

A NEW Experience
Conceptual Art

• هنر لشتنق

تجربه‌ای‌هنر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کولارشیون "دوسین نمایشگاه هنر مفهومی" ممکن است دیرهنگام به نظر آید، اما قرار گرفتن آن در کنار مباحث نظری "هنر مفهومی" باعث پیوند آنها با رویدادهای داخل ایران می‌شود؛ همچنین مدخلی است برای نقل گفته‌های هترمندان و اندیشمندان هنری حاضر در موزه، که در واقع گلدر زمان - دست کم طی این چند ماه گذشته - نمی‌توانند گرد کهنه‌گویی بر آنها بپاشند.

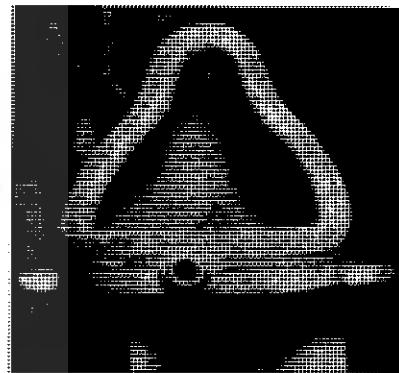
پژوهش‌های هنرمند به تنهایی از عهده‌ی مخابج برنامی آید. به‌همین دلیل، موزه با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داشت، ۵۰٪ هزینه‌ها را به عهده گرفت که در زمینه ارائه امکانات چاپ با برای در اختیار گذاشتن ویدئو پروژکشن هزینه شد.

متاسفانه، فضای موزه آنقدر وسعت ندارد که بتوان این آثار را در آن جای داد و نگهداری کرد. کلکسیون‌ها نیز به ندرت اثری را مناسب افزوده شدن به گنجینه‌ی خود می‌دانند؛ مگر آثار هنرمندان خیلی بهتر که از شهرت جهانی برخوردار باشند.

معمولًا بخش اعظم آثار مفهومی ناپایدار است و تنها در عکس و فیلم‌هایی که از چنین نمایشگاه‌هایی تهیه می‌شود، پایدار می‌ماند. در خارج از ایران، مؤسسه‌ای هستند که بنا بر ذوق، سلیقه و مقتضیات حرفه‌ای خود، برخی از این آثار را خریداری و در فضای داخلی یا بیرونی سازمان خود به نمایش می‌گذارند. برای مثال، یکی از کارهای نمایشگاه امسال از سوی نمایشگاه قرآن خریداری و در آن‌جا به نمایش گذاشته شد.

قدرت مسلم، بودجه و فضای مناسب در برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست حرف اول را می‌زنند. نمایشگاه‌های هنر مفهومی از مرحله‌ی آغاز تا اجرا، هر هزینه‌ی غیرقابل پیش‌بینی نشده‌ای را ممکن است در خود

۶۶ کار، از میان ۱۲۰۰ طرح رسیده به دبیرخانه‌ی جشنواره، به مرحله‌ی نهایی راه پیدا کردند و امكان نمایش یافتند. شاخص اصلی برای حضور در نمایشگاه، موضوع طرح و توجه به ویژگی‌های هنر ملی بود. توانمندی هنرمند در اجرای کار، متناسب بودن اثر با مجموعه‌ی دیگر آثار و امکانات موزه از دیگر معیارهای حضور در این نمایشگاه به شمار می‌آمد. غلام‌حسین نامی، حمیدرضا سوری، دکتر احمد تادعلیان، دکتر اصغر کنشچیان مقدم، بهنام کامرانی و عبدالمجید حسینی راد اعضای هیئت انتخاب دومین نمایشگاه هنر مفهومی بودند.

دومین نمایشگاه هنر مفهومی در حالی به پایان رسید که بودجه‌ای معادل ۱۰۰ میلیون تoman برای آن صرف شد. حمایت‌کنندگانی چون شرکت «صالیران» و «ایمازگرافیک» به آن کمک کردند.

عبدالmajid حسینی راد، دبیر نمایشگاه، درباره‌ی ناکافی بودن بودجه‌ای در اختیار می‌گوید: هنر کانسپت [مفهوم] هنر گرانی است و برگزاری نمایشگاهی از هنر مفهومی، بودجه‌ی قابل ملاحظه‌ای را نیاز دارد. این گونه آثار عموماً

فرو بدهد.

درین پاکیاز (۱۳۷۸:۴۰۳)، هنر مفهومی (conceptual art) را چنین تعریف می‌کند:

قالب و نظریه‌ای در هنر غرب که از او اخیر دهه‌ی ۶۰ پس از مبتدیان آرت [هنر کیمنه] پدیدار شد و سرآغاز مدرنیسم بود (شل یویت در سال ۱۹۶۷، این اصطلاح را برای توصیف آثار خودش و آثار همانند آن، که «مشارکت ذهن تماشاگر را بیش از چشم با عاطفه‌ی او می‌طلبد»، به کار برد.

در این نظریه، مفهوم (انگاشت کلی از موارد خاص) اهمیت دارد و ته چگونگی ارائه‌ی آن، فکر هنرمند مهم است و نه شیء هنری. هدف رسانیدن مفهوم‌ها یا ایده‌ها به مخاطب است. وسیله‌ی بیان هر چه باشد در نتیجه‌ی آن «کان» است. قالب‌های هنری متداول نیز امری غیرلازم است. بنابراین، «هنرمندان مفهومی»، انگاره‌ها و اطلاعات مورد نظرشان را به مدد مواد گوناگون و ناهمخوان - چون مقاله، عکس، سند، نقشه، فیلم سینمایی یا ویدیویی و جز این‌ها - و نیز از طریق زبان گفتاری به مخاطبان انتقال می‌دهند.

«داغلام هیوئلر، جوزف کاسوت، لارنس وینر، بروس نومن از میان آمریکاییان، و گروه هنر و زبان از میان انگلیسیان، جزء نمایندگان کانسپچوآل آرت [هنر مفهومی] بوده‌اند.» (پاکیاز ۱۳۷۸:۴۰۳)

جنیش هنری «آزاد بزای همه» در سطحی گسترده از او اوسط دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شد و حدود یک دهه دوام داشت.

هنری که مستلزم توجه و مشارکت ذهنی تماشاگر بود و با مردودشمردن شیء یا اثر هنری منحصر به فرد، بدیل‌های را جست‌وجو می‌کرد تا چایگزین فضای بسته‌ی نمایشگاه‌های هنری و نظام جهانی دادوستد آثار هنری کند.

در ایران، تجربه‌ی عملی هنر مفهومی به سال‌های خیلی تزدیک بر می‌گردد. گرچه هنرمندان نسل قدیم، برویژه در رشتی هنرهای تجسمی، شناس ارائه‌ی اثر یا آثاری را در این گونه‌ی هنری حتی در اواخر دهه‌ی ۵۰ و اوایل دهه‌ی ۶۰ نیز داشته‌اند، اما برای نسل جوان‌تر، مفهوم‌گرایی [یا به عبارت دیگر، "مفهوم‌نگاری" یا کانسپچوالیسم] هنوز آنقدر تازه و بکر است که بخراحتند درباره‌اشن به تجربه دست بزنند.

این جنبش عرصه‌ی گسترده و بسیار متنوعی از فعالیت‌های هنری را، که به «هنر مفهومی»، «هنر اندیشه» (idea art) یا «هنر اطلاعات» (information art) مشهور بودند، و در کنار آن‌ها گرایش‌های فرعی مشابهی چون «هنر بدن» (body art)، و «هنر اجرایی» (performance art) نیز وجود داشت، دربرمی‌گرفت.

◆ «هنر مفهوم‌گرایی هنر خصوصی‌سازی نیست؛ گرچه خصوصی‌سازی هم می‌تواند در آن سهم داشته باشد. هنر مفهوم‌گرایی می‌تواند یک شرکت باشد با مسئولیت محدود ولی با مشارکت نامحدود.»

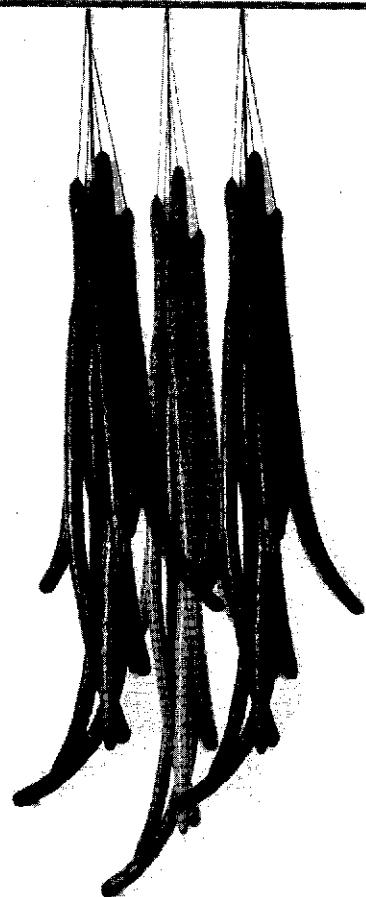
این نهضت بخشی از حرکت گسترده‌تری بود که طی آن شیء یا اثر هنری به مفهوم سنتی آن (یعنی کالای لوکس منحصر به فرد و در عین حال منقول و همواره‌فروشی) طرد و تحفیر می‌شود و به شکل بسی‌سابقه‌ای بر «ایده‌ها» و «اندیشه‌ها» تأکید می‌گردد؛ ایده‌هایی در باب هنر، طیف گسترده و بی‌نظمی از اطلاعات، موضوعات و نکات جالبی که به آسانی در قالب یک شیء نمی‌گنجد و آن‌ها را باید در قالب پیشنهادهای مکتب، عکس، سند، نقشه، جدول، فیلم و ویدئو و حتی به مدد استفاده‌ی هنرمند از یکن خویش، و مهم‌تر از همه به یاری زیان ارائه کرد.

در نتیجه، هنری پدید آمد که صرف‌نظر از فرمی که می‌گرفت یا نمی‌گرفت، کامل‌ترین و پیچیده‌ترین شکل هستی خود را در ذهن هنرمندان و مخاطبانشان پیدا می‌کرد؛

آنچه در چند سال گذشته به طور پراکنده، رسمی و گاه غیررسمی در نگارخانه‌ها و یا هر مکان دیگری درباره این هنر به نمایش درآمده نشان داده این هنر قادر است راه خود را در جامعه‌ی هنر معاصر ایران بپیماید. تعداد قابل توجهی که بریزه طی دو دوره برگزاری نمایشگاه هنر مفهومی به تماشای آثار آمده‌اند حاکی از علاقه‌ی مخاطبان بالقوه‌ای است که می‌خواهند با اشتیاق مسیر را برای ورود هر هنر مدرن و قابل تأملی باز کنند. بخصوص در نمایشگاه اخیر، آثاری که رنگی از فرهنگ بومی و زبان ملی این سرزمین داشتند هنری خلاق و همگون را در منظر تماشا گذاشته بودند.

ابراهیم حقیقی، گرافیستی که با «هنر ویدئو» (video art) در نمایشگاه حضور داشت، در این باره می‌گوید:

خیلی از کارهایی که در نمایشگاه بود، مشابهت‌های زیادی با آثار همانند خارجی داشت. باید زمان مناسبی یگنردد تا شیوه‌ی هنر مفهومی در ذهن هنرمندان جوان به‌شکل درستی رسوب کند و جایی‌گیرد. باید رفتار هنری ما به زبان ملی ما تزدیک شود. مثل مواردی که برای اجرای یک نمایشنامه‌ی خارجی، آن را با فرهنگ ایرانی هماهنگ می‌کنیم. شاید حتی این هم مثال خوبی نباشد، چون ما نمایشنامه‌نویسان خوب بسیاری داریم که به شکل حرفه‌ای نمایشنامه می‌نویسند و خیلی درست در دل آداب و سنت‌های ما غور می‌کنند و آن‌ها را انعکاس می‌دهند.

بنابراین، شاید بتوان آثار حاضر و آماده را نمونه‌ی اصلی و اولیه‌ی هنر مفهومی معرفی کرد؛ آثاری که آکاها نه و شاید با بی‌حرمتی، هم شأن و منزلت هنری خود را و هم مفهوم چندگانه‌ی نمایشگاه‌های هنری و معیارهای نقد و داوری (و البته توقعات مخاطبان را) زیر سؤال می‌بردند.

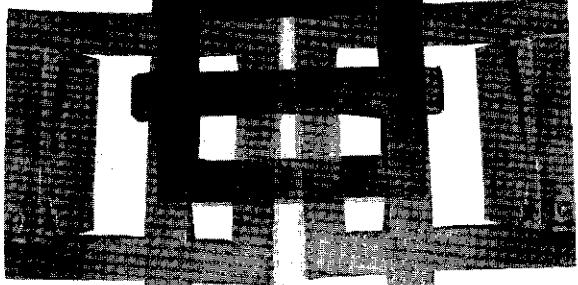

◆ درست است که هنر جدید، به مثابه ای ابزاری نوین قابلیت استفاده دارد، اما این نمی‌تواند به معنی قطع ریشه‌ی تفکر نهادینه شده در یک فرد باشد. دسترسی به هنر جدید به مفهوم دورریختن اندیشه و تفکر قدیم نیست؛ زیرا قرار نیست با تغییر ظرف، مظروف نیز عوض شود

بهمن جلالی، هنرمند عکاس ایرانی، آثار جوانان شرکت‌کننده در نمایشگاه را به مراتب مشهورانه‌تر از آثار قدیمی مان پیشکسوت من داند:

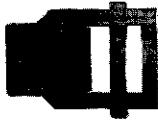
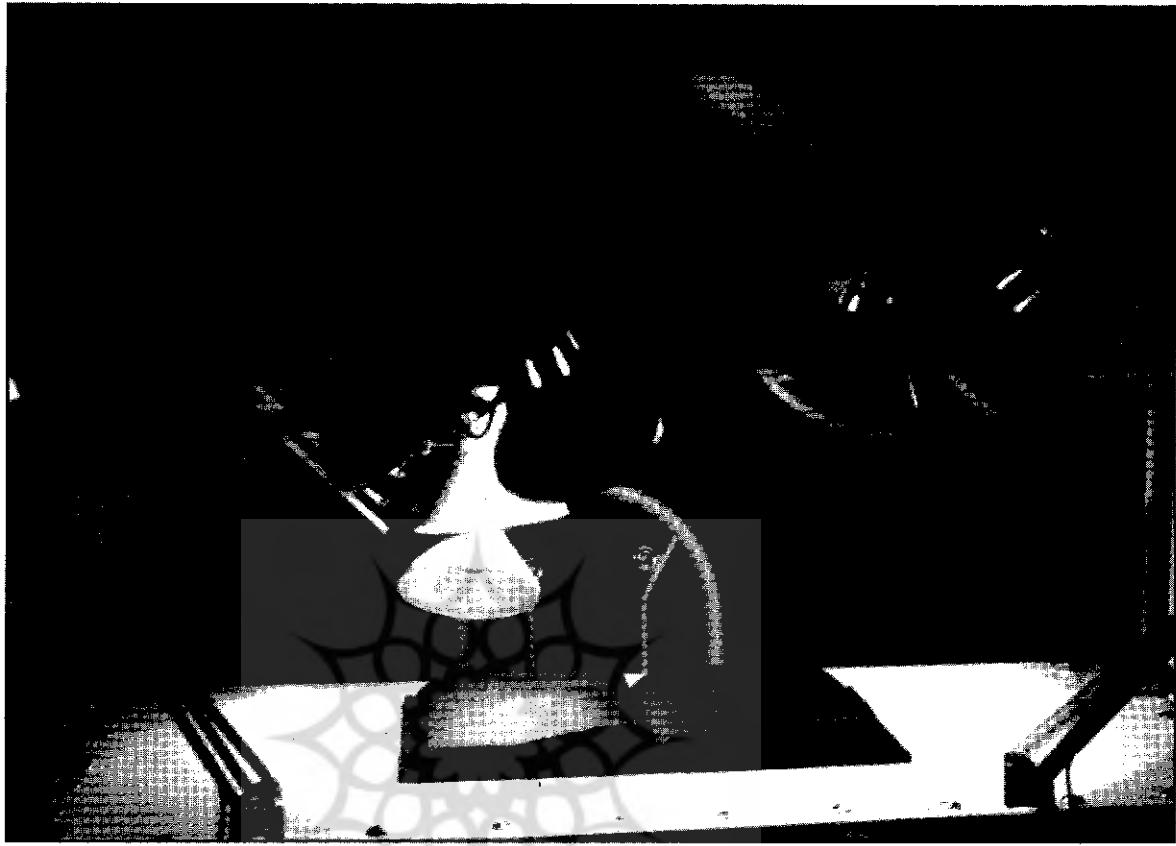
جوان‌ها پیشروتر بودند؛ و حتی اگر کارهایشان به نظر خام بیاید، باز هم باید آنان را تحسین کرد. خیلی از کسانی که با تجربه‌ی سی‌چهل ساله در نمایشگاه حضور یافته بودند از همان آثار قدیمی ۲۰-۳۰ سال پیش خود استفاده کرده بودند؛ ولی جوان‌ها در این نمایشگاه فوق العاده بودند.

به هر حال، گستاخی که به خاطر انقلاب سیان نسل قدیم و جدید ایجاد شد، موجب شده که دانش، اطلاعات و تجربه‌های مفید نسل پیش به این نسل منتقل نشود. اما در عرض این نسل به دلیل جوانی، شهامت و جسارت عرضه دارد؛ در حالی که در هنرمند نسل قبل، به دلیل مقتضبات سنی، دیگر چنین تھوری نیست.

بله، می‌توان درباره‌ی کارهای آنان قضایت کرد. اما این داوری می‌بایست با توجه به بسترهی که آن‌ها برای کار داشته‌اند، صورت گیرد؛ یعنی امکانات آن‌ها، تجربیاتشان و حتی بودجه‌ای که در اختیار داشته‌اند. از یاد نبریم این نکته‌ی مهم را که در دانشگاه‌های ما چه کسانی و از روی چه منابعی تدریس می‌کنند. مگر جز این است که در تمام بازار کتاب، تنها به اندازه‌ی انگلستان دست‌های ایمان می‌توانیم درباره‌ی همین هنر مفهومی کتابی بیدا کیم. چه منابع تازه‌ای تألیف یا ترجمه شده است؟ دانشجویان هنرهای تجسمی چه می‌خوانند؟ چه چیزهایی را یاد می‌گیرند؟ و چقدر با دانش روز همگام‌اند؟ اصلاً چقدر امکان تجربه کردن را دارند؟ باید خودمان را با جوانانی که چنین بستر محدودی برای رشد و یادگیری دارند، مقایسه کنیم. باید واقع‌بین باشیم.

این واقعیتی است که در تمام این کشور بزرگ، تنها یک موزه‌ی فعال (با نمایشگاه‌های مدام) در زمینه‌ی هنرهای معاصر وجود دارد. و شاید درست به همین دلیل است که

شرکت‌کنندگان در نمایشگاه، در آخرین روز نمایش آثارشان،
باید به اجبار آثار خود را اوراق کنند و از بین ببرند.
نمی‌توان از موزه‌ی هنرهاي معاصر كه فضایي محدود و
بودجه‌ای به مراتب محدودتر در اختیار دارد، خواست تا آثار
را در فضای خود محفوظ بدارد. حتی با اطمینان نمی‌توان
چشم به راه کلکسیونرها بودا و بدیختانه حتی اپیدمی فرهنگ
در این سرزمین آنقدر شیوع نیافته که مثل همه جای دنیا،
مدیران سازمان‌های مختلف و یا افراد معمولی به موزه‌ها
بروند و برای فرهنگی کردن محیط کار و زندگی‌شان،
خریدهای فرهنگی و هنری بکنند!

هم قرار گرفته‌اند. اساساً وقتی برای درک مفهومی یک دوره‌ی تجربی و درونی طنی نشود، آثار بسیار جوادآمده دچار تشتت می‌شوند و این پراکندگی به بیتنده‌ی اثر نیز منتقل می‌شود. این که ما عکس خودمان را هنگام صرف غذا پشت میز غذاخوری به نمایش بگذاریم، در نمایشگاهی با عنوان «هنر مفهومی» چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا طیف وسیع هنر مفهومی هر چیز و هر شکلی را شامل می‌شود؟

◆ مفهومی بودن هنر صرفاً به معنی نگاه جدید به اشیاء نیست؛ بلکه هیئت تازه‌ای که اشیاء می‌توانند در آن ظاهر شوند نیز اهمیت دارد

من فکر می‌کنم به این ترتیب نه تنها هنرمندان مخاطب آثار، بلکه مردمی که به تماشای این آثار می‌آینند نیز دچار تشتت فکر و تغایر مستفاوتی می‌شوند، چون آثار یک دستی شان را در این پراکندگی از دست می‌دهند. باید توجه کرد که «تنوع» با «بلیشو» فرق دارد. هنر مفهوم‌گرا در دنیا، در تعامل، رقابت و مباحثه‌ی اندیشه‌ها است که به بار نشسته است. شاید یکی از دلایل این تشتت عدم ساخت آثار با فرهنگ و زیان ملی باشد. حال آنکه باید دانست برای مثال، آثار هنر مفهومی در آمریکا با

محسن راستانی، هنرمند شناخته‌شده‌ی رشتی عکاسی، در هر حال فکر می‌کند که ما اساساً در بطن چالش‌های موجود هنری روز دنیا قرار نداریم:

ابن‌که ما در دل این چالش‌ها نیستیم، خود به خود هنرمند ایرانی را در تعابیری که از یک هنر خاص در ذهن می‌پرورد، دچار مشکل می‌کند. شاید این مشکل در درونی ترین لایه‌ی ذهن یک هنرمند پنهان باشد و اصلًا نمود بیرونی هم نداشته باشد؛ اما همین احساس پنهان، درست، وقتی چهره می‌کند که ما در برقراری ارتباط با آثار عدم درک و نفهمیدن می‌شویم. این عدم درک اثر در هنرمند ایرانی سابقه‌ی طولانی دارد. برای مثال، همین نمایشگاه در اولین قدم‌هایش نتوانسته انسجام مناسبی بیابد و ریز و درشت و خیر و شر در آن به هم آمیخته است. آثار در پراکندگی و بلیشویی آزاردهنده کنار

چون مفهوم اصلی کاملاً کلی است. به هر روی، هنر مفهوم‌گرا در نتیجه‌ی مجموعه‌آرایی پدید آمده است، که سوابق تاریخی قابل توجهی بروای آن وجود دارد.

هنگامی که این هنر به ظهور رسید، تصور بسیاری بر این بود که گونه‌ای از هنر فاقد موضوع خلق شده است؛ لیکن به سرعت آشکار گردد که موضوع در این جنبش نوین هنری خود هنرمند و رابطه‌ی او با جامعه و فرآیند آفرینش هنر است. ماده‌ی اصلی هنر مفهومی تفکر و زبان است و دقیقاً با تمسک این دو رکن بود که در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، هنگامی که توجهات هنرپیشو را به سوی هنر محتوای و «موضوع و محور» معطوف بود، این هنر به عنوان رقیب قدرتمند سر برآوردشت.

حسین خسروجردی، هنرمند گرافیست، حسن برگزاری نمایشگاه هنر مفهومی را درک هنرمند معاصر ایرانی از آخرين و تازه‌ترین دستاوردهای هنر پلاستیک - هنرهای تجسمی - می‌داند:

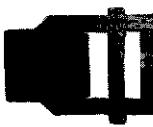
درست است که هنر جدید، به مثابه‌ی ابزار نوین قابلیت استفاده دارد، اما این نعمی تواند به معنی قطع ریشه‌ی تفکر تهادینه شده در یک فرد باشد. دسترسی به هنر جدید به مفهوم دور ریختن اندیشه و تفکر قدیم نیست؛ زیرا قرار نیست با تغییر ظرف، مظروف نیز عوض شود. جریانات هنری جدید می‌توانند ظروف زیباتری

نوع آثار هنر مفهومی در بلوك شرق متفاوت است. درست است که کلیت این هنر جهانی است، اما در هر جغرافیایی که پرواز می‌گیرد، از آب و هوای همان منطقه هرا و نفس می‌گیرد.

این که برای ارائه‌ی آثار، یک منصر خاص تعیین می‌شود، روح آثار را به هم نزدیکاتر می‌کند و به آن‌ها یک‌دستی و سنتیت می‌بخشد. این درست است که در هنر مفهومی، هنرمند برای خلق رها می‌شود؛ اما آیا این رهایی و آزادی حق دارد کلیت اثر را بی‌مفهوم و بی‌معنی سازد؟

باید میان جسارتِ بدون‌اندیشه و اندیشه‌ی جسارت‌آمیز تفاوت قائل شد. میان این که مخاطب اثر دچار گیجی و سودگرمی شود، تا آن‌که اثری او را به تأمل و فکر و ادارد، تفاوت زیادی است. البته این حقیقتی است که هنر مفهومی در هر اجتماعی، بنا به مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موجود در آن جامعه رخ می‌نماید. به همین دلیل هنگامی که به آثار نمایش‌داده شده در نمایشگاه‌های اروپایی یا آمریکایی نگاه می‌کنیم، کمتر دچار حیرت می‌شویم، زیرا آثار خلق شده یا بومی‌اند یا فرابومی؛ و در هر حال اغلب قابل درک‌اند.

مفهومی‌بودن هنر صرفاً به معنی نگاه جدید به اشیاء نیست؛ بلکه هیئت تازه‌ای که اشیاء می‌توانند در آن ظاهر شوند نیز اهمیت دارد. این مفاهیم گاه موفق‌اند و گاه موقفيت آمیز نیستند،

می‌گیرد و در این راه، از هر وسیله و موادی که با ذهنیت‌های هنرمند سازگاری داشته باشد، یاری می‌جویند.

نخستین ظهر هنر مفهومی، همانند هنر مینیمال [کمینه]، به تبیه‌های دوم دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد. یکی از اولین نمونه‌های این جنبش هنری، که اکنون اثر کلاسیک این جریان محسوب می‌شود، «یک و سه صندلی» اثر جوزف کوسووی است. این اثر عبارت است از یک صندلی چوبی تاشو، یک عکس از همان صندلی و یک عکس بزرگ‌شده از تعریف صندلی در دائره‌المعارف. با نمایش این چیدمان، در واقع هنرمند این برش را در برایر دیدگان بیشتری خود می‌گذارد که کدام یک هوتیت واقعی صندلی را بازگو می‌کند؟ خود صندلی، عکس آن و یا متن دائره‌المعارف در مورد آن. به عبارت دیگر، خود شئ و ارائه‌ی آن و یا توصیف کلامی آن؟ کدام یک؟ آیا صندلی به کمک یکی از این سه عامل قابل کشف و درک است، یا به کمک بعضی و یا همه‌ی آنها؟ و یا این که توسط هیچ یک از آنها نمی‌توان به حقیقت صندلی پی برد؟

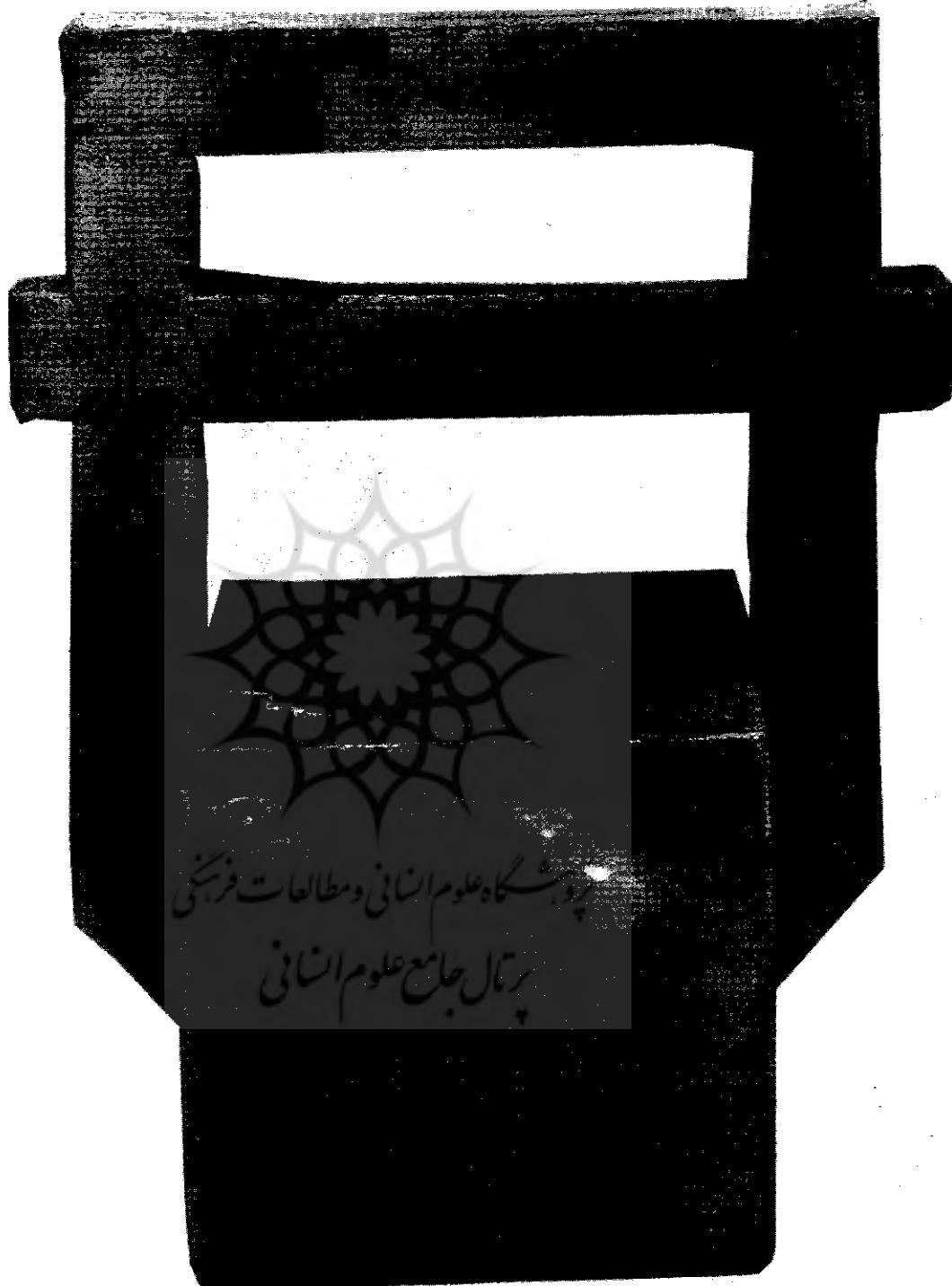
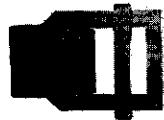
یادداشت‌ها

۱. (بیتاب): دهخدا «چوخا» را جامدای پشمین معرفی می‌کند که معمولاً در شمال ایران بر روی دیگر لباس‌ها می‌پوشند.

برای عرضه‌ی اندیشه‌های ناب و برای تداعی عمیق‌تر مفهوم، و امکانی برای بیانی وسیع‌تر باشند. مثلاً وقتی تابلوی نقاشی خود را به نمایش می‌گذاریم، دوست داریم در متن نمایش‌ها، یک موسیقی به شکلی کم‌رنگ شینده شود. این تنها یک رفتار کلیشه‌ای و تعریف شده نیست، بلکه نیاز هنرمند است که برای تکمیل فضای روانی نمایشگاه خود، از عناصر دیگری چون نور و موسیقی نیز بهره‌گیرد.

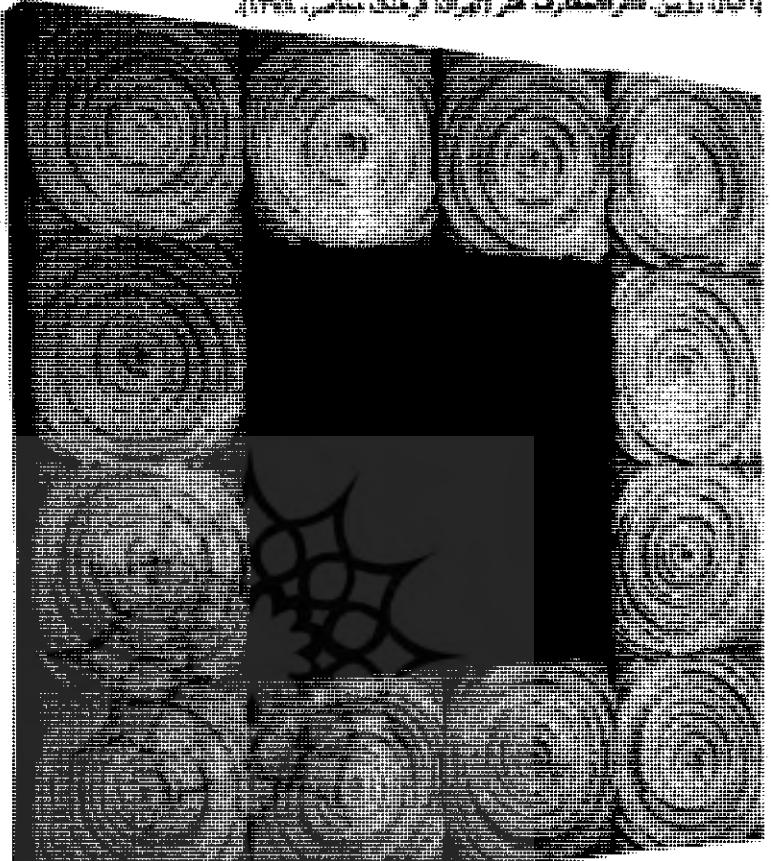
هنرمند نسل امروز این شانس را دارد که بعروس باشد و از ابزار و امکانات متعددی برای هر رضه‌ی هنر خود بهره‌بگیرد؛ کامپیوتر، تلویزیون، تله‌ویدئو، لیزر، پرده‌ی سینما، اسلاید شو و دهانه‌ای امکان دیگر.

باید دوباره تأکید کرد که هنر مفهومی شکلی از بیان هنری است که تلاش دارد تا جنبه‌ی فیزیکی و ظاهری کار را تا حد ممکن تنزل بخشیده، به جای آن، نیروی ذهنی ناشی از اثر هنری را تقویت کند. در این نوع از هنر، تحریکات بصری و نوری، به نفع روند فکری و هوشمندانه‌ی ادراک اثر هنری، کم‌همیت شمرده می‌شود و مخاطب اثر هنری به همراهی و گفتمان با خالق آن، یعنی هنرمند دعوت می‌گردد. به این ترتیب، فرآیند آفرینش اثر هنری با فرآیند ادراک و دریافت آن به نوعی پیوند می‌خورد. هنر مفهومی اساساً از الگوهای فکری سرچشمه

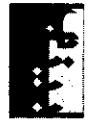
منابع

پاکستان، دہلی، مکوہ اسلامیہ، عمر (جیلان) فریدنگ، مٹھی، ۱۹۷۸ء

پروگرام علم اسلامی و ترقیت
پرتوال جامع علم اسلامی

al art

شاملی
خوبی

