای می‌رسید و او تا چه اندازه‌ای پویایی طلبی و به خود تحقق بخشیدن بورژوازی را می‌ستود. البته مارکس در صدد به زیر کشیدن سرمایه‌داری بود و مانند

پسر نمونه بورژوازی از طبقه خودش نفرت داشت، اما در این عشق / نفرت داشتنها برخلاف آوانگاردهای نمونه ۱۶۰ سال گذشته نبود که در صدد براندازی اسلاف بلافصل خودشان، یعنی نسل پدرانشان، برمی آمدند؛ چون به مشرب و پیام یکتای خودشان پی می بردند. کارل مارکس در باره انقلاب دائمی، یا آوانگارد مشربی بودژوازی نوشت:

بورژوازی نمی تواند بدون ابزارهای دائماً انقلابگر تولید وجود داشته باشد و همچنین است روابط و مناسبات تولید و به همراه آنها کل روابط جامعه. اما، بعکس، حفظ شیوه های قدیمی تولید به صورت دست نخورده، نخستین شرط وجود همه طبقات صنعتی اولیه بود. انقلابی شدن دائم تولید، تزلزل لاینقطع همه شرایط اجتماعی، پایداری بی یقینی و آشوب ممیز عصر بورژوازی از همه اعصار نخستین است. همه ثابتات، روابط زود منجمد، همراه با زنجیره پیشداوریهای قدیم و قابل احترام و اعتقادهایشان به دور ریخته می شسوند، و همه روابط به تازگی شکل گرفته پیش از آنکه بتوانند سخت و محکم شوند بی مصرف می گردند. هر چه جامد است در هوا حل می شود. هر چه مقدس است دنیوی می شود و انسان سرانجام ناگزیر می شود، با حواس هوشیار، با شرایط واقعی زندگی خودش و روابطش با هم نوع خودش مواجه شود.

با اینکه این نابودی پیوسته تا اندازه ای نیست انگارانه است، همان طور که مارکس و نیچه پی بردند، توان بسیار عظیمی را برای خلاقیت و به خود تحقق بخشیدن آزاد می کند - رشد و تکامل یک یک افراد و کل جامعه. به یاد آوریم که توماس جفرسون، پس از برخورداری از توان به خود تحقق بخشی انقلاب امریکا برای نسل

خودش، خواستار ضمانت «حق انقلاب» برای یک یک نسلهای آینده شد، چیزی که در جهان سیاست کاملاً رخ نداده است، ولی در اقتصاد سرمایه داری و هنر و بازارهای معماری وجود دارد.

آدولف لوس، معمار و نظریه پرداز، کسی بود که در ابتدای این قرن مفهوم بورژوازی را با سبک مدرنیسم مرتبط کرد. لوس، مانند بسیاری از نویسندگان قرن نوزدهم، از فقدان فرهنگ اصیلی که قابل مقایسه با فرهنگ گذشته ماقبل صنعتی باشد شکوه کرد. در حالی که اعصار قبلی سبک بی عیب و نقص و مجموعه ارزشهای خودشان را داشتند، عصر حاضر در التقاط مشربی و نسخه برداری تباه شده: اگر چه آریستوکراسی از سنتهایش دلگرم بود و روستاییان هم بالطبع از غرَب به گندی در تغییر پیروی می کردند، بورژواها که تقریباً در دریا غلت می زدند بالطبع صورت بالاتری از ابتذال [kitsch] را تولید و مصرف می کردند. بنابراین، لوس نتیجه می گیرد که اگر بورژوازی در صدد کشف فرهنگ و سبک اصیل خاص خودش است، باید چنین کاری را در سودمندی، کارکرد و کارایی انجام دهند، یعنی، در یادبودهای بزرگ و ساده ای که فرماندهان صنعت به طور ناخودآگاه در هر جایی می آفرینند: پلها، آسمانخراشها و آثار مهندسی.

این تأویل مدرنیسم، یعنی فرهنگ بورژوایی اصیل را تا جایی که می دانم، لوس به همین صورت بیان نکرده است، ولی از خلال نوشته های او این تأویل به ذهن خطور می کند. این تأویل احتمالاً تأویلی نیست که تصویب گسترده بیابد، چون طبقه متوسط تصویری پویا از خودش دارد و از بورژوازی به عنوان طبقه نیز کراهت آشکاری دارد (یک تعریف طبقه متوسط این است که نمی خواهد خودش را تصدیق کند). نگرشهای متفاوتی وجود دارد که هر کس می تواند نسبت به این گریز و گم کردن هویت خود اتخاذ کند. نگرش مدرنیستی و مدرنیستی متأخر اغلب اقتباس سبک طبقه کارگراست،

۴. پُست آوانگارد

اما این موقعیت در ده سال گذشته تغییر یافته است، نه به این دلیل که بورژوازی و سرمایه‌داری «در هوا حل شده‌اند»، بلکه به این دلیل که هنرمندان، معماران، منتقدان و عامه مردم مبادرت به فهم این پویاییها کرده‌اند و موضع تازه‌ای گرفته‌اند که من آن را «پُست آوانگارد» می‌خوانم و این شاید بیشتر قابل پیش‌بینی باشد. بدیهی است که عصر تازه این نهاد با سه عنصر قبلی کاملاً متفاوت است - آوانگاردهای پهلوانی، ناب‌پسند، رادیکال - به این دلیل که در صدد فتح قلمروهای تازه بر نمی‌آید؛ زیرا «تکان تازه» دوشامپ که قدیمی شده جایش را به «تکان قدیمی» ماریانی که تازه است می‌دهد.

قلمروی که پُست آوانگارد کشف می‌کند چشم‌اندازی یکسره قدیمی است و تکان‌دهندگی به قصد آن تا جایی است که تابوهای مدرنیستها را برمی‌اندازد - شاید هیچ چیز آن قدر اهمیت نداشته باشد که تصور پیروزمندی و برخورداری بورژوازی از خودش. محض نمونه، ریکاردو بوفیل یوتوپیاگرایی اجتماعی فوریه را می‌پذیرد و آن «*phalanstères*» [خانه‌های اشتراکی مورد نظر فوریه] پهلوانی را می‌سازد که به عنوان «قصرهای مردم» و سیله دگرگونی زندگی طبقه کارگر شوتند؛ این ساختمانها شاید نامناسب و بی‌قواره باشند، اما نه چندان بیشتر از پالادیو [Palladio] به طراحی ویلا روتنداس [Villa Rotondas] و دیگر کلیسا / معابد های اشرافزادگان؛ یا عمارتهای جنوب امریکا که مبتنی بر همین تناسبات اشکال دینی‌اند.

اکثر مدرنیستها و حتی پُست‌مدرنیستها از این آثار اکراه دارند چون استعاره‌های بورژوازی و کلاسیک آنها بسیار آشکار است، اما از قضای روزگار مردمانی که در آنها زندگی می‌کنند اغلب آنها را بر نمونه‌های بدیل مدرنیستها که با همان قیمت عرضه می‌شوند ترجیح

یعنی حالت برهنه و صنعتی زمختی که اکنون هر رستوران شیکی را از توکیو گرفته تا لوس‌آنجلس جذابیت می‌بخشد. تام ولف، در کاریکاتور مضحک خودش از مدرنیسم، از باوهاوس تا خانه ما، تمامی قضیه خودش را بر همین اندیشه واحد مبتنی می‌کند و شگفت‌آور نیست که تا چه مقدار می‌تواند آن را بچلاند و از آن آب بگیرد: این

... سبک باوهاوس از مفروضات نسبتاً محکمی نتیجه شده. نخست اینکه، معماری جدید برای کارگران آفریده می‌شد. مقدس‌ترین هدفها: مسکن کارگر کامل. دوّم آنکه، معماری جدید انعکاس همه چیزهای بورژوازی بود. و چون این در باره هر کسی صدق داشت، معماران و نیز بوروکراتهای سوسیال دموکرات، خود آن شخص نیز به‌طور تحت‌اللفظی «بورژوا» بود، یعنی به معنای اجتماعی کلمه، و بدین سان «بورژوا» لقبی شد که از آن هر چه می‌خواستید مراد می‌کردید. این کلمه به هر چه در زندگیهای مردمان بالاتر از سطح ناوه‌کش دوست نداشتید اشاره داشت. اصل بر فهمیده شدن چیزی نبود که کسی می‌توانست به آن اشاره کند یا از آن سخن بگوید، وقتی که با پوزخندی ویرانگر گفته می‌شد: «چقدر بورژوا».^۹

بنابراین ما از طریق کارل مارکس و آدلف لوس و تام ولف، سه شخص کاملاً متفاوت، به این نتیجه می‌رسیم که مدرنیسم سبک طبیعی بورژوازی است (ولو آنکه در کسوت جینهای آبی‌رنگ و تیرهای I مانند ظاهر شود) و این حاکی از این معناست که آوانگاردی که مدرنیسم را به جلو می‌راند مستقیماً پویایی سرمایه‌داری را منعکس می‌کند و امواج تازه نابودی و ساختن آن و جنبشهای سالانه و «ایسم‌ها» بی‌کی بعد از دیگری می‌آیند همچون فصول قابل پیش‌بینی‌اند.

می‌دهند. «ماشینهای» لوکور بوزیه «برای زیستن»، یعنی مسکن انبوه مبتنی بر انتزاع و تشبیه به ماشین را طبقه کارگر استقبال نکرده است. مراد یا این بود که طبقه کارگر آنها را دوست بدارد یا ذوق این طبقه بهتر شود و دوست داشتن آنها را بیاموزد. معماری پُست‌مدرن، بیش از پُست‌مدرنیسم در هنرهای دیگر، با این‌گونه ناکامیهای روشن مدرنیسم روبه‌رو شده است، مانند انهدام دو ماهه شهرکهای درمان‌ناپذیر؛ و این است دلیل اینکه چرا معماری پُست‌مدرن این‌گونه مستقیم با «مرگ مدرنیسم» مواجه شده است. چرا که نوسازی (مدرنیزاسیون)، نیروهای ویرانگر / سازنده نوسازی شهری و سرمایه‌داری هیچ‌کجا آن‌قدر ظاهر نیستند که در محیط.

بدین ترتیب، پُست‌آوانگارد نه تنها تصدیق می‌کند که بورژواست، بلکه با انجام دادن این کار ذوقهای مبتنی بر طبقه را نیز بازمی‌شناسد، و ذوقهای دیگر را نیز در ذات خودشان معتبر می‌شمارد. و از این‌روست تعریف آن به سبک التقاطی، و از این‌روست فلسفه کثرت‌انگاری و مشارکت آن، و از این‌روست استراتژی – به بیان وتوریوس و دیگران از جمله خودم – طراحی آن که تا اندازه‌ای در رمزگان استفاده‌کنندگان قرار دارد.

این سیمای هنر و معماری معاصر را هوارد فاکس در نمایشگاه و فهرست آوانگارد در دهه ۸۰ ذیل مقوله «اجتماع، ارزشهای مشترک و فرهنگ» بحث کرده است. در اینجا، او همچون هر جای دیگر روباهی [fox] بصیر و زیرک است و استدلال می‌کند که آوانگارد کنونی مانند آوانگارد گذشته است، چون با بسیاری از همان مسائل سروکار دارد – به استثنای اختلاف در طرف. فاکس زیرک یک به یک نشان می‌دهد که آوانگارد دهه ۱۹۸۰ همه چکهای آوانگارد ۱۶۰ سال گذشته را باطل کرد. حال به این پرسش می‌رسیم: «پس چرا آن را آوانگارد می‌نامیم؟» به یاد آوریم تعریف باز تولید را: «باز تولید دقیقاً مانند اصل است مگر از هر حیث».

اما، دیگر مميزات معرف آوانگارد

چیستند؟ این پُست‌آوانگارد اکنون نسبتی تازه با جامعه دارد، مخاطبانی وسیع با فرهنگها و ذوقهای متفاوت. هنر آن از دیدگاههای بسیار متفاوتی به یکباره ادراک می‌شود، لذا بناگزیبر رندانه [ironic] و کثیرالرموز است و مانند اثر آر بی کیتای و روبرت لونگو، چندین تأویل ناپیوسته به دست می‌دهد و مبتنی بر چشم‌اندازهای متعدد و نقاط محوشونده متفاوتی است. هماهنگیهای روایی و محلی و نمادشناسی بازگشته‌اند، اما به همان‌سان که در گذشته ماقبل مدرن بودند، به راه‌حلی واحد و به یک جهان‌بینی یا مابعدالطبیعه واحد اشاره نمی‌کنند.

پُست‌مدرنیسم به این معنا هنوز تا اندازه‌ای مدرن است، و کشفیات سه شخص مشهور، شخصیت‌های عهد قدیم: مارکس و فروید و آینشتاین – و نیز کامل‌کنندگان رسالت آنها از انبیای عهد جدید – لوی استروس، چامسکی و فوکو. یک شکل عام یا مضمون عام، در معماری پُست‌مدرن، این مابعدالطبیعه جدید را کاملاً جاندار نشان می‌دهد و هر کس می‌تواند مشابهاتی در هنر بیابد: بازگشت به مرکز غایب، مرکزی که نمی‌توان دید؛ بازگشت به میدانهای بزرگ [plaza] مدور واقع در قلب شهر، مراد از آن بخشیدن نوعی مرکزیت جاست، چیزی که در شهرسازی مدرن نبود. آراتا ایسوزاکی [Arata Isozaki]، مایکل گریوز، ریکاردو بوفیل، چارلز مور، جیمز استرلینگ – همه پُست‌مدرنیست واقعی – این اشکال اجتماع کردن، این میدانهای محصور، این عمارتهای مدور و گنبدی، این شهرهای مرکزدار را عرضه کردند – اما این مرکز خالی ماند، نشانه خلأ در قلب جامعه، با فقدان شمایی مناسب برای جاگرفتن در بالای محراب. آنها فضای اجتماعی لازم برای به‌وجود آمدن قلمرو عامه را فراهم کردند، آنها این فضا را با سنگ‌کاریهای محکم و زیبا زینت بخشیدند، اما سپس دست‌کاری آخر را به عهده جامعه‌ای لاداری گذاشتند؛ پیکرتراشی، نقاشی، یا مصنوعی که به آن تعریف دقیق

می‌بخشید. بسیاری از نقاشیهای پُست‌مدرن نمایانگر جستجوی این مرکز ناپیدایند و از این‌رو، چنانکه در معماری، در پی اولویت صنعت بدیمی «التفات» [the presence of the absence].

برای نتیجه‌گیری می‌خواهم به استعاره نظامی مورد بحث خودمان برگردم و پیرسم که چه مقدار را می‌توان به سلامت برد. پُست‌آوانگارد از پی این سه تن قبلی می‌آید و لذا این لفظ در توصیف جایگاه آن کاملاً دقیق است: در الفاظ جنگی (پست‌آوانگارد) در خط جبهه نیست، اما در پله دَرَم است، corps d'élite [صف نخبگان] نیست، بلکه صف آنهاست که در اواخر نبرد می‌رسند و تیر خلاصی را می‌زنند. بزرگترین نیروی پُست‌آوانگارد تشخیص آن چیزی است که اسلافش نتوانست بر خودش بپذیرد؛ اینکه بخش کوچکی از طبقه قدرتمند متوسط است که به نحوی خستگی‌ناپذیر جهان را به طرقی دگرگون می‌کند که به‌طور همزمان نابودکننده و سازنده‌اند. پُست‌آوانگارد در صدد مخفی کردن دانشی که به خودش دارد نیست، یا وانمود نمی‌کند که می‌تواند طبقه کارگر را رهبری کند یا بر تناقضات موجود میان زندگی و هنر غالب آید، برنامه‌ها و داعیه‌های آوانگارد‌های قبلی؛ و در این بازشناسی معتدلانه از خودش نوع خاص خودش از اصالت را مطرح می‌کند. پُست‌آوانگارد در خصوص نقش محدود نخبگان خود برگزیده در جامعه واقع‌گرایانه رفتار می‌کند؛ شاید معیارهایی وضع کند، آنچه را مناسب پیشه‌های مختلف است تعریف کند، اما در جبهه عام و وسیع قدم نمی‌گذارد، چنانکه آوانگارد در دهه ۱۹۲۰ انجام می‌داد، چون هیچ دشمنی ندارد که بر آن پیروز شود جز خودش - در مقیاسی عظیم. و این لطیفه‌گویی یا تناقض‌نمایی پُست‌آوانگارد است: به عنوان آوانگارد وجود ندارد، چون همه جا هست و هیچ‌کجا نیست، مجموعه‌ای از افراد پراکنده در سراسر جهان‌اند، و با این همه هنوز یک جنبش فرهنگی مشترک و گل و گشاد در

میان آنها می‌اند که «از پی» نبردهای قبلی می‌آیند. همه آوانگارد‌های گذشته معتقد بودند که انسانیت به جایی می‌رفت و این شادی آنها بود و وظیفه کشف سرزمین تازه و دیدن اینکه مردم در زمانی به آنجا رسیدند؛ پُست‌آوانگارد معتقد است که انسانیت به یک باره در چندین جهت مختلف راه می‌پوید، برخی از این راهها معتبرتر از راههای دیگرند، و وظیفه آنها راهنما بودن و منتقد بودن است. بی‌شک ما نیاز به کلمه خوبی برای این نهاد گل و گشاد داریم، این گروه فشار و مجموعه‌ای از گروه‌ها که اکنون در دهکده جهانی عمل می‌کنند، که به سرعت و به نحوی مؤثر با یکدیگر در قاره‌های مختلف تبادل نظر می‌کنند: «نخبگان فرهنگی»، «طبقه روشنفکران»، «گروه ذی‌علاقه»، «ارباب فن»، «اهل علم [clerisy]»، چون هیچ‌یک از اینها چندان مؤثر واقع نمی‌شد به برجسب تقریباً نامناسب عنوان مقاله خودم تکیه می‌کنم. دست‌کم استعاره محلی آن بسیار دقیق است.

پی‌نویسها:

* این مقاله ترجمه‌ای است از:
Charles Jencks, "The Post-Avant-Garde", in *New Art*, ed.
by Andreas Papadakis, Clare Farrow and Nicola
Hodges, Academy Editions, London 1991, pp.107-112.

1. Robert Hughes, "Ten Years That Buried the Avant-Garde", *Sunday Times Magazine*, December 1979 - January 1980, p.18.
2. Henry de Saint-Simon, *Opinions litteraires, philosophiques et industrielles*, Paris, 1825, quoted in Donald Drew Egbert, *Social Radicalism and the Arts: Western Europe*, Alfred A Knopf, NY, 1970, p.121.
3. *Ibid.*, pp. 121-2.

۴. به نقل از:

Renato Poggioli, *The Theory of the Avant-Garde*, Harvard University Press, Cambridge, Mass, p.9.

5. Peter Burger, *Theory of the Avant-Garde*, translated from the German by Michael Shaw, University of Minneapolis, 1984 (Original text 1974, 1980).

6. Dwight Macdonald, "A Theory of Mass Culture", *Diogenes*, No.3, Summer, 1953, pp. 1-17, reprinted in *Mass Culture and the Popular Arts in America*, ed., Bernard Rosenberg and David Manning White, The Free Press, NY, pp. 59-73.

7. Harold Rosenberg, "The Art World: Confrontation", *The New Yorker*, June 8, 1970, p.54.

8. SoHo. ناحیه‌ای در غرب لندن که رستورانهای خارجی آن مشهور است. - م.

9. Tom Wolfe, *From Bauhaus to Our House*, Pocket Books, NY, 1981, p.17.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی