

فوتوویسم تأثیرگذارترین جنبش هنری ایتالیا در آغاز قرن بیستم بود و تا محدوده ۱۹۲۵، از دیدگاه هنرمندان انگلستان، امریکا و روسیه متراکف باشد. مدرنیته شمرده می‌شد. پایه‌گذار نظریه‌پرداز فوتوویسم هم مانند سورئالیسم، یک نویسنده بود که نه یک نقاش یا مجسمه‌ساز. اما نقاشان بیش از نویسنده‌گان از آن استقبال کردند. فوتوویسم عارضه زندگی ولایتی ایتالیای دوران خود بود، ثمرة ناگزیر احساس حقارت هنرمندانی بود که خود را در سنجش با هنرمندان آوانگارد و پاریس نشین، واپسگرا و سنت‌زده می‌انگاشتند. نگاه فوتوویست‌ها به چشم‌انداز وسیع آینده و جهانی بود که تکنولوژی و فن‌آوری آن را منسجم کرده باشد. ستایشگر ماشین و تحرک و دیگر نشانه‌های مدرنیته بودند، نمی‌خواستند هنر سرزمین‌شنان با انکا به نبوغ آبا اجدادی در سیر گذشته خود بماند و مهم‌ترین خواسته آن‌ها رد و انکار مفاخر دیرینه‌بی بود که مانند یک ترجیع‌بند در گفتمان‌های هنری ایتالیا تکرار می‌شد.

نظریه‌پرداز فوتوویسم، فیلیپو توماسو مارینتی، نیمچه‌شاعر و نویسنده خودساخته‌ی از اهلی میلان بود که مالیخولیای خودمهتری داشت. خود را «کافشین اروپا»^۱ می‌نامید و گروهی از هنرمندان ایتالیا، از جمله اومبرتو بوچونی، کارلو کارا، جاکمو بالا، لویجی روسولو، جینو سوروینی و معماری بدنام آستونبوستانتالیا و چند نویسنده دیگر بهسان کاسدهای داغتر از آش دور و برش را گرفته بودند. همه ایتالیایی بودند و در ایتالیایی بودن خود به چشم نوعی میراث‌بری فرهنگی می‌نگریستند که همواره زیر سیطره رم و توسکان و مفاخره‌های کهن در جازده است. فقر و عقب‌ماندگی اقتصاد کشورشان را معلول اتکای افراط‌آمیز به کشاورزی بخور و نمیر و بی‌اعتنایی به تکنولوژی می‌دانستند و از این رو دریی آرمانشهری بودند که خدای آن از فراز کوه‌ها به‌زیر آمده و در هیأت صنعت و ماشین در میان مردم زندگی کند. خواستار شهرهایی بودند که معماری آن از سنگ و آجر و سردادهای نمود و کهنه شکل نگرفته باشد و از دیوارهای شیشه‌یی آن انسان‌سورهای مریبی بالا و پایین بروند. می‌خواستند آثارشان به نمایش آدمها و چشم‌انداز و اشیا محدود نماند و در آن نور و حرکت و صدا و حرارت و حتی بو هم احساس شود. فوتوویست‌ها به تأثیر از آموزه‌های

علی اصغر قره‌باغی

اومبرتو بوچونی (جب) و فیلیپو مارینتی، پاریس، ۱۹۱۲

اعضای اصلی جنبش فوتوریسم: از جب به راست، لوییجی روسولو، کارلو کلارا، فلیبو مارینتی، اومرتو بوتجونی و جینو سورینی.

پاریس، ۱۹۱۲

شاید این مقدمه، که طولانی هم شد، توانسته باشد بخش و برشی از اوضاع و شرایطی را که او میرتو بوتجونی در آن می‌زیست و کار می‌کرد روشن کرده باشد. بوتجونی هنرمندانه عضو‌گروه فوتوریستها بود، استعداد و استحقاق آن را داشت که آثار ماندگار از خود بدیدگار بگذارد، اما هنر او به یک فعالیت چهارساله، یعنی از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۱ محدود ماند. از بخت‌یاری بوتجونی بود که مرگ زودرس به او فرست نداد تا مانند بسیاری از فوتوریست‌های دیگر چکمه‌های موسولینی را بیلیسد، اما این قدر بود که فاشیسم و فوتوریسم را هم‌ذات و همگون می‌دانست و همواره به «زیبایی‌شناسی جنگ» فکر می‌کرد. عمر هنری بوتجونی کوتاه و شهاب‌گونه بود ولی در همین دوران کوتاه توانست نام خود را به عنوان یک هنرمند نوگرا در تاریخ هنر ثبت کند.

او میرتو بوتجونی در ۱۸۸۲ در کالابریا به دنیا آمد، اما از آن جا که پدرش شغل دولتی داشت، بیشتر دوران کودکی و نوجوانی اش در سفر از شهری به شهر دیگر گذشت. او را به مدرسه پادوا فرستادند و بقیه تحصیلاتش را در مؤسسه فلی کاتانیا گذراند. در این روزها به هنر و ادبیات دل‌بسته بود و در هجده‌سالگی داستانی هم نوشت که هرگز منتشر نشد. بوتجونی در ۱۹۰۱ خانواده خود را ترک کرد و راهی رم شد. در رم مبانی طراحی را زیک بوستر ساز میان‌مایه آموخت و آن‌طور که در دفتر

ساخته می‌شد. در فیلم‌نامه پیشنهادی او برای «زندگی فوتوریستی»، صحنه‌هایی از «شکل خوابیدن فوتوریستی»، «در بهداری و مطالعه روش جدید راه رفتن»، نمایش «قدمزدن خشنی» و «قدمزدن دخالتگرانه» گنجانده شده بود. برای «زیبایی‌شناسی ماشین» ورزش و امور جنسی هم دستوراتی صادر کرده بود که مانند شاید این لاطالیات، مسخره و جنون‌آمیز بمنظیر بیاید، اما واقعیت امر آن است که مارینتی به‌یاری یا وهم‌بافی‌های خود مدرن بازی درمی‌آورد و با این شکر نام خود را در حافظه تاریخ ماندگار کرد. فوتوریسم یک‌چند به عنوان هنر رسمی حکومت فاشیستی ایتالیا شناخته شد و بسیاری از نقاشان ایتالیا و اروپای آن روز را به خود جذب کرد. همین ارجیف و مهم‌بافی‌ها بود که شیادی بدنام مارسل دوشان را برآن داشت تا برای موتالیرا گرها ردینی، بانوی زیبای لئوناردو دا وینچی، سبیل بکشد و حروف اول آن جمله توهین آمیز را زیر آن بنویسد. اصولاً هیچ تعادلی در حرفها و نوشهای فوتوریست‌ها دیده نمی‌شود؛ از یک طرف به لغظ و لحن مدرن نمایی می‌کرند و از طرف دیگر جایگاهی برای زنان، چه در عرصه‌های هنری و چه اجتماعی قابل نبودند. آن‌چه را با زنان و فعالیت‌های خلاق آنان ربط و پیوند داشت، به‌عن亨 در همبستگی با رمانیسم «نور مهتاب» توصیف می‌کردند و از این دیدگاه، زن‌گریزترین جنبش هنری قرن بیستم را پدید آورند.

گله داشت که چرا ایتالیایی‌ها به پاستا و ماکارونی علاوه دارند و برای آشپزی هم سس تازه‌بی اختراع کرده بود که از شکلات، فلفل قرمز، پسته و ادکلن

مرشدشان مارینتی، اتومبیلی را با سرعت می‌گذرد. زیباتر از پیروزی سامستراتس توصیف می‌کرند.

نخستین بیانیه فوتوریست‌ها که مارینتی آن را نوشته بود در ۲۰ فوریه ۱۹۰۹ در صفحه اول روزنامه فیگارو چاپ شد. مارینتی با کینه‌بی افراط‌آمیز و نگرشی به ظاهر نوجوانه اما در باطن واپسگرایانه، خواستار تحریب موزه‌ها اتمام آثار هنری، آکادمی‌ها، نهادهای فرهنگی و کتابخانه‌ها بود؛ او می‌خواست آن‌چه را جهان نوین و سرعت و ماشین می‌نامید بدجای آثار پیشینیان بنشاند. مارینتی در بیانیه خود به عنوان خصم سوگند خورده گذشته، دائم به تاریخ و خاطره و فخر فروشی فرهنگی حمله می‌کرد، به هنرمندان توصیه می‌کرد که: «کلنگ و تبر و چکش خود را بردارید و ویران کنید. شهرهای معزز و مقدس انتشاده شده را بی‌هیج ترحم ویران کنید. قفسه‌های کتاب را در کتابخانه‌ها به آتش بکشید. کاتال‌های آب را بدسوی موزه‌ها روانه کنید تا سیلب آن‌ها را ویران کند»^۲

کارگاه بوتجونی و پیش‌نمونهای از سلسله مجسمه‌های فرم‌های بی‌همتای بیوستگی در فضای ۱۹۱۳

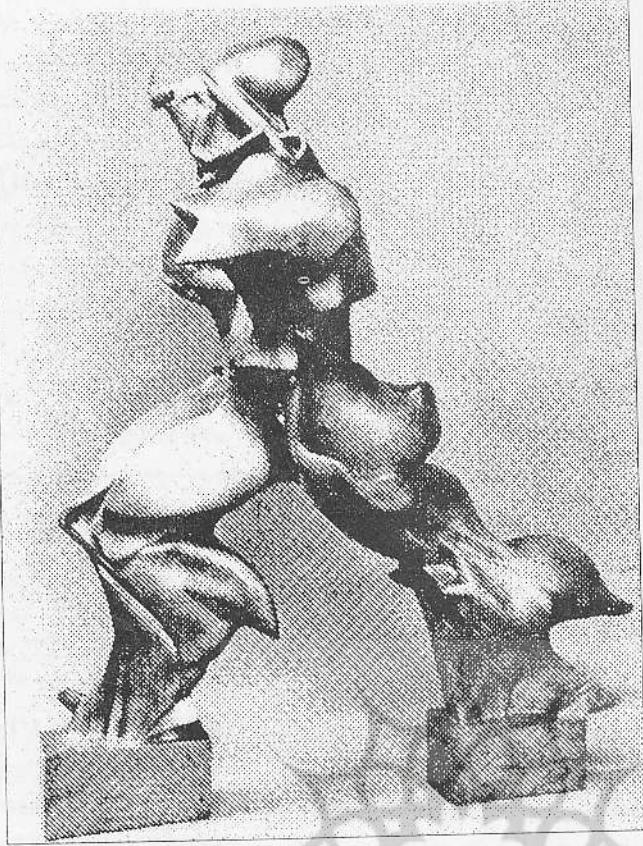
طبع آزمایی‌هایی در عرصه ادبیات کرده بود، در چیزها می‌دانم، اما این جا خود را در تاریکی مطلق احسان می‌کنم.» نمایشگاه فوتوریست‌ها، آن طور هم که بعدها مارینتی ادعا کرد، موقوفیت‌آمیز نبود. گیوم آبولینر، یکی از سرشناس‌ترین منتقدان آن زمان، در مژوهی که کوشیده بود چندان هم تندا و برخورنده نباشد، بسیاری از کارهای بهنایش درآمده را «ولایتی» و مردود شمرد. نمایشگاه فوتوریست‌ها، با تمام کاستی‌های خود، این فایده را داشت که هنرمندان اروپا را از پدیدآمدن مکتب و مشربی تازه آگاه کرد. فوتوریست‌ها در لندن و برلین نمایشگاه بزرگی از آثار خود برگزار کرد، اما هنوز خود را بعنوان نقاش فوتوریست نشناخته بود. ماهیت واقعی هنر بوتجونی در دونمایشگاه گروهی نمایشگاه بزرگی از آثار خود برگزار کرد، اما هنوز خود را بعنوان نقاش فوتوریست نشناخته بود. آن‌ها را یک جایزه.

بوتجونی در همین روزها به مجسمه‌سازی هم بعدی که همراه کارا و روسلو در ۱۹۱۱ در میلان برگزار شد بهنایش درآمد. در این سال تقریباً تمام فوتوریست‌های ایتالیا به پاریس رفتند تا نمایشگاهی از آثار خود برپا کنند. برگزاری این نمایشگاه به علت نمایشگاه بزرگی از آثار خود برگزار کرد، اما هنوز خود را بعنوان نقاش فوتوریست نشناخته بود. ماهیت واقعی هنر بوتجونی در ایتالیا، چندمابه تعویق افتاد و سرانجام آثارشان در ۱۹۱۲ به تمثایشگاه نمایشگاه فرستی بود تا شد. تأخیر در برگزاری نمایشگاه فرستی بود تا بوتجونی روند هنر را در پاریس از نزدیک مطالعه کند. وفور آثار و نقاشان مدرن و گوناگونی سبک‌ها کند. وفور آثار و نقاشان مدرن و گوناگونی سبک‌ها تعادل هنری بوتجونی را آشفته کرد و به دوستاش سورینی نوشت: «در درون من همه چیز دستخوش مجسمه از تبار همان نقاشی «برهنه در حال پایین بحران شده است... نزدیک به سی سال از عمرم گذشته است، تا بهحال فکر می‌کردم که خیلی به ظاهر فیگور انسان بود، اما ندانستی که با لباس و

خطاطرش آمده است، پدرش او را بدهاگردی در کارگاه این طراح و داشته بود. بوتجونی ناگزیر بود که طرح‌های استادش را موبه می‌کند و این کار را زنده و دون‌شأن خود می‌دانست. در رم با جینو بیورینی که بعدها او را دوست همدل و همنفس خود نامید آشنا شد. سورینی هم چیزی چندان بیش از بوتجونی نمی‌دانست با این‌همه نخستین اصول و مبانی طراحی آکادمیک را به او آموخت. بعد هر دو به شاگردی جاکومو بالا، که یکی از هنرمندان بیش رو رم بود درآمدند.

بوتجونی در ۱۹۰۶، بهطور ناگهانی و بی‌آن‌که نزدیک‌ترین دوستانش را از تصمیم خود باخبر کند، رم را ترک کرد و به پاریس رفت. سورینی در خطاطرش اورده است که این کار بوتجونی نتیجه احساساتی گری‌هایی بود که مانندهای آن پیشتر هم در زندگی از بیان دیده شده بود و حیرتی برآمده‌انگیخت. بوتجونی چندی بعد به دعوت یکی از خانواده‌های اشرافی روسیه به آن کشور سفر کرد و در نوامبر همان سال به ایتالیا بازگشت. یکسالی را در پادوا زندگی کرد و سپس به ونیز رفت و در آکادمی آن جا نامنویسی کرد. بوتجونی در ۱۹۰۸ راهی میلان شد تا به‌شکلی جدی تر به هنر خود بپردازد؛ در آن روزها میلان از نظر فرهنگی سرزنده‌ترین شهر ایتالیا محسوب می‌شد. بوتجونی در میلان با مادر و خواهر خود زندگی می‌کرد و برای برخی از نشریات آن جا طرح می‌کشید. گاه‌گداری نقاشی‌هایی هم می‌کشید که مضمون اغلب آن‌ها چشم‌اندازهای شهری و مضامین صنعتی بود. از نمایش‌طبيعت، به تصویر و تصویر واقعیت روی اورده بود، از دیدگاه او سکون معنایی نداشت و همه‌چیز در حال حرکت بود. در صفحه‌هایی از دفتر خطاطران بوتجونی که تاریخ ۱۹۰۷ را دارد آمده است که: «امی خواهم چیزی را نقاشی کنم که نو و محصول دوران صنعتی ما باشد».

در این روزها، دانش تجسمی بوتجونی هم بسبب آشنازی با چهره‌های هنری و آثار آن‌ها بعده گستردگی پیدا کرده بود. با گاتانو پروپیاتی، نقاش سمبولیست و مهم‌تر از او بمارینتی، که سرگرم جمع و جور کردن نظریه‌پردازی‌های خود در باب فوتوریسم بود، نشست و برخاست داشت. بوتجونی نقطه نظرهای مارینتی را حرف دل خود می‌یافت و از آن‌جا که دست‌به‌قلمی هم داشت و پیشتر

اوسمبرتو بوتجونی: فرم‌های بی‌همتای بیوستنی در فضا، پروز، ۱۹۱۲

پرفرامانس نام گرفت نیز نسخه می‌نوشتند و خط مشی صادر می‌کردند.

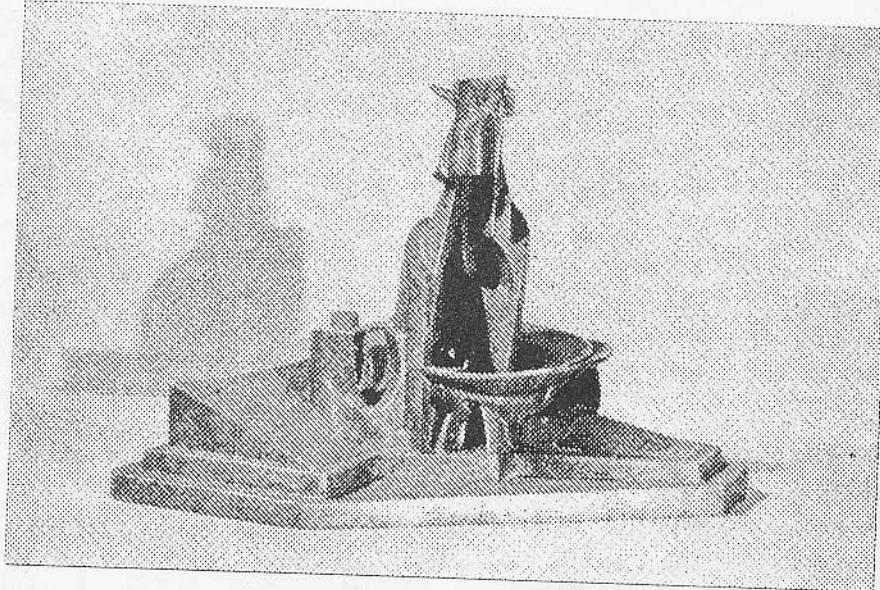
فوتویریست‌ها آثار هنری گذشته و بناهای باستانی را جایگاه پرورش نوستالژی و سد راه خود می‌دانستند. در این راه حتی سمبولیسم و امپرسیونیسم و هر گونه فرقه‌گرایی دیگر رانفی می‌کردند، اما هرگز در خیال اندیشه‌های خود به این فکر نمی‌کردند که آیا با این ویرانگری‌ها، جهان نو و تازه خواهد شد؟ مسئله اصلی آن‌ها این بود که می‌خواستند فضا و نور و حرکت و سرعت را بدطور همزمان بر یک سطح صاف و بی‌تحرک و تک‌بعدی نشان دهند؛ این کاری بود کارستان و دستکم فوتوریست‌ها از عهده انجام آن پرندیم‌آمدند. در راه این آرزوی عیث، حتی خود را وارد آمیزیدی از پوانتیسم و کوبیسم و عکاسی کردند، اما تلاش‌شان بی‌حاصل ماند. کوبیست‌ها نقاشی خود را بر اساس مذاقه در یک شیء واحد که از زوایای عکنگون در آن نگریسته شده باشد می‌ساختند، اما فوتوریست‌ها می‌خواستند از دیدگاهی ثابت در اشیاء متاخر

دیدگاه تاریخ هنری که بوتجونی و همپالکی‌های فوتوریست او آرزوی نابودکردنش را در سر می‌پختند رویدادی طنزآمیز بود. او که همواره وسوس نمایش تحرك را داشت و واژگانی همچون سرعت و حرکت و اتومبیل و زبانش بود سرانجام بر اثر فروافتادن از اسب، یعنی کهنه‌ترین و سنتی‌ترین وسیله‌یی که در تاریخ مورد استفاده انسان بوده جهان را ترک کرد.

به هر حال، نخستین، مهم‌ترین و خلاق‌ترین مرحله فوتوریسم در ۱۹۱۶ با مرگ بوتجونی بیان پذیرفت، اما این جنبش در فاصله میان دو جنگ جهانی نیز بفعالیت خود ادامه داد. فوتوریست‌ها تا پایان دهه ۱۹۲۰ یک‌بند بیانیه صادر می‌کردند و همچنان به صدور دستورالعمل‌های ابلهانه خود ادامه می‌دادند غافل از این‌که با این مهمل‌گویی‌ها دستی دستی گور فوتوریسم را می‌کنند و تأثیرگذاری آن را خدشدار می‌کنند. آن‌ها نه تنها نسخمنویسی برای نقاشی و مجسمه‌سازی را ادامه دادند، بلکه همچنان برای فیلم و رادیو و رقص و تئاتر و آن‌چه بعدها هنر

پوست یکپارچه و مدامم پوشیده شده باشد. بدمنظر می‌آمد که پوشیده‌ها و پیرایه‌ها را می‌درید، هوا و فضا را می‌شکافت و جریان هوا در پیرامون آن بدخوبی احساس می‌شد؛ حرکت عضلات و تالدون‌ها، پوست را شکافته و از آن بپرون آمده بود و با این‌همه از انسجام و جسمانیت انسان هم پاسداری شده بود. فضای تهدیدآمیز سیاسی حاکم بر آن روزها، بر بوتجونی هم مانند بسیاری از هنرمندان دیگر تأثیر گذاشته بود. در اکتبر ۱۹۱۲، «برنامه سیاسی فوتوریست‌ها» را نوشت و در آن به آرزوهای دیرینه و اعتقاد راسخ خود به ناسیونالیسم ایتالیا و استحالة جهان از طریق بهره‌جویی از تکنولوژی اشاره کرد. انتشار این بیانیه با یک دیگرگونی روان‌شناختی همراه بود، امر را به خود بوتجونی هم مشتبه کرده بود و از این پس بیشتر به سیاست و آشوب و بلوا فکر می‌کرد تا نقاشی و مجسمه‌سازی. در ۱۹۱۴ در نظرهایی که در جانبداری از مداخله ایتالیا در جنگ بريا شد حضور فعال داشت، بیانیه جدید سیاسی فوتوریستی را امضا کرد و سرانجام در ۱۹۱۵، هنگامی که ایتالیا رسم‌وارد جنگ شد، در فهرست داوطلبان خدمت سرباری نامنویسی کرد و راهی جبهه شد. بوتجونی تا این‌زمان هنرمندی فارغ‌بال بود، بی‌آن که صدق و سوزی داشته باشد، بشکلی کم‌وپیش رمانیک به جنگ می‌اندیشید و آن را تنها راه اصلاح و سلامتی جهان می‌انگاشت. اما پس از دیدن واقعیت و مصیبت‌های جنگ و کشتار انسان‌ها دریافت که دیگر نمی‌تواند بر اعتقادی که خود فوتوریست‌های هم‌سلک‌اش داشتند پایی بند باشد. حضور در جنگ، نوعی دیگرگونی و درون‌گرایی در او دیده اورد و رشته پیوند با بسیاری از دوستانش را برید. در نوامبر ۱۹۱۵

گردانی که بوتجونی در آن خدمت می‌کرد جبهه را ترک کرد و بوتجونی فرصت یافت تا یکسالی در میلان به نقاشی و هنر خود بپردازد. در ۱۹۱۶ بار دیگر به جبهه فراخوانده شد، عذر و بهانه‌هایش پذیرفتنی نبود، اما این بار به مأموریتی اداری در هنگ توپخانه در ورونا گماشته شد. بوتجونی در ماه اوت همان سال بر اثر افتادن از اسب در یک تمرین عادی، به سختی مجرح شد و روز بعد، در سی‌وچهارسالگی، درگذشت. مرگ نایهنهنگام بوتجونی نه تنها بزرگترین لطمہ را بر پیکره جنبش فوتوریسم وارد اورد بلکه از

اومبرتو بوچونی: رشد یک بطری در فضای برندز، ۱۹۱۳

قیمتی باشد که امروز هموطن او، اومبرتو اکو، سوار می‌شود و با سرعتی که بوچونی آرزوی آن را با خود به‌گور برد حرکت می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

- 1- Marinetti, F.T. "The Founding and Manifesto of Futurism, 1909", trans. R.W. Flint Illustrazione Italiana نام یکی از مهمترین نشریات میلان داشت.
- 2- Boccioni, Umberto, "Manifesto of Futurist Painters, 1910, trans. Robert Brian, Viking, London, 1973
- 3- بوچونی پیشتر اثار Archipenko، Brancusi و Duchamp-Villon را مطالعه می‌کرد

منابع:

- "Apollinaire On Art: Essays and Reviews 1902-1918", ed. Leroy C. Breunig, Da Capo, London, 1972
- Atkins, Robert. "Art Spoke", Abbeville Press, London, 1993
- Danto, Arthur C. "Encounters and Reflections", University of California Press, 1990
- Feldman, Edmund Burke, "Art as Image and Idea", The University of Georgia, New Jersey, 1967
- Hughes, Robert. "Nothing if not Critical", Harvill, London, 1990
- Smith, Lucie Edward, "Lives of the Great 20th Century Artists", Thames and Hudson, London, 1999
- "The Penguin Book of Art Writing", ed. Martin Gayford and Karen Wright, Penguin Books, London, 1999

نگاه کنند. این کاری دشوار بود و جز در چند استثنای محدود به موفقیت چشمگیری دستخواستند. بیشتر آثارشان در واقع نوعی کپی کردن از روی عکس‌هایی بود که با نوردهی مضاعف و پی‌درپی گرفته می‌شد و در آن روزها رواج گرفته بود. در ظاهر خواستار نایاب کردن هنر حیرت‌آور در باره ناآوری داشتند اما سخت گرفتار اندیشه‌های آکادمیک بودند و در کارهای خودشان ردای انکارانشدنی استادان پیشین به چشم می‌خورد. بدغایون نمونه، فیگورهایی که بوچونی در نقاشی‌های ۱۹۱۰ خود کشید، جمعیت محو و شبح‌گونه پس زمینه‌های تابلوهای تینتورتو را به خاطر می‌آورند.

اگر امروز، رها از یاده‌گویی‌های فوتوریست‌ها، در هنر آنان از دیدگاهی معاصر نگاه کنیم و با درنظر گرفتن این واقعیت که هیچ مکتب و مشرب هنری خالص و بی‌پیرایه نبوده است، آن‌ها را در آورده‌گاه زیبایی‌شناختی که هنرمندان آن روزگار با نظریه‌پردازی‌های خود فراهم آورده بودند تصور کنیم، بی‌تردید نتیجه کارشان را تأمل‌انگیز خواهیم یافت. خواهیم دید که آن‌ها هم همچون دیگران می‌خواستند با نظریه‌پردازی و رؤس‌تلهای ایجادی و قهرمانانه، هستی و حضور خود را توجیه و اعلان کنند. فوتوریست‌ها بر این اعتقاد بودند که زمان حال، بدون گذشته، اینده خواهد بود و از آن جا که هیچ‌جیز یک لحظه تاریخی را به‌خوبی و شفافی بینش اینده توصیف نمی‌کند، در زمانی که می‌پنداشتند در حال دگرگون کردن آن هستند بینش اینده خواستند. با تمام پرتو ویلایی که می‌گفتند و می‌نوشتند، آن قدر بود که روزگار خود را نقاشی می‌کردند. آثارشان همان حال و هوا و رنگ و بوی لباس‌هایی را دارد که در نمایشگاه‌های خود به تن می‌کرند و عکس می‌گرفتند؛ کراوات و پایپون آن با فلن صیقل خود رده، مانند پژواک یک ماشین بی‌عیب و نقش جلوه می‌کند. فیگوری است که پا در گذشته و رو به آینده دارد. شلنگ‌انداز فضا را می‌شکافد، اما حرکت‌اش به‌گونه‌یی است که انتشار از پخشی از هنر «امروز» خود شمرده می‌شند که هنرمند معاصر ما پخشی از هنر امروز شمرده آن بدغایون یک قالب ذهنی برای ریختن مجسمه استفاده کرد. این فیگور با شکل بیدامانندی خود می‌تواند علامت جلوی انبیل لامبورگینی گران