

گفتگوی دو نقاش: حبیب صادقی با اسماعیل مرضایی اصل‌چیزی به نام «نقد» را نمی‌پذیریم؟!

□ به عنوان هنرمندی که دست کم یکاربع قرن است با نقاشی سرو کاردارید، وضاحت هنر به ویژه نقاشی را در سالهای اخیر چگونه می‌بینید؟
می‌توانیم برگردیم به قبیل از انقلاب و این که تفاوت نقاشی قبل و بعد از انقلاب در چیست؟
گروههای خوش قلم و صاحب نامی در گذشته زحمت می‌کشیدند که بعضی از آنها اکنون فعال نیستند. من چون خودم دستی در این کار دارم و به عنوان شاگرد شما، یک نفسی از قبیل از انقلاب و یک نفسی هم بعد از انقلاب درک کرده‌ام. این دو هوا را شاید با سن کم خودم، توانم خوب مقایسه کنم.
خوبست شما تحلیلی راجع به نقاشی قبل از انقلاب داشته باشد به ویژه با تفاوتی که در اثار شما می‌بینم و اینکه در حال حاضر روح شرقی و معنویت در کارهای شما تجلی بیشتری پیدا کرده است. این حس انتقالی چگونه پدیدار گشته و چه مراحلی را گذرانده اید تا از انتقال مفاهیم پدین حد تسلط پیدا کرده‌اید؟
من، دست یافتن به این شم شرقی و به فطرت اصلی خودتان را در کارهایتان خیلی خوب می‌بینم.
شما چه دوره‌ای را برای این کارتان داشتید؟ چه تحلیلی براین نوع باصطلاح دفتر ماسیون در کارتان ارائه می‌دهید؟
□ ما شاء الله مسائل یک کتاب را در این سوالتان گنجانیدیم! این که واقعاً یک سوال تبود، دهها سوال بود ولی همین طور در طول صحبت تکددتکه آن را باز می‌کنیم.

اینکه در کار من سریعاً با بیننده ارتباط برقرار نمی‌شود. ریشه در مسائل بومی و سنتی دارد. من مثل یک عاشق به سرزمین خودمان و یا کلاه‌سرق می‌نگرم و حتی زیاد تعبیلی به مسافت خارج از کشور ندارم. این که تا این حد به فرهنگ مشرقاً زمین دلیسته هستم شاید برای خودم هم مضر باشد ولی خب، همین واستگی باعث شده که نوع نگرش بر کارم اثر داشته باشد و اینقدر سریع درنگاهها تائیدگذارد. واما در مردم مقایسه هنر قبل از انقلاب با حال باید بگوییم فکر نمی‌کنم که برای آنها که جوهر کا هنری دارند، تفاوت چندانی داشته باشد.

وارد خانه اسماعیل مرضایی که می‌شوی، مانند این است که به یک نمایشگاه دائمی نقاشی قدم گذاشته‌ای. دیوارها از چهار طرف، ترا به تماشا می‌خوانند، اما مهمتر از آثار هنری نقش بر دیوار، تواضع و ادب نقاش است.

«صادقی» از برنامه‌های ادبستان برای شناساندن چهره این هنر معاصر و دیرینه کشور شرح کوتاهی می‌دهد و اضافه می‌کند:
■ با آن سایه کار و تسلط و تجزیه‌ای که در نقاشی دارید، در این اوآخر کمتر در نمایشگاهها شرکت کرده‌اید. اصلاً شاید بهتر باشد که خوانندگان ما از زبان خودتان با سایقه کارتان آشنائی حاصل کنند.

■ شرمنده‌ام... من نقاشی را از زمان کودکی در بهبهان شروع کردم و در بیست سالگی بعد از سفرت به تهران، پنج شش سالی در هنرستان کمال‌الملک به تکمیل آن برداختم و بعد از آنها نیز در این هنرستان تعلیم نقاشی داده‌ام. در ضمن نقاشی برای آشنائی بیشتر با آنatomی و حجم، به مجسمه‌سازی نیز برداخته‌ام. در دهه گذشته، کارهایم کمتر در نمایشگاهها به نمایش گذاشته شده، در جند نمایشگاه عمومی شرکت کرده‌ام. در سال ۱۳۶۸ در کتابخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - محل کارم - تعداد زیادی از کارهای قدیمی و نازه‌ام در کنار هم به معرض تماساً گذاشته شد و عده‌ای از استادان و دانشجویان از آن دیدن کردند.

■ چند سالان است آفای مرضایی؟

■ چهل و سه سال

■ چند سال است که در این رشته کار می‌کنید؟
■ بیست و سه چهار سال است که کار نقاشی را دنبال می‌کنم. زیانی که در هنرستان کمال‌الملک بودم ریاست انجارا آفای شیخ به عهده داشتند. استادانی که با ما بودند استاد صبیحی و استاد داوودی بودند. استاد داوودی سال گذشته فوت کردند. دیگر آفای عالیوندی و آفای ویشکانی و مرحوم استاد «حالی» بودند. مرحوم استاد حالتی قسمت مجسمه را آموخته می‌دادند و در کارشان بسیار جدی بودند و برای شاگردان خیلی دلسوزی می‌کردند.

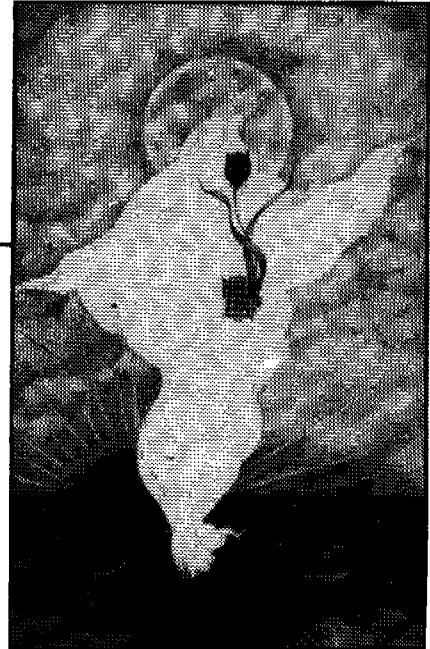
صحبت‌های دو هنرمند، حتی اگر گفتگوی خودمانی باشد، غالباً خواندنی است، چه رسید به اظهار نظرها و مجادله درباره هنرشنان «نقاشی»، و اینکه امروز نقاشی در عرصه هنر کشور چه جایگاهی دارد.
گفتگوی زیر، بین دو هنرمند نقاش، حبیب صادقی و اسماعیل مرضایی انجام شده و ضمن آن از سایه و وضع فعلی نقاشی سخن به میان آمده است. مرضایی در خلال صحبت، عالیوندی و آفای ویشکانی و مرحوم استاد «حالی» بودند. قدر این هنر بdest می‌دهد و صادقی نقاش متعهد انقلاب اسلامی و طراح ادبستان نیز برای خوانندگان گرامی نامی تاشنا نیست.

هرمند در هر دوره ای به اجتماع وابسته است و در برایر جامعه اش احساس مستویت می کند. هنرمندان

مستول در آن زمان آگاه بودند و می دیدند و سعی می کردند مسائل غیر انسانی و تفاوتها و تضادها را به شکلی بیان کنند ولی در کنار آنها، هنرمندانی هم آن طرف خط بودند و فضا و مکان برایشان خوب بود و از آن وضعیت هم خوب استفاده می کردند. یعنی میدان، میدان آنها بودا آن هنرمندانی که مستول و متعهد بودند و هر چیزی را که واقعاً حس می کردند، ولو تدریجی و ذره به ذره، در کارهای خود می گنجانند و اینها از همان زمان نظر می کنم خودشان را نشان دادند، بعد از انقلاب هم فضای کار برایشان باز شد و رشد کردند و الحق امروز نشان خوبی شده اند.

البته یک هنرمند، اگر ضعف تکیک داشته باشد اما

* کاش دانشکده هنر بجای آموزش اینهمه

هنرمند هر سبکی که دلش می خواهد کار می کند. بهر حال نقطه اعتلا و رشد و شکوفاتی هنر زمانی آغاز میشود که هنرمند، از خودش و از بینش فطری و معنوی اش، مایه پگذارد...

■ در ادامه همین بحث شما، چندی پیش من یک مقاله‌ای را می خواندم. از یک متقد در مورد نقاشی، و ایشان نقل کرده بودند که بعضی های می گویند هنرمند از طبیعت تقلید می کند ولی من می گویم که طبیعت از هنرمند تقلید می کند! این یک جایگاه هنرمند تعريف حساسی شده است. حالا اگر پیام اجتماعی و بینش عرفانی هنرمند را در خلق یک اثر مدنظر داشته باشیم قبول خواهیم کرد که این تعريف، چندان هم مبالغه امیز نیست. و اما برگردیم به کارهای خودتان. در یکی از کارهای چند ساله اخیرتان دیده ام که بیماران شیمیابی را طراحی کرده بودید و از جمله هنرمندانی هستید که در باره چنگ کارهایی دارید. میخواهیم سوال کنم هنرمند بعد از انقلاب که می آید این آثار را خلق می کند. آیا لازمه اش اصطلاحاً رسیدن به یک وحدت، یک وجودی هم بوده است یا خیر؟

■ شما نظر لطف دارید، ولی من در خودم آن توانایی را نمی بینم که به این شکل قاطع و جامع راجع به تحول فکری و روحی نقاشی، آن طوری که برای خوانندگان شما مورد استفاده باشد. تعريف کاملی داشته باشم. همین طور کلاً طوری که خودم به مسائل می نگرم و اگر چیزی داشته باشم با قلم نقاشی بیان می کنم، در باره اش کمی توضیح می دهم:

در همین دوره‌ای که مورد نظرتان هست، در خصوص هنر نقاشی، از هر جهت که به آن بینگریم، دوره‌ای است متفاوت با دوره‌های قبل و تغییر و تحولات عظیم در طی این دوره اتفاق افتاده است که اگرسته فکر ناشیم و اگر منصف باشیم، باید اینها را دیده و قبول کرده باشیم. حالا فرضًا اگر از لحاظ اعتقادی هم آنرا قبول نکنیم اینطور نیست که اصل آن قابل انکار باشد. باید بینگریم که این تغییر و تحولات خواه ناخواه در این جامعه روی داده و هر تغییر و تحولی که در هر جامعه‌ای بوجود بیاید، صدرصد روی «انسانی» که عنوانش هنرمند است و حساس تر از دیگران است، تاثیر خود را خواهد گذاشت، حال منطقی یا مثبت، و همین تاثیر، باز چه مثبت باشد چه منفی، کلیدی است که بتواند حرشهای تازه‌تر و کارهای جدیدتر را آرائه بدهد. اگر شاعر باشد با شعر، اگر نقاش باشد با قلم مو و رنگ، آن دیده‌ها و شنیده‌ها و ان تحولاتی را که مورد نظر است بیان بکند و ازان طرف هم متقدان مسلط و مجرب و دلسوز، کار او را به تقد بشکند تا تصور نشود که هر چه او می گوید، همان است! متأسفانه جامعه هنری ما بخصوص در نقاشی تا امروزه متقد کارکشته دلسوز، کمتر به خود دیده است. یک نقاش وقتی کارش را در یک گالری به

از نقاشی، این سبک را گرفته‌اند. یکی از علل پیشرفت هنر، همین طرز تلقی و برخورد بوده است. یکی دیگر از علل پیشرفت، به باز بودن دست هنرمند مربوط می شود. بعد از آن، شاید کمک‌های دولت از نظر تبلیغی، خلی اهمیت داشته باشد. امکاناتی که در اختیار آنها قرار می دهد، جایگاههایی که برای آموزش آنها وجود دارد و از این قبیل... ولی ما سائلانم چداست و از لحاظ هنری صدرصد با آنها یکی نمی شود. متنها اگر منصف باشیم می توانیم از مجموعه دوره‌های آنان، یک برداشت کلی بگیریم. یک جزیهای آنها در هنر تجربه کرده‌اند و به سبک و تکنیکی رسیده‌اند که برای ما قابل استفاده است اما فکر و محنتوار ادیگر نیاید از آنها بگیریم و روی همین اصل است که گاهی وقتی می گوییم سبک سورنالیسم شرقی با سبک اروپایی خلی فرق می کند. مامی توانیم از پیشرفتهای تکنیکی آنها سود بگیریم، از ماتریالهای مختلف که برای نقاشی دارند، از قلم، رنگ، بوم و هر چیزی که برای اینکار لازمت است، اما این دلیل نمی شود که ما از روی کارهای آنها هم کمی کنیم و همان بینش و فکر آنها را پایه کار قرار دهیم. در اینجا، هر فصلی، در هر قسمی از ایران، حال و هوای بخصوصی دارد، در بهار و زمستانها وقتی به جنوب ایران بروی، می بینی چه فضایی گرم و خوبی دارد و اوقاتاً نقاش اگر نقاش باشد بعضاً می تواند از وانگریک بهتر کار کند. یا تابستان‌ها، شمالی ترین قسمت تهران یک فضای دیگری دارد. وقتی این ممه امکانات خدادادی در اختیار است، می توان تکنیک‌های خوب اروپاییه کار بست و بدون هیچ تقلیدی، آثار ماندنی به وجود آورد. وقتی خوب و قوی کار کردی، در اروپا هم که یک صاحب نظر کار تو را بینند، خود را در دامن طبیعت ایران حس می کند و همین حال و هوای توصیف می کند. زیرا اگر چه سبک، سبک امپرسیونیسم است ولی با آن کارهای رونوار یا مولو و پیسارو زین نا آسمان فرق دارد. چون نقاش در اینجا نشسته و با این حال و هوای کار کرده است. اینجا دیگر تکنیک، مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی، حال و هوایی است که درون انسان است و تو باید متنقلش بشکنی. الان هم یک عده هستند که صادقانه دارند کار می کنند و خوب هم کار می کنند و با بینش همینجا کار می کنند و هیچ گزایشی به کارهای آبستره اروپایاندارند. خلی از هنرمندان اینجا، از نظر روحی و روانی چنان در کارهای ابستر تلفیق رنگ می کنند و از آن اتفاقاتی که در کار سورنالیسم هست خوب بهره برداری می کنند که آدم از دیدن کارهایشان حظ می کند. من اخیراً دیده ام که در سورنالیسم و حتی رئالیسم هم هنرمندان ما به همین طریق کار کرده‌اند و خوب هم در اورده‌اند. ما در اینجا زمینه بسیار داریم. در زمانهای قدیم هنر نقاشی بیشتر به صورت تزئینی و مینیاتور کار می شد اما امروز جنبه‌های اجتماعی و مردمی اش مطرح است و دست هنرمندان ما کاملاً باز است و

اش، چند منقد نقاشی تربیت می کرد

عرض دید عموم می گذارد، صرفاً به خاطر فروش تنها

بیست، یک مقدار هم می خواهد مطرح بشود. این مطرح

بودن هم که همه اش تعريف و به به و چه چه نیست.

اید یکی باشد که خوب و بد این کار را به او

گویند. البته خودش باید یک مقدار بداند اما

بن کافی نیست و آثارش باید به طور جدی و صمیمی

قد شود. من اغلب در نمایشگاههای نقاشی دیگه ام که

ایا یک چند به به و چه چه هم از کتاب نقاش و د

نمایشگاه تمام می شود! اگر اینها به من نگویند که فلاں

کار، خوب است یا بد، من که نمی توانم تمام اشکالات

کارم را به تهائی بیرون بکشم. اما وقتی منقد منصف

در جامعه هنری حضور داشته باشد، چه از او بپرسند و

چه نهادند، وقتی که کاری را به دیوار گالری دید، قلم و

پیش نقد را برای نقاش مطرح می کند. اگر خوب

است می گوید خوب است و حسن کار را گوشزد

می کند و من فکر نمی کنم هیچ کاری وجود داشته باشد

که تکامل صدرصد داشته باشد. بالاخره هر هترمندی

حستهایی دارد و عیبهایی، و مساله این است که مقاد

تواند حسن و بخصوص عیب هترمند را بگویند.

باش ما در کشورمان به نسبت ۵ درصد تعداد نقاشان،

منقد هنری می داشتیم و ای کاش داششکده هنر به جای

مزونش دادن به این همه نقاش، چند نفر منقد نقاشی

تعیت می کرد. من فکر می کنم اگر این مستله حل

شود، آن سیر تحول فکری و کار هنری در ایران بهتر

شدم می کند. هنری که نقد بشود مثل طلای ایست که به

حل کار مکرات ایک سری از کارها؟ و بسیاری از آنها

مشبیه به هم؟

تازگی ها باب شده است یک عدد ای تند تند از این

را به ها، و ساخته اهای متروک که به راحتی می شود

شما به عنوان استاد و به عنوان یک نقاش با تجربه و

صاحب سبک، چگونه تا این مرحله پیش رفید که با یک

نگاه به تابلو، بدون آنکه دنیال اضای شما بگردیم،

نقاشی بی اثر است، حتی نبودنش بهتر است چون

دیگر به اصالت هنر لطمه نمی زند

انشاء الله روزی بشود که به جای شاگرد تربیت

کردن، تعدادی هم در این مملکت منقد هنری تربیت

بکنند و من خیلی دوست دارم این موضوع مطرح و

گفته شود که این همه نشریاتی که منتشر می شود یکی

از اینها، ستジده و فنی نقد نمی کنند بلکه فقط تعريف

می کنند. یکی دو فقره هم دیدم که بعضی از این مجلات

نقد کرده بودند و آمده بودند که کار را از لحظه هنری

سبک، سنگین بکنند و محلک بزنند و بعد فکر می کنم از

طرف خود نقاش دچار دردسر شدند! چون داریم طوری

بار می آئیم که انگار اصلاً چیزی به نام نقد را نماید

بهدریم و فقط باید همه اش تعريف باشد!

□ در کارهای شما دیده ام که بیشتر به حال و هوای

سورنالیستی تزدیک هستید و فکر می کنم یک حکمت

شرقی در بین آثار شما دیده می شود. اনظرف قضیه هم

وضع به همین شکل است. مثلاً وقتی کار یک هترمند

ژاینی را می بینم، هنر خاص مردم زاین در آن متجلی

است و هنری نیست که فی مثل به وسیله کریستف

کلمب از چیزیه ای رفته باشد به جزیره ای دیگر، و

هترمند ژاینی یک سری کارهای خاص خودش را از

می کند. یا اگر مینیاتور کاران ایرانی، مینیاتور را از

هندوچین می گیرند و اینجا می آورند، ان را با روایت و

معیارهای فلسفی و بیش های دینی و فرهنگی خودمان

تجزیه و تحلیل می کنند و یک «مینیاتور ایرانی» بید

می آورند. حالا این سوال میتواند برای مامطرح باشد

که چرا هنوز توانسته ایم هویت و جایگاه ویژه نقاشی

ایرانی را در دنیا ترسیم و مشخص سازیم؟ نقاشان ما

باید به این مساله بیندیشند. ما که می دانیم این سبک

کار، یک چشمۀ لطیف تر و انسانی تر از نوع غربی یا

خارجی است، یک درجه عرفانی تر از سبک های رایج

دنیای نقاشی است، پس چرا تغواسته ایم یا

توانسته ایم برای این دید خودمان، یک دکترین

مشخص، یا یک مکتب مشخصی طراحی کنیم؟ در

همین نمایشگاههایی که امروز در تهران دائر است،

دور تسلیل و تکرار به آسانی قابل تشخیص است.

شما به عنوان استاد و به عنوان یک نقاش با تجربه و

صاحب سبک، چگونه تا این مرحله پیش رفید که با یک

نگاه به شده باشد. شما مثلاً اگر یک کار از آثار

با چشم خودتان، با چشم دل خودتان جهان را می بینید

و به کار خودتان هویت بخشیده اید و امیدواریم دست

یافتن به این موفقیت، برای بسیاری از نقاشان جوان

معاصر آموخته باشد و آنها نیز بتوانند به صورت

آثار خود را عرضه کنند و مطرح باشند.

■ انشاء الله...

