

# هنر در جامعه منصرف

یک اثر نقاشی امروز به چیز شبیه است؟ بدیک اعلان تبلیغاتی به یک ماشین، به نهای یک ماشین الکترونیک، بدیک شیئی معمولی؛ پیش با افتاده یا به تعجب از مناظر طبیعی که با بروایت تکه‌های گل تصویر شده باشد؟ آندره مالرو در بیان سال‌های ۶۰ - ۵۰ درباره نقاشی گفت که این هنر «بالآخره آزادی خود را به دست آورد»، در بی‌بنال پاریس سال ۱۹۵۹ که نشانه‌ای از توفیق «هنر غیررسمی» بود ماشین نقاشی آبستره ژان تنکلی Tinguely Jean بیش‌آمد که مانند نقاش روح داشت و آنرا با برتای رنگ‌های مختلف بروی کاغذ بیان می‌کرد، لکن آندره مالرو بی‌بنال را لحظه بر جسته‌ای می‌دانست که تحولی غیرقابل برگشترا پایدار و محقق می‌سازد و زان تنکلی - هنرمند نظریبا آثارش است. این بی‌بنال را آزادی به رسمیت شناخت شده‌ای می‌خواند که دیگر به گذشته تعلق دارد.

دهه سال‌های ۷۰ - ۶۰ که با هجوم پاب آرت (هنر مردم) آغاز گردید لحظات مشابهی را طی کرد؛ انقلاب و نسل انقلاب، جانشین شدن مکانی که بی‌هم آمدند و هر کدام عمری کوتاه داشتند این دهه از خلال حیات هنری بسیار فعال و در عین حال توخالی خود به ما نشان داد که در این دوره تا چه حد خلاقیت و ابداع هنری با تفسیران اجتماعی، فکری و فنی بیوستگی دارد.

مورد استفاده قرار دهد. خطر بزرگتر از آموسيقی سیك، تصنیف‌های غربی و جاز به وجود می‌آورد که در کایاپه‌ها شووع یافته است و تأثیانه کم کم دامنه می‌شود. هم‌اکنون چند خواننده سرشناس این سیک مختلط را انتخاب کرده‌اند. سبکی که هم‌اکنون افریقای شمالی را فرا گرفته است، معلوم نیست تا کی موسیقی ایرانی که از سرچشم‌های ذوق فطری و علاقه مردم به شعر فارسی سیرا ب می‌شود و حتی عتب‌مانده‌ترین قصه‌های جامعه را نیز دربر می‌گرفت، بتواند در بر این هنر این جنبه از تمدن جدید هتاوامت کند. می‌گویند امگر موسیقی غرب اعروس، باح و هوزار را از اعتیار اندخته است؟ این حرکه درست نیست، زیرا آثار آنها هنوز هم برای همه قابل فهم و درک است. ولی مادران که آثار کاعل موسیقی ایرانی جیسا نگردیده است، باید به حفظ آن همت‌گماشتند. تعداد تا امکان تحول آن در آینده، از میان خود، شوند که اینکه دو تن از هنر آموزان ایرانی در پاریس متعقول ادامه تحقیقی اند، تهران دارای یک دسته ارکستر ستفنیک است که رهبری آن را حشمت‌الله سنجیری بر عهده دارد و اغلب به اجرای آثار کلاسیک و زمانیک می‌پردازد و گاه نیز قطعاتی از موسیقی معاصر که مورد علاقه آهنگسازان جوان است اجرا می‌کند. خطری که موسیقی ایرانی را تهدید می‌کند از همین جا ناشی می‌شود. البته نه از آثاری که به تقلید پیشگامان موسیقی معاصر ساخته می‌شود، بلکه خطر از آن آثاری ناشی می‌شود که در آنها سعی شده است موسیقی شرقی و غربی در هم آمیخته شوند تتجه اینکه تحویری بسیار ضعیف از این دو موسیقی ارائه می‌گردد. این ایراد به آنها باید که مضمون فولکوریک را با تکنیک موسیقی غربی می‌آهیزند وارد نیست بلکه به آنها باید از این حرکه درست که می‌خواهند آثاری را که طبق قوانین موسیقی ایرانی تنظیم یافته اند در آورند که در ارکسترهای غربی قابل اجرا باشد. این روش فواید بسیار کوتاهی را که خاص موسیقی شرقی است از بین می‌برد و در نتیجه موسیقی ایرانی بصورتی مبتذل عرضه می‌شود، حتی اگر موسیقیدان آگاهی یک یا چند آلت موسیقی سنتی را نیز در ارکستر خود

# نقاشی

تا آنجا که هر تفسیر جزئی اجباراً محیط  
تاژه و «دید تازه‌ای» بوجود می‌آورد.

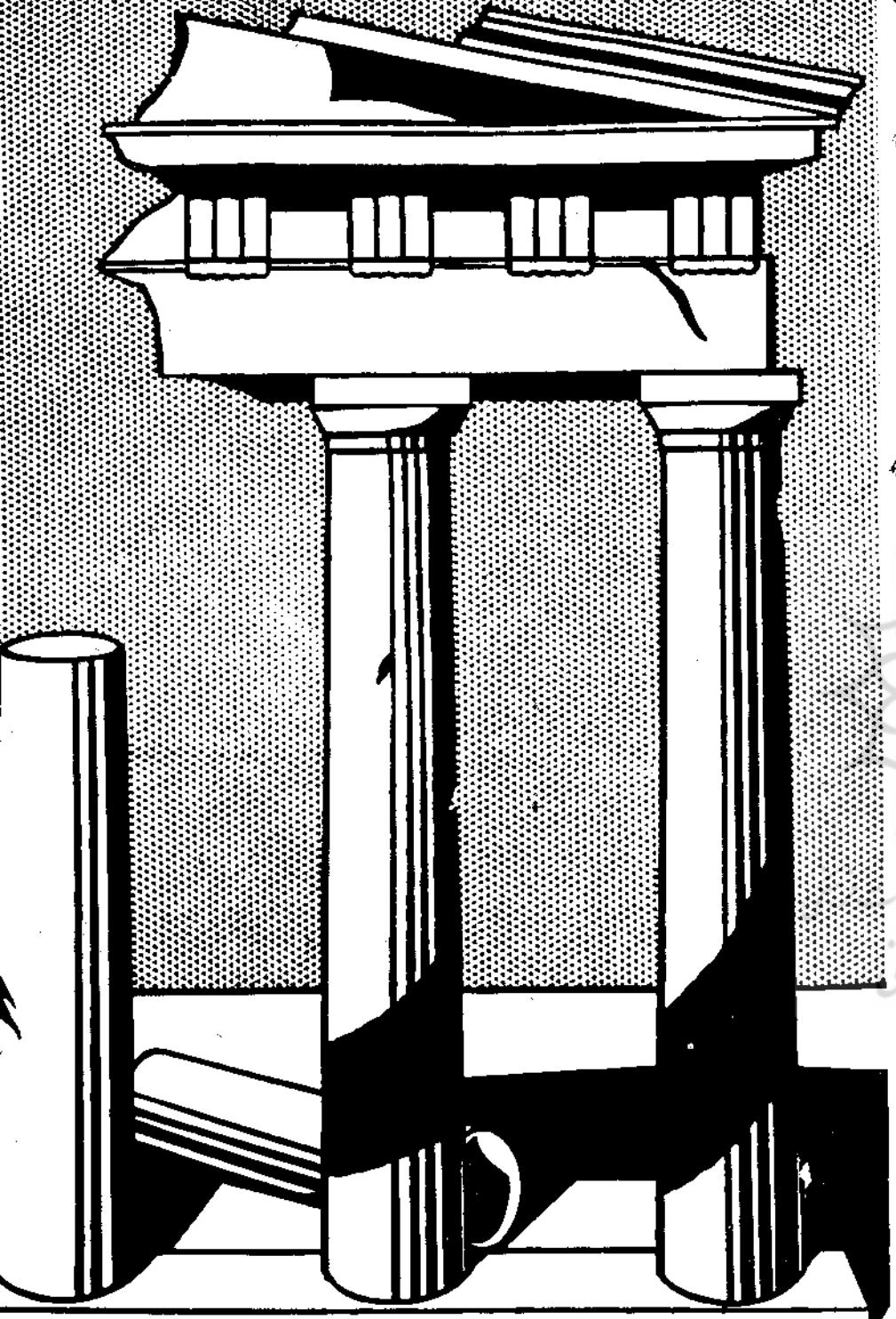
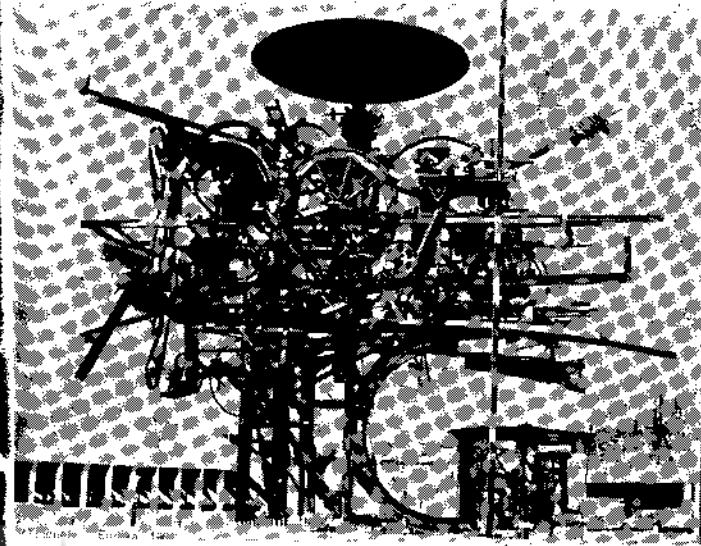
### شمایل کوچه

به دنبال «پاپ آرت» شلوغ بازار تازه‌ای پیدا شد و جریانهای بزرگ و کوچک هنری از پی هم آمدند که حیات افگشان بسیار کوتاه بود؛ اوپ آرت (هنرپیشی)، مینیمال آرت (Minimal Art) هنری که اشکال و نعوه بیان در آن به حداقل و ابعاد کوچک درآمده است و آنرا می‌توان تجلی هنر معماری دانست؛ مک آرت (هنر مکانیکی) و . . . و . . . و هر مکتبی هم مدعی نفعی مکتب‌های دیگر بود. نقاشی آبسترہ تعبیری از «نامرفی و نادیده» بدبست میداد و پاپ آرت بالعکس «دیدنیها» را نشان میداد. اوپ آرت زیبائی اشکال هنری و اشکال طبیعی و تکنولوژیک را بیان می‌داشت و «هنر فقیر» Art Pauvre درست برخلاف آن، جنبه ضد تکنولوژیک بخود می‌آورد.

پاپ آرت سر آن داشت که بیان گشته زندگی روزمره باشد و نه «چیزی بهتر از آن که به قصد تزئین و شکوه موزدها به کار رود و با آریزی از واقعیت باشد.» «این نقاشی از زندگی سروچشم می‌گیرد و مسائل زندگی روزمره را منعکس می‌گند . . . . این مکتب («ائینه تمدن شهری آمریکا») بود که تجارت و تشویق به مصرف برآن تسلط دارد. پاپ آرت از اعلانهای تبلیغاتی بوجود آمد و در يك سیستم تصویری که جنبه «تماشائی» آنها خیلی تقویت شده بود، همچون نوعی شمايل سازی در جامعه مصرف توسعه یافت و زیبائی سرد و مکانیکی جامعه‌ای را که در آن اثر دست از میان رفته است و آفیش و نمون برا آن حکومت می‌گند

تابلوی بالا نمونه‌ای از «مک آرت»  
از: تنگلی  
تابلوی مقابل نمونه‌ای از «پاپ آرت»  
از: لیشتاین شتن

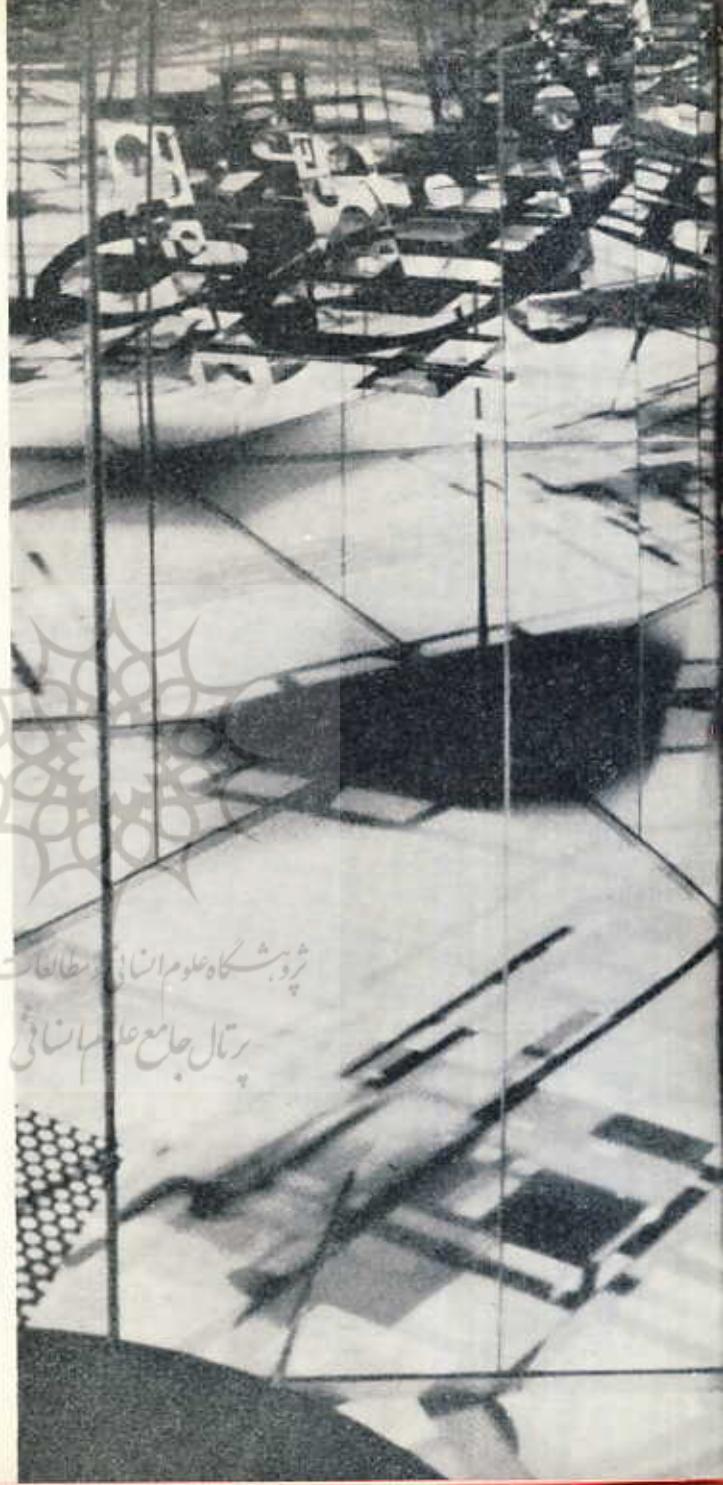
مشخصه دمه سالهای پنجاه تا شصت همان نفع فرهنگ‌های کلاسیک از جانب نسل جوانی است که اغلب بر جستگان تشکیل می‌داد. پاپ آرت تصاویر معمولی را بدون اینکه تفسیری در آنها به وجود بدهنوان یک زبان بیشتر از خود زبان حساسیت داشت. نسل این دوره در به عنوان یک از خود کشاند. پاپ آرت به داخل موزه‌ها کشاند. این هنری در آن انتهای فقط به این دوره به صورت هنری درآمد که قصید دارد ارزش‌های يك جامعه مصرفی را با هنر درآمیزد و مظاهر این جامعه را بارگاهی نند و خشن بنمایاند. این هنر، موفق تابلوها وارد کردند. اگر مدل‌های این زمان به سیستم الکترونیک، به اشکال هنری سرد و مکانیک واقعی محدود می‌داد. در واقع این جنبش، نخستین نمایش هسته هنر نقاشی را تشکیل می‌داند. امیاز درهم شکستن سنت در کارهای ایام هسته هنر نقاشی جدید پدیده موفق یک فرهنگ همگانی جدید است که درست نقطه مقابل فرهنگ کلاسیک نخبگان به شمار می‌رود. اصولاً



العکاس اثری از نیکلاس فر درآئیه  
نمونهای از «سیر تیک آرت»

کار هنری را بهیه می‌گند . آبا عیوان  
گفت این صنعتی شدن هنر چیزی نظر  
صنعتی شدن و تولید زنجیری و گلی  
سایر کالاهای و فرآورده‌های است ؟ و تولید  
هنری نیز کم کم وبالاچیار با روش تولید  
و تکنولوژی زمان همراهش می‌گردد ؟  
هنرمندان مکتب (انمایشی) (Cinétiste)  
آنارعلمی (برای همه) را می‌خواستند در  
بی‌آن بر می‌آیند که به روش خود مفهوم  
(ازمان و مکان) انشتنی، مکانیک امواجی  
که هاده را به صورت موج یا ذرات ریز  
می‌داند در آثار خود بناهایند . این  
برداشت با کشف دید هندسی و خلی  
نقاشان رنسانس تفاوت اساسی دارد .  
زمان درازی هنرمند در بی‌کشف زمین  
و دنیای مرئی بود ؛ بدنبال درک طبیعتی  
بود که با آن روابط عاطفی داشت .  
اما اینکه هنرمند زمین و طبیعت را برای  
نشان دادن دنیای نامرئی مورد استفاده  
قرار می‌دهد و می‌خواهد برداشت  
دیگری غیر از آن تجربه و تحلیل علمی  
از طبیعت داشته باشد ، تا جاییکه  
آنرا به حیطه فرهنگ محسوس وارد  
گند .

برای پیشکامان این امر ، تغییر  
اصل است . خیلی چیزها که کاملاً  
با معیارها و هنجارهای گذشته متفاوت  
بود و درنتیجه غیرقابل قبول ، برآختی  
پذیرفته می‌شود و رسمیت می‌یابد :  
درست مانند کالای تازه‌ای که به بازار  
بیاید . فلسفه وجودی هر چیز تازه ،  
نفس وجود آن است . هرگز دوره‌ای  
اینقدر بر جنب و جوش - و در عین حال  
تم ابداع - نبوده است . در این دوره



پژوهشگاه علوم انسانی و اطاعت  
پرتو جامع علوم انسانی

گمتریه خلاقیت بر می خوریم تا به معنی فر  
د بهره برداری منطقی از تجربیات  
گذشته.

هترکتونی وقتی از کوچه به موزه  
راه یافت، خود موزه رانیز تغیر داد،  
ذیرا موزه دیگر آن قصر بر ابتد  
و جلال گذشته نیست و هر قدر (ایام های)  
هنری، ساده تر و سهل الوصول تر باشد  
مرا جعل موزه بیشتر است.

موزه - مدیا : در گذشته موزه  
مکانی بود که موزه داری آنرا اداره  
می کرد و هر بازدیدکننده هم به نظر  
او طبیعتاً یک غریبه یا مهمان ناخوانده  
باشمار می رفت. آثار هنری هم به طور  
منظم و مرتب به دیوارها اوجیخته بود  
تا عده ای نخیه و (بابا هنگ) از آنها  
دیدن کنند؛ اما اینک موزه وارد امور  
روزمره و حوادث و وقایع شده است؛

با اصطلاح واقعه ای نظری سالکرد تولد یک  
نقاش یا بادلات فرهنگی موجبی تردد  
هزاران نفر به موزه ها هجوم بیاورند  
و اغلب هم برای دیدن آثاری که قبل از  
می توانستند به راحتی و بدون دردرس  
تماشا کنند. به این ترتیب، موزه به یک  
 محل آموزشی هنری و تبلیغاتی بدل  
شده است. اغلب اوقات (جنیش ها)

پس از یک تهاش پرسروصدرا که موجب  
پیدایی آنها می تردد بوجود می آیند.  
مثلاً هنکام نمایش این آثار، فهرست ها،  
توضیحات و تجزیه و تحلیل هایی چاپ  
می شود که بالا جبار روی آنها باید اسمی  
گذاشت و اجمله: (پاپ آرت)، (اوب آرت)

یا (مینیمال آرت). موزه کم کم به سازمان  
مجاهیز بدل می شود که باید ای تدریجی  
مکتبی، مفهوم آن را بیان می کند  
و مشخصات آن را آشکار می سازد و  
بالاخره مارگی به آن می چسباند.

در این سیستم ساختمان های نقش  
قطعی خواهد داشت. درباره هنرمندان  
یا جنبش های هنری، درست همانند  
ساختمان های مصری، تبلیغ و بهره برداری  
و مکان معینی (جنیش های هنری) را

به وجود می آورد و «اختراج می کند».

که بازار هنر ناشی بیش از گذشته  
توسعه خواهد داشت. بهای آثار  
استادان سابق به قیمت های سرگرم اوری  
خواهد رسید و آثار استادان درجه دوم  
و آنمان نیز خیلی خوب به فروش خواهد  
رفت؛ چرا که آنها نیز اثر هنری  
به شمار می رود و با همان سیستم  
ارزش ها سنجیده می شود.

## درجه ای متغیر

درواقع به همان ترتیب که سیمای  
جهان تغییر می کند هنر نیز تغییر  
می بینید و تغییر یکی تغییر آن دیگری  
را موجب می تردد؛ چرا که هنر بیان  
احساس جامعه و جهان است. در این  
امر تردیدی نیست که این نازه جوئی های  
هنری با تغیرات اجتماعی، سیاسی،  
علمی و فنی ارتباط مستقیم دارد.  
کمتر زمانی هنرمندان نقاش تا این حد  
وارد مسائل روز بوده اند. مسئله  
ویتنام، سیاهان و جهان سوم، مردم،  
فضا، شهر، مواد مخدوش، اعتراض  
سل جوان، موضوعات تابلوهای ترسیمی  
نقاشان شده است و اینک نیز «اروتیسم»  
نمایش این شده است و اینک نیز «اروتیسم»  
جای خود را در تابلوها باز می کند.  
آخرین جریان بیشتر در هنر  
نقاشی- یعنی (هنر فقیر) - مطلقاً ارزش  
تجربیات گذشته را منکر است و نقش  
می کند، و معتقد است که به هیچ وجه  
ارتباط و بیوستگی بین هنر نسل ها  
وجود ندارد.

این مکتب درست نقطه مقابل  
(پاپ آرت) یا (اوب آرت) یعنی هنر

عقیده همه - البته با تفاوت هایی  
در برداشت از آزادی - براین است که  
طی دهه آینده تولد و مرگ سریع مکتب  
مختلفی که به وجود خواهد آمد در آزادی  
کامل صورت خواهد گرفت و این تولد  
و مرگ سریع تقریباً بدینه سال های  
اخير است.

در این سیستم ساختمان های نقش  
قطعی خواهد داشت. درباره هنرمندان  
یا جنبش های هنری، درست همانند  
ساختمان های مصری، تبلیغ و بهره برداری

نقاشی‌منکی بر تکنولوژی است. دسته‌ای از آن مکاتب تصویر و وجهی از تمدن امروز و جامعه مصروف! بهما می‌نمایاند و آن دسته دیگر در قبال این «منظار مصنوعی»، طبیعتی (طبیعی)، فقیر، ابتدائی و در عین حال اصل را.

هنر در اینجا کم‌وبیش از فلسفه‌ای سروچشمی می‌گیرد که هیچی‌ها نیز بدان واپس‌هایند؛ یعنی نقی شهر و اتفاق شهری پسر و بازگشت به طبیعت، به زندگی طبیعی دور از تکلف.

این نقی، ضمانت روشن خدمعه‌آغاز تالاری‌های هنری را نیز در انتشار و شهرت آثار هنری در بر می‌گیرد. نسل جدید نقاشان آثاری بوجود می‌آورد که قابل فروش‌نیست، نمیتوان آنرا اثمار کرد یا اینور و آنور برد. مثل اینست که نقاشها می‌خواهند آن صفات اساسی بین هنرمندان و جامعه‌ای را که همین هنرمند تزئین و ارایش آنرا بر عهده گرفته است حل کنند.

اما در عین حال بولدارها هستند که مخارج این آثار را به قصد اتفاق تبلیغاتی می‌بردازند. دسته اول، از نقاشی، برای اعتراض‌علیه جامعه معین استفاده می‌کند و دسته دوم از این اعتراض برای تحکیم همان جامعه بهره‌برداری. و در این مدار، دیگر هتر پیشگام، آن نقش مغرب و تهاجمی را که برای خود نصور می‌گذند تدارد؛ زیرا به محض اینکه به وجود می‌آید مورد قبول واقع می‌شود و درست، همان سیستمی که قصد تخریب آن را دارد هضمیش می‌کند. و اگر به نظر می‌رسد که نقش هنر به عنوان یک فعالیت‌ضروری در جامعه‌ای که براساس بهترین یازدهی بنا شده است روزبه روز بیشتر می‌شود، نباید باعث تعجب گردد؛ زیرا تناقضی که در این مسئله به چشم می‌خورد ظاهری است. هنر آخرین

یک تابلوی «باب آرت»  
از: روبرت روشنبرگ

آن بالاچیار باید تکاهش را از این سو  
بدانسوسی ازی که در عین حال فضای  
تصویر آبستره آن شباهتی به سیسم  
نمایش با پرسیکتو «گذشته نداشت»،  
به تردش درآورد. این تابلوها نه آغاز  
داشت، نه انجام، نه افق و نه هیچ  
چیز دیگر.

ابدیتی بود نظیر آنچه در گیهان  
دیده می‌شود.

فکر محاط شدن از نقاشی  
آغاز شد ولی بعداً جامعه‌شناسان و  
شهرسازان آن را ترکشند؛ بخصوص  
در شهرسازی و معماری - که باحران  
بزرگ‌تری دوبرو شده بود. این فکر  
بخصوص در ساختمان «اشیاء عظیمی»  
نظیر ساختمانهای بزرگ مسکونی و به  
معنای والقی کلمه «شیوه‌ای مسکونی»  
که از هر جهت کامل و مجهز بودند تکامل  
یافت تا آنجا که معماری آمریکا در این

زمینه فعالیت‌های مرموز، ناگفتشی و  
بدون مابهاذای مادی است و هر لادر  
جهان هنرمند و عقلانی تو می‌شود فعالیت  
هنری که جنبه غیرعقلانی دارد به صورت  
تفکری که کش و واکنش در ازدحام  
حیات دارد نیز توسعه خواهد یافت.  
از هنری در این جریان (Processus) کاملاً  
تفیر فیافه داده است. نشانه  
این مطلب آثار محیطی (Envirement)  
است. به محض اینکه این فکر بیداد  
شد بلافاصله تمام هنرمندان جهان آنرا  
پذیرفتند و اینک آنان بیننده را بدیند  
می‌کشند و فارهای هنری را بایور او  
می‌شند. بیننده‌ای که تا امروز در مقابل  
و خارج از تابلو بعنوان یک شیوه فرار  
می‌ترفت، داخل اثر هنری می‌شود و  
مجبور است آن چه را که هنرمند  
می‌خواهد، بینند.

فکر محاط شدن بر بیننده برای  
نخستین بار در سال‌های ۶۰ - ۵۰  
بوسیله هنرمندانی نظیر جاکسون پولک  
(Jackson Pollock) و دارک روتکو  
(Dark Rothko) آمریکانی که آثارشان  
آنقدر بزرگ‌تر بوده بیننده برای دریافت



اواخر برخلاک اصل از ارادی فعالیت، متوجه یعنی نامه‌بری در امر ساختمان شد. اینک جامعه‌شناسان و شهرسازان از ورای ساختمان‌های تک‌افتاده و منفرد متوجه «محاط سازی شهری» شده‌اند. زیرا در بافت‌های که آدمی تحت تائیر مجموع بحیطی است که در آن نشوونما می‌گند.

لکن احاطه‌ای که هشتمند نقاش در نظر دارد تجسم فضای ایده‌آل است که فقط جوانگوی نیازهای معنوی و فکری باشد، و به‌گفته هارشال مک‌لوهان (Marshal McLuhan) مخالفین این نظر - یا آن احاطه روزمره اختلاف دارد؛ زیرا وجود این فکر در نقاشی موجب می‌شود که معابد (یا محسن) آن دیگری اشکار گردد. این جامعه‌شناس کانادائی عقیده دارد که خصیصه این احاطه روزمره آن است که کسی متوجه آن نمی‌شود، نامرئی است و معدالت روحی اعمال و رفتار ما تأثیر می‌گذارد.

نقش ضروری هنر و تأثیر آزادگانشده آن در جامعه‌ای که پسر را تحت انقیاد خود درآورده است از اینجا سرچشمه می‌گیرد.

و اتفاقیت‌الظیه این است که سیسم زندگی امروز تیازمند هنری‌شکافی است که بر حسب تعریف، نفی‌گشته است. از این جهت بدان تیازمند است که موجبانوشندن فعالیت‌های هنری می‌گردد با لاقل فعالیت‌های گذشته را مورد تردید قرار می‌دهد و در عین حال تویی دریچه اطمینان است پرای آن چه مک‌لوهان آنرا «جزیان قوی اجتماعی» مینامد. هرقدر بیشتر جامعه‌ما عقلانی و مرتب شود، فرد بیشتر تحت انقیاد آن قرار خواهد گرفت و درنتیجه بیشتر بگذر اصلاح آن می‌افتد. تولید هنری فعلی رابطه مستقیم با وضع و موقعیت

پسر در جامعه و در قبال حوازنی که در رشد آدمی مؤثر است، دارد. در گذشته هنر فقط برای عده محدودی بود. اما اینک به سبب عوامل ارتباطی وسیع، با جمع بیشتری سروکار دارد؛ اما اثر مصرف‌گشته هنر نقاشی افزایش یابد مصرف کالاهای وابسته به آن نظیر دکوراسیون شهری و خانگی، اعلان، اشیاء معمولی که خواه و ناخواه تحت تأثیر معیارهای زیبایی جدید فرار دارد نیز افزایش خواهد یافت. نکته جالب، هم‌اکنکی و شباهتی است که بین فعالیت در هنر نقاشی (که در گذشته فقط به دنبای بسته و محدود موزده‌ها تعلق داشت) با سایر فعالیت‌های تولیدی و مصرفی وجود دارد. یکی مدل‌ها و نمونه‌هایی به وجود می‌آورد که آن دیگری بلافاصله تقلید می‌گند.

حتی بعضی از نمایش‌های پیشکام که ظاهرا خود را فکری تازه‌ای برای مردم گوچه و بازار فراهم می‌آزوند، در حقیقت‌جیزی جزیه‌برداری ناجرانه وسیله یک دسته محدود و عین نیست. نقاشان («نحوه‌دادا») نیویورکی نخستین کسانی بودند که دوسل‌های ۶۰ - ۵۰، با تشكیل «هیئتیت» (Happening)، شوی جمیعی را به وجود اوردند و طریقه «بازیکر - تماشاجی» را که دامنه آن امروز به صفحه تائز کثیفه شده است ایجاد کردند.

هر دو از این هنر مشارکت می‌جویند و موجب تقویت هنر - به عنوان آزادگانشده فرد در قبال جامعه مسلط - می‌شوند.

## ژالک میشل

لوموند

۱ - پنقال از روبرت روشنبرگ Robert Rouschenberg نقاش آمریکایی مکتب پارت‌آرت.