

شكل سنتی به خود گرفته بود از ناونفس افتاد، در ۱۹۶۱ تیر خلاص را دلخواهی به نام پی بیرو مانزونی باکسرور کردن مدفع خود شلیک کرد. مانزونی از اعقاب فلیپو مارینتی، دوست گرمابه و گلستان آدمخواری به نام موسولینی و از قبیله همان‌هایی بود که نه نقاشی را به دل داشتند و پیشتر هم در مرگ هنر به رقص و پایکوبی برخاسته بودند. به طور کلی می‌توان گفت که حرکت پست‌آنگارد بعد از ۱۹۶۸، با آن‌که با هزار مصیبت و به زور دنگنک، ابداع‌گرانه توصیف می‌شد شکست خورد و ناقوس دلخراش مرگ نقاشی به صدا درآمد. در یک دوران کوتاه، گونه‌های جایگزین هنری از هر طرف سربرآوردن و هنر تجربه پاپ آرت و آپ آرت و فابریک آرت و بادی آرت و اینستالیشن و هنر می‌نال و پرفرماتس و سرانجام هنر کانسپچوال را که بچه تهغاری مدرنیسم شمرده می‌شد از سر گذراند. تمام این‌ها هنر را از نوعی صافی گذر دادند و هدف اصلی‌شان حذف معیارهای زیبایی سنتی از هنر بود. یعنی حذف کیفیتی که قرن‌های متواتی بر هنر حکمرانی کرده بود. می‌خواستند هنری پدید

امروز شرایط فرهنگی تازه سبب شده است که فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون به رویارویی و رقابت با یکدیگر برخیزند. فرهنگ‌های وارداتی با فرهنگ‌های قومی و محلی درمی‌آمیزند و بریکدیگر تأثیر می‌گذارند. امروز هر هنرمند هر قدر هم که سنت‌گرا توصیف شود، کارش آمیزه‌بی از امکانات فرهنگ‌های دیگر و درآمیختن آن با فرهنگ خودی است. اما باید به این واقعیت هم توجه داشت که هر سنت و فعالیت هنری باید آن قدر توأم‌مند و بلوغ‌یافته باشد که بتواند با فرهنگ‌های دیگر درآمیزد و گرنه در آن مستحيل خواهد شد و دیگر «نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان». امروز هنر از طریق تأثیرگذاری بر هنرهای دیگر به زندگی خود ادامه می‌دهد. این که شماری از هنرمندان گذشته هرگز نمی‌میرند و یا بار دیگر به زندگی بازمی‌گردند از آن جهت است که هنرمندان زنده و فعال برخی از وجوده هنرشنان را نقطه ارجاع و قابل استفاده می‌باشند و به آن‌ها تأسی می‌کنند.

در نیمة دوم قرن بیستم، بعد از آن‌که کار نقاشی مدرن به ورشکستگی انجامید و مدرنیسمی که

ترازدی بیینین بی زحمت

مروری بر پرفرماتس مسعود صمیمی
در تکارخانه هنرمندان ایران

علی‌اصغر قره‌باغی

امروز تولید هنر و فعالیت‌های هنری دامنه‌یی گسترده‌تر از پیش پیدا کرده است و در بیشتر موارد امکانات بی‌حد و حصار و بی‌در و دربند هنری به حساب مدرنیسم گذاشته می‌شود. اما واقعیت آن است که این دگرگونی‌ها و امکانات ریشه در گذشته‌های دور دارد. کاهش قدرت نهادهای هنری و فرهنگی که سال‌ها سیطره خود را بر هنرمندان حفظ کرده بودند آغازگاه دگرگونی‌ها بود و نخستین بار در ۱۵۳۹ در ایتالیا و در پی فتوای پاپ چهره نمایاند. در انگلستان در قرن هفدهم از قدرت نهادهای هنری کاسته شد. در فرانسه انقلاب ۱۷۹۱ سرآغاز ماجرا بود. هنر راپن در ۱۸۶۸ این کاهش قدرت را تجربه کرد و در هندوستان با برقراری حکومت استعماری، قدرت نهادهای سنتی و فرهنگی کاهش یافت. در آلمان و اتریش در قرن نوزدهم قدرت نهادها تقریباً از میان رفت و در چین و خاورمیانه و کشورهای اسلامی تا اوایل قرن بیستم دوام آورد. تمام این دگرگونی‌ها در واقع پی‌آمدهای ناگزیر از میان رفت نظم‌های صنفی بود که شالوده‌های آن در قرون وسطی ریخته شده بود.

برای نسلی که هیجان‌ها، شور و شوق‌ها و در ضمن نازاری‌های دهه ۱۹۶۰ و رویداهایی همچون جنگ ویتنام، انقلاب کوبا، فاجعه مکنگ، وودستاک، انقلاب‌های دانشجویی و... را تجربه کرده بود، پرفرازهای امکانی فراهم می‌آورد تا هنرمندان بتوانند رها از قید و بندهای دست و پاگیر سنت‌ها و تجربه‌های تجسمی، به این‌باره بیان تازه‌بی روی آورد.

پرفرازهایی می‌توانست هنرمند و اثر هنری را از شئی‌شدنی نجات دهد، هنر کالای قابل خرید و فروش نباشد و بتوانند از هر مواد و مصالح و رسانه‌یی که مناسب با بیان هنری خود بدانند استفاده کنند. می‌خواست هنرمند برای نمایش اثر خود نیازمند مکان خاصی نباشد، در هر جا حتی کنار خیابان و گوشۀ میدان‌های شهر بساط خود را پهن کند و بدون پادرمیانی دلال و واسطه و گالری دار و در ارتباط نزدیک و بی‌واسطه با مخاطبان عام حرفش را رک و پوست‌کنده بزند.

اشارة به این‌که چه هنرمندانی و با چه

روش‌هایی پرفرازهای را رواج دادند. در این فرست نمی‌گنجد اما این قدر باید گفت که پرفرازهای دولت مستعجل بود ولی در عمر کوتاه

می‌خواستند در لبۀ این ورطۀ هولناک از سنت‌های پیشین حراست کنند یا به درون آن می‌غلتیدند و یا کارشان به تفدن تعبیر می‌شد. غرب تمامی امید خود به پیشرفت تاریخی را از داده بود و وقتی که اندیشه پیشرفت تاریخی از اذهان رخت برسست، بسیاری از ارزش‌ها و معیارها، از جمله زیبایی سنتی را هم با خود برد و بی‌اعتبار کرد. هنر دو راه پیش رو داشت؛ یکی احیای نگرش‌های پیش از مدرنیسم و دیگری پذیرش پست‌مدرنیسم. از اواخر دهه ۱۹۶۰ برخی از هنرمندان به فکر افتادند که پا را از محدودیت‌هایی که نقاشی و مجسمه‌سازی پدید آورده بود فراتر بگذرانند و برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با مخاطبان خود تدبیری بیندیشند. در آن روزهای پرفرازهای هنوز مفهوم و کاربرد تئاتری داشت اما می‌کوشید تا حساب خود را از تئاتر جدا کند. با آن‌که در تعارض با مدرنیسم به‌نظر می‌آمد، اندکی چاشنی پیش‌مدرن داشت، برنامۀ کار آن معکوس کردن برنامه‌های مدرنیستی بود و در آن حضور هنرمند بی‌واسطه‌تر و محسوس‌تر از گونه‌های دیگر بود؛ پرفرازهای داعیۀ آفرینش زیبایی تداشت و هدفش دگرگون کردن بود.

آورند که در آن نشانی از زیبایی متعارف و شناخته دیده نشود و بهجای آن بر جوهر اندیشگی و اخلاقی تأکید شود. تمام این گونه‌ها به مجسمه‌سازی نزدیک‌تر بودند تا به نقاشی و بسیاری از مفاهیم سنتی، از جمله مفهوم زیبایی و تصویر و تصوری که از آن در اذهان بود دگرگون شد. کانت از دیر باز گفته بود که داوری مبتنی بر زیبایی‌شناختی اعتبار نامتغیر دارد، اما گوش کسی به هکار این حرف‌ها نمی‌بود و آن‌چه مدل شده بود و اعتبار داشت، زیبایی‌ستیزی بود. البته این گرایش تا حدودی معقول بود، چراکه سلیقه و تشخیص زیبایی هم مانند بسیاری امور دیگر تاریخ مصرف دارد، به مرور زمان تغییر می‌کند و نه تنها از نسلی به نسل دیگر که گاه در درون یک نسل واحد هم دستخوش دگرگونی می‌شود. فلسفة گردابی پدیدآورده بود که هنر را در کام خود می‌کشید. بخشی از نقاشی و مجسمه‌سازی در گردابی که پدیدآمده بود غرق شد و بخشی دیگر به تبعیدی فرسنده شد که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به طول انجامید. پست‌مدرنیسم از نوعی پانویس اسطوره تاریخ سربر آورده بود و نگاه کردن به درون گرداب را ناگزیر می‌کرد. برخی از هنرمندان که

بی‌زحمت! (هملت شکسپیر به روایت کوزن‌تیفی) را برای آن انتخاب کرده، پدیدآوردن هنری نیست که جایگاه او را در مقام یک هنرمند ایرانی ثبت کند. بلکه می‌خواهد - یعنی امیدوارم این طور باشد - که دگرگونی هرچند اندک و نامحسوسی در نحوه نگرش عادت‌زده تماشگر به وجود آورده و نشان دهد که خودش هم دستی بر آتش دارد. هنرمندی که دست به پرفرمانس می‌زند خود را در تعارض با آن‌چه متعارف است قرار می‌دهد. ممکن است جامعه هنرشن را تهاجمی، تکان‌دهنده، مخاطره‌آمیز و افراط‌گرانه بداند، چراکه سربوش‌های فربیننده را از چهره واقعیت بر می‌دارد و این خود نوعی خطر کردن است. از این موضع و منظمه پرفرمانس صمیمی اعتراض طنزآلودی است نسبت به بی‌پروپایه بودن آن‌چه به نام صنعت و تکنولوژی پیرامونش رواج دارد. در یک گاری دستی زهوار درفته، از همان‌گونه که پیشتر فروشنده‌گان دوره‌گرد

اجرا می‌شد. گاهی پرفرمانس از برخی فعالیتهای دیگر از جمله اکشن پینتینگ و هینینگ و بادی‌آرت... هم بهره می‌گرفت و از همین جهت هم هست که تعریف جمع‌وجوری ندارد. هنر پرفرمانس داعیه زیبا بودن ندارد. چیزی است که یک پرده نقاشی یا مجسمه نیست و از این‌رو به ترکیب‌بندی و تقارن و بسیاری از معیارهایی که نقاشی و مجسمه‌سازی محدود آن است نیاز ندارد. ممکن است زشت و ناهنجار به نظر بیاید و شکلی تهاجمی و تهدیدآمیز داشته باشد و حتی به بدیهه‌یی ملأ آور و عاری از احساس شباهت پیدا کند، اما در همه حال ماهیت و محتوای آن زیرکانه است.

امروز دوران هنر پرفرمانس هم مانند بسیاری از تمهیدها و جایگزین‌های دیگری که برای نقاشی و مجسمه‌سازی دست و پا شد گذشته است و دیگر نمی‌توان برخی از عارضهای قدیمی آن را به جای

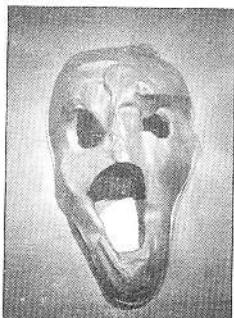
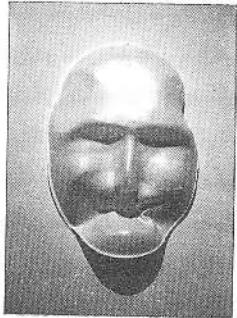
وشهاب‌گونه خود دو سنت متمایز پدید آورد. این که می‌گوییم سنت از آن جهت است که هر امری بر اثر استمرا، حتی اگر در یک نسل واحد اتفاق بیفتاد، خواه ناخواه شکل سنت را به خود می‌گیرد. یکی از این دو سنت آمریکایی، یا هینینگ بود و دیگری آلمانی یا fluxus. هینینگ مفهومی گسترده‌تر، متکر و چندگانه‌تر داشت و از عناصر بیشتری استفاده می‌کرد، اما نوع آلمانی پرفرمانس با آن که در ظاهر ساده‌تر به نظر مرسید، از محتوای سیاسی اجتماعی بیشتری برخوردار بود. این پرفرمانس نام خود را از واژه لاتین fluxus به معنای «جاری بودن و جریان داشتن» گرفته بود و هدفش در هم آمیختن چندگانه هنر در تعارض و ضدیت با هنر بورژوازی بود. از همین جهت بیشتر در فضاهای بیرون از فضای متعارف گالری یعنی بیرون از مرکز تجارت و دادوستد، هنر فعالیت می‌کرد.

هنر پرفرمانس با بهره‌گیری از حرکات و حالات، زبان، رقص، و هر ابزار دیگری که بتواند حصارهای عادت را بشکند و فروریزد، مخاطب و تماشگر را برای چند دقیقه هم که شده در لبه‌های لرزان ادراک نگه می‌دارد. از این دیدگاه، پرفرمانس با گونه‌های پرمیتیو و ابتدایی هنر ارتباط دارد و یکی از خویشاوندان دور درام شمرده می‌شود. این جا منظورم از درام مفهوم پرمیتیو و آرکاییک آن است؛ یعنی زمانی که هنرمند نقش موضعه‌گر را ایفا می‌کرد و می‌خواست فاصله میان خود و تماشگر را با ورود هر دو به فضای آبینی از میان بردارد. درام روزهایی که پای امید بستن به اعجاز و معجزه در میان بود و با برانگیختن تجلی خدایان هرکس هویتی تازه پیدا می‌کرد و به صورت هستی و حضوری نوین درمی‌آمد. امروز این باورها و میثاق‌ها کهنه شده است، اما بسیاری از نظریات مربوط به پرفرمانس بر همین زمینه‌ها و امیدهای اخلاقی استوار است. البته باید این نکته را هم متنگر شد که اصولاً ارتباط دادن هنر امروز با ابتدایی ترین شکل‌های اعجاز هنرمندانه از گونه‌یی که جادوگران کهنه اجرا می‌کرند کار ساده‌یی نیست، هرگز در طبقه‌بندی‌های زیبایی شناختی نمی‌گنجد و از قوانین آن تمکین نمی‌کند.

معنای امروزی پرفرمانس بستاری باز دارد و از اوایل دهه ۱۹۷۰ به گونه‌یی از فعالیت هنری اطلاق می‌شود که شامل عناصری همچون موسیقی، رقص، شعر تئاتر ویدیو... بود و برابر چشم‌های تماشگر بینیں

نمایشگاه‌های به اصطلاح مفهومی بیشتر با این واقعیت هم اشاره کرد که ممکن است به علت آشنا نبودن مردم با هنر پرفرمانس، این کار به نوعی معرفه‌گیری آشنا شده‌اند تا با هنر. این هم خودش می‌تواند دلیل دیگری باشد برای آن که گفتم

کالای خود را در آن عرضه می‌کردند و هنوز هم می‌کنند، با همان نقش و نگار و گل و بته‌های باسمه‌سازان که سلیقه بسیاری از مردم را نمایندگی می‌کند، و در فضایی که از صدای درهم و برهم دهها آهنگ به اصطلاح خاله‌توري گرفتار آوردگی صوتی است، دستگاهی تعییه شده است که یک خط تولید کوچک شمرده می‌شود و تکنولوژی پادرها و بی‌پایه و اساس برخی از کارخانه‌های تولیدی را به یاد می‌آورد. این دستگاه با سروصدایی که بیشتر به آواز دهل از دور شباخت دارد و در تناسب با تولیدات آن نیست، ماسک تولید می‌کند. گاری لکته مجهر به کامپیوتر هم هست و تمامی دستگاه را نه انسان که یک روبوت اداره می‌کند. روبوت ماسک‌هایی را که از قدیم نماد دور رویی و پوشاندن چهره واقعی بوده است را یگان به مردم ارایه می‌کند تا بر چهره بگذارند و در پرروزه همسان سازی و انکار رجحان یک گفتمان بر گفتمان دیگر از انسان نقش خود را ایفا کنند. دور و برگاری ماسک‌های بزکشده‌یی آویخته است تا هر کس از میان آن‌ها الگویی برای خود انتخاب کنده، اما فراموش هم نکند که در زیر بزک و دوزک ظاهری همان ماسکی را به چهره دارد که دیگران هم دارند و همه را به شکل هم در آورده و به نسخه بدل یکدیگر مبدل کرده است. تمام پرفرمانس روایت انسانی است که بازچه دست تکنولوژی شده است و مهم هم نیست که خود این تکنولوژی تا چه اندازه درمانده و پیزوری باشد. انسانی که در دوران رنسانس در مرکز جهان و کائنات ایستاده بود و در عصر روشنگری خردورزی می‌کرد، اکنون به یک مفعول بی‌اراده مبدل شده است و تکنولوژی او را به هر ریخت و قیافه‌یی که بخواهد درمی‌آورد.

معمولًا محل اجرای پرفرمانس‌هایی از این گونه، به سبب طبیعت و محتوای اجتماعی آن، کنار خیابان و گذرگاه مردم یا پاساژهای پر رفت و آمد است نه یک نگارخانه و حتی خانه هنرمندان که مردم مارگزیده از زد و بندها و بازی‌های نگارخانه‌یی و ادایی مثلًا روشنگرانه از ریسمان سفید و سیاه آن می‌ترسند، پا به آن جانمی‌گذارند و از خیر هرچه هنر و هنرمند است می‌گذرند. در گذرگاه‌های عمومی است که واکنش میان مردم و تجربیات فردی هنرمند به ساختار درونی پرفرمانس معنا می‌دهد، مسألة اجتماعی بودن هنر را مطرح می‌کند و به آن مشروعیت می‌بخشد. البته همین جا باید به

آشتفتگی‌هایی است. به بیان دیگر احساس مسئولیت هنرمند و مخاطب است که به هنر پرفرمانس معنا می‌دهد. پرفرمانس کالایی نیست که در بدءستان‌های رسمی و فرمایشی ارزش مادی پیداکند و برای همین هم هست که در کشورهای سرمایه‌داری از بیم آن که مبادا جدی گرفته شود انگهای گوناگون از قبیل «هنر اعتراض»، «هنر اقلیت» و «هنر فقیر برای مردم فقیر» به آن زده‌اند.

اما پرسش ناگزیری که حتماً در مورد پرفرمانس مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً هنر است؟ بی‌تردید اگر پاسخ مبتنی بر معیارهای آکادمیک و با استناد به سنتی باشد که سال‌ها سیطره و اعتبار خود را حفظ کرده، منفی خواهد بود. أما اگر پای توان تداخل تحول‌های مفهومی در هنر به میان کشیده شود بی‌گمان هنر شمرده خواهد شد. مراد از تحول‌های مفهومی، مفاهیم فراتاریخی هنر است که ناگزیر در تحلیل و تعلیل آن‌ها پای فلسفه هنر و توازنی‌های فلسفی مفهوم رسانه نیز به میان می‌آید. از این موضع و منظر و با تعریف فلسفی هم پرفرمانس هنر شناخته خواهد شد. در پرفرمانس، رسانه نوعی شمایل متافیزیکی است، یکچند بخشی از آن‌چه به نمایش درمی‌آید محسوب می‌شود اما سرانجام فدای محتوا می‌شود و وقتی کنارهاده شد، فقط محتوا باقی می‌ماند. بعد از برچیده شدن نمایشگاه کسی پرسد که گاری لکنته و کامپیوتراژهوار در رفتۀ صمیمی کجاست؟ از آن‌جا که صمیمی عرف و میثاق کلا شدن هنر و خرید و فروش آن را شکسته است باب طبع مجموعه‌داران هم نیست. او حتی خودش را از فضای میان هنر و مخاطب حذف کرده است و آن‌چه شیاری ماندگار در آذهان بر جا گذاشته، تعهد هنری و محتوای پرفرمانس اوست.

بیشتر باشد بار این تعهد هم سنتگین‌تر می‌شود. امروز دوران آفرینش هنر برای چهارتاهم‌بالکی و یک قشر و طبقه خاص به سرآمدۀ است. فرهنگ عامه نقشی انکارناشدنی پیدا کرده است و هنرمند هم خواهناخواه ابزار تولید این فرهنگ شمرده می‌شود. امروز تعهد هنری یک قانون اجتماعی است نه یک قانون بیولوژیکی. هنری که مسعود صمیمی ارایه کرده در طبقه‌بندی هنر متعهد می‌گنجد و ارزش هنر متعهد را هم واکنش و اقبال و حمایت مردم و جامعه معین می‌کند نه بهبه و چهوچه این و آن و اهدای جایزه خروس قدری. منظور از مردم مخاطب هنر است نه مردم به معنای عام که ابزار سرگرمی خود را دارند و تلویزون و رادیو... آن را به حد وفور تأمین می‌کند. هنر متعهد از سوی مردم پذیرفته می‌شود و اعتبار می‌باشد چراکه روابت مردم را بازمی‌گوید و مردم بازتاب ایماز خود و بخشی از تاریخ خود را در آن می‌بینند. مخاطب هنر متعهد، قطع‌نظر از اقلیت و اکثریت و طبقه و جنسیت و نژاد، تمامی جامعه است. مهم نیست که مخاطب هنر متعهد سفید است یا سیاه یا رنگ‌پریده. هنر متعهد از طریق مردم هویت‌جویی می‌کند و مردم از طریق هنرمند خود را در هستی یافتن آن سهیم می‌یابند. هنر متعهد برای مخاطبان عامی است که احساس می‌کنند هنوز حق پرسیدن از آن‌ها سلب نشده است و می‌خواهند بدانند اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند گرفتار چه بیماری و چگونه

پرفرمانس در جایی که ما زندگی می‌کنیم نوعی خطرکردن است. باید پیه خطر را به تن مالید و دل به دریا زد یا از خبر آن گذشت؛ شترسواری دولادولا نمی‌شود. اجرای پرفرمانس آن هم با این بار اجتماعی که صمیمی برگرده آن سوار کرده در یک مکان بسته و محدود با تماشاگران اندک نقض غرض است و هرگز نمی‌تواند اوفی به مقصود باشد. نمی‌دانم آیا صمیمی در این گمان افتاده است که میانگین ادراک هنری و فرهنگی تماشاگرانی که در نگارخانه از اثر او دیدن می‌کنند بیش از مخاطبان عام در کوچه و خیابان است؟ درست است که موزه و نگارخانه و اصولاً هر نهاد فرهنگی هر چیز را چند صباحی به هنر مبدل می‌کند، اما پرفرمانس او آن قدر پربار و پر محتوا هست که بر پای خود بهایستد، نیازی به حمایت فضای نگارخانه نداشته باشد و زیر بار منت آن نرود.

گالری محل ملاقات هنرمند و مخاطب اوست و رسانه این ارتباط اثر هنری است. نگارخانه خواهناخواه این توامندی را دارد که یک شئی را اثر هنری جلوه دهد، اما آن‌چه هنر نامیده شده می‌باید توان فرارفتن از این مکان را داشته باشد و به اعتبار کیفیت و فرم و محتوای خود به عنوان یک سند فرهنگی هویت پیدا کند از آن‌جا که پرفرمانس مسعود صمیمی هنری متعهد و مبتنی بر مسایل اجتماعی است نگاهش معطوف به هنری نیست که در موزه‌ها و نگارخانه‌ها جا خوش می‌کند و دایم از سوی اعضای وابسته و دلیسته موزه‌ها و نهادها ترو و خشک می‌شود. پرفرمانس نوعی فرهنگ در عمل است، در اجرای آن هنر و زندگی در هم می‌آمیزند و از این نظر فراتر از حدی است که میثاق‌های موزه‌یی و نگارخانه‌یی اجازه می‌دهند و جایز می‌شمارند. از همین جهت هم هست که صمیمی به شکلی آشکار هنر خود را محدود و مهار کرده است تا بانمایش در نگارخانه سازگاری داشته باشد. پرفرمانس هنری است که می‌باید از درون و بیرون تعریف و تعبیر شود؛ یعنی از طرف هنرمند و اجراکننده و از طرف تماشاگر و مخاطب.

هنرمند امروز دیگر تافتۀ جدابافته و یک روشنفکر گوشۀ گیر و رابینسون کروزوی رمانیک نیست، از یک طرف خودش مصرف‌کننده فرهنگی است که در اجتماع جریان دارد و از طرف دیگر آفرینش بخشی از فرهنگ و اعتلای فرهنگ جامعه را به عهده دارد. هر قدر که مهارت و توامندی او