

ویژگی‌های پیست‌کردن هنرهاي تجسمی

هنرهاي تجسمی

علی اصغر قره باغی (۶)

کارلو ماریا ماریانی: ترکیب‌بندی شماره ۶، رقص، رنگ روغن روی بوم ۱۸۰×۱۸۰

سانتی‌متر، ۱۹۸۹

شراحت پست‌مودرن را فراهم می‌آورد نیز تعبیر شدنی است. مسئله بعدی که بپویند میان مدرنیسم و پست‌مودنیسم را پیچیده می‌کند آن است که امروز چنین می‌پنداریم که مدرنیسم همواره همین معنا و مفهوم امروزی را داشته است و کمتر به این واقعیت توجه می‌شود که از این واژه، در هر زمان و هر زبان، مفهومی متفاوت است. به عنوان نمونه ذهن امروز به آسانی فراموش کرده است که در ۱۹۲۰، بسیاری از مردم با نگرانی به آینده می‌نگریستند و بیم آن داشتند که طبقه‌کارگر سرانجام اختیار امور و حکومت را در دست بگیرد. در آن روزها مدرنیسم، یا سنت‌قازه را سبب‌ساز این دگرگونی می‌دانستند و با بدینهی در آن می‌نگریستند. در سال ۱۹۲۹، همزمان با برگزاری نمایشگاهی از آثار مدرنیست‌ها در نیویورک، یکی از روزنامه‌ها نوشت: «نیویورک شهری است که در آن مدرنیسم شکل خاستگاه آن است. می‌توان گفت و پذیرفت که پست‌مودنیسم برآمده از مدرنیسم است است و یکی از دلایل عدم توافق بر سر معنا و تعریف آن، قطعی نبودن ریشه‌ها و خاستگاه آن است. می‌توان گفت و پذیرفت که پست‌مودنیسم برآمده از مدرنیسم است اما مسئله این است که خود مدرنیسم هم آغازگاه معینی ندارد و هنوز به طور قطعی و یقین نمی‌توان بر یک دگرگشت فرهنگی و مؤلفه‌ها و عناصر آن انگشت گذاشت و آن را مدرنیسم نامید.

با آن که همواره مشخص کردن یک محدوده زمانی مسئله‌ساز بوده است، باید ناگزیر پیه‌بی آمده‌های آن را به تن مالید و گفت که یک تحول و دگرگونی، در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنری در یک دوران، از ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰، در اروپا اتفاق افتاد که در آغاز سنت نو نامیده می‌شد و بعدها مدرنیسم نام گرفت. مسئله‌ساز بودن قضیه این جاست که شکل رابطه میان مراحل آغازین این موج فرهنگی و فعالیت‌های هنری که در دوران آن شکل گرفت، بامراحل و دستاوردهای پایانی آن در ۱۹۳۰، بسیار پیچیده، چندوجهی و غیرخطی است و در هر برسی، از هر منظری که باشد، باید تأثیرات جنبش‌های هنری اواخر سده هجدهم و نیمه اول سده نوزدهم به ویژه رمان‌نیسم را هم به حساب آورد. به هر حال با نگاه کردن به این دوران ۵۰ ساله در می‌باییم که در سال‌های آغازین آن، نخستین دگرگونی‌های بعدی آمادگی یافته. در این دوران، در پدیدار شد و ذهن‌ها برای پذیرش دگرگونی‌های عالمی و سینما کشانده شد. یکی از ویژگی‌های بسیاری و تمامی تولیدات فرهنگی، از عرصه‌های ادبی و داستان نویسی و شعر گرفته تا معماری و هنرهای تجسمی و موسیقی و رقص، یک تحول ریشه‌بی به وقوع بیوست. حتی در هنرهای گرافیکی و تزئینی و کاربردی و مد و ترتیبات داخلی هم تغییراتی پدید آمد و سرانجام دامنه آن به عکاسی و سینما کشانده شد. یکی از دگرگونی‌ها با بحث و جدل‌های فراوانی همراه بود و سبب شدت تأثیرات پیش‌پندانشها و پیش‌فرض‌های مربوط به جایگاه هنر در اجتماع و ارزش‌های زیبایی‌شناختی آن نیز دستخوش تغییر و تحول شود. به همین اعتبار هم بود که هر دگرگونی در شیوه‌های هنری، یک تحول اساسی در نگرش و مفهوم و اندیشه تحقیق‌های فراوانی که صورت گرفته، هنوز از این بزرخ هنری نیافتداند.

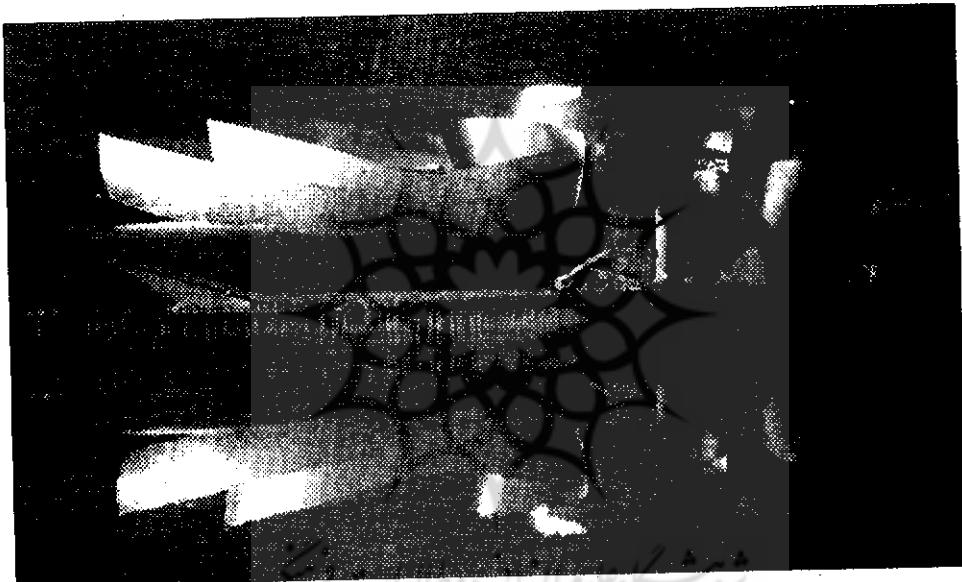
۳. اگر بگوییم که در پایان دهه ۱۹۲۰ از رنگ و رمک مدرنیسم کاسته شد و در اواخر ۱۹۳۰، یک سرمه محبو و نابود شد، بی‌تردید با این پرمسه هم روبه رو خواهیم بود که پس چنان‌گاه می‌توان رودی دوران بعد از نابودی مدرنیسم گذاشت؟ آیا آن چه آن به بعد پدیدار شد بازگشت به سنت‌های سده نوزدهم و رفالیسم-ناتورالیسم آن بود؟ آیا بازگشت به سایه روش‌های پیش از مدرنیسم بود؟ و مهم‌تر از همه چگونه می‌توان در قلمرو تردیدها و سایه روش‌ها، رویدادهای اواخر دهه ۱۹۳۰ و ۴۰ را قاطع‌انه بررسی کرد؟ مگر نه این که بیشتر رویدادهای فرهنگی این دوران، نوعی واکنش شتابزده، آسیب‌دیده و زخم‌خورده نسبت به بی‌عدالتی‌ها و بحران‌های سیاسی اروپا بود؟ رکود اقتصادی و شراحت سیاسی اجتماعی، که جایی برای خوش‌بینی و امید به آینده باقی نمی‌گذاشت، سبب شد تا هنرمندانی که سرنوشت خود را ز سرنوشت میلیون‌ها انسان دیگر جدا نمی‌دانستند، نسبت به نانسانی‌ها و تهدیدی‌ها و چاپاول‌ها واکنش نشان دهند. از همین رو آن چه در این دوران پدید آمد، از نظر محتوا در سنجش با دوران شکوفایی مدرنیسم، بسیار متفاوت بود و در بسیاری موارد با آموزه‌های مدرنیسم و فرم‌گرانی‌های آن خوانایی نداشت. آثار این

امروز در هر گفتمان فرهنگی، طبیعت هنچارگیری پست‌مودنیسم به عنوان یکی از موارد مسئله‌ساز چهره خود را نشان داده اما هیچ‌گاه ادراک روشی فراهم نیاورد و از همین روز، برای بررسی ویژگی‌های پست‌مودن هنرهای تجسمی، ناگزیر باید اول رابطه میان مدرنیسم و پست‌مودنیسم را بررسی کرد و یکی از بهترین راه‌های دریافت این رابطه آنگاهی از کاستی‌ها و تضادهایی است که هر دوازده‌اکان خود به ازدحام دند و درنهاده هر دو مستتر است. مدرنیسم، در ظاهر ریشه و زمینه‌بی کمابیش شناخته دارد اما پست‌مودنیسم، تاکنون بر چیزی جز یک مفهوم فربینده و گمراه کننده دلالت نکرده است و یکی از دلایل عدم توافق بر سر معنا و تعریف آن، قطعی نبودن ریشه‌ها و خاستگاه آن است. می‌توان گفت و پذیرفت که پست‌مودنیسم برآمده از مدرنیسم است اما مسئله این است که خود مدرنیسم هم آغازگاه معینی ندارد و هنوز به طور قطعی و یقین نمی‌توان بر یک دگرگشت فرهنگی و مؤلفه‌ها و عناصر آن انگشت گذاشت و آن را مدرنیسم نامید.

با آن که همواره مشخص کردن یک محدوده زمانی مسئله‌ساز بوده است، باید ناگزیر پیه‌بی آمده‌های آن را به تن مالید و گفت که یک تحول و دگرگونی، در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنری در یک دوران، از ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰، در اروپا اتفاق افتاد که در آغاز سنت نو نامیده می‌شد و بعدها مدرنیسم نام گرفت. مسئله‌ساز بودن قضیه این جاست که شکل رابطه میان مراحل آغازین این موج فرهنگی و فعالیت‌های هنری که در درون آن شکل گرفت، بامراحل و دستاوردهای پایانی آن در ۱۹۳۰، بسیار پیچیده، چندوجهی و غیرخطی است و در هر برسی، از هر منظری که باشد، باید تأثیرات جنبش‌های هنری اواخر سده هجدهم و نیمه اول سده نوزدهم به ویژه رمان‌نیسم را هم به حساب آورد. به هر حال با نگاه کردن به این دوران ۵۰ ساله در می‌باییم که در سال‌های آغازین آن، نخستین دگرگونی‌های بعدی آمادگی یافته. در این دوران، در پدیدار شد و ذهن‌ها برای پذیرش دگرگونی‌های عالمی و سینما کشانده شد. یکی از ویژگی‌های بسیاری و تمامی تولیدات فرهنگی، از عرصه‌های ادبی و داستان نویسی و شعر گرفته تا معماری و هنرهای تجسمی و موسیقی و رقص، یک تحول ریشه‌بی به وقوع بیوست. حتی در هنرهای گرافیکی و تزئینی و کاربردی و مد و ترتیبات داخلی هم تغییراتی پدید آمد و سرانجام دامنه آن به عکاسی و سینما کشانده شد. یکی از دگرگونی‌ها با بحث و جدل‌های فراوانی همراه بود و سبب شدت تأثیرات پیش‌پندانشها و پیش‌فرض‌های مربوط به جایگاه هنر در اجتماع و ارزش‌های زیبایی‌شناختی آن نیز دستخوش تغییر و تحول شود. به همین اعتبار هم بود که هر دگرگونی در شیوه‌های هنری، یک تحول اساسی در نگرش و مفهوم و اندیشه انسانی را نیز همراه داشت.

دامنه و بی‌آمده‌های این تحولات، به نسبت دوری و نزدیکی کشورهای دیگر به اروپا و شدت و ضعف پیوندهای فرهنگی که با غرب داشتند، به سرزمین‌های دیگر نیز کشانده شد و بر فرهنگ مردم آن تأثیر گذاشت. در این میان کشورهای امریکای لاتین بزرگترین سهم را از دگرگونی‌ها برداشتند اما تغییر و تحول در کشورهای افریقایی و آسیایی، هم به کنندی صورت پذیرفت و هم نتایج متفاوت داشت. مثلاً در هندوستان سبب‌ساز روی آوردن روش‌نگران و هنرمندان به سنت‌های بومی شد و نوعی انگیزه ضداستعماری پدید آورد. به هر حال با فرارسیدن دهه ۱۹۳۰، برخی از راهکارهایی که امروز در پیوند با پست‌مودنیسم شمرده می‌شد آزموده شده بود. در نقاشی و کلیز و مجسمه‌سازی، بهره‌جویی از مواد و عناصر حاضر و آماده و هم‌امیزی آن‌ها تجربه شده و هنرمندان چیزها و اشیایی را به کار گرفتند که تا آن زمان راهی به قلمرو هنر ندادند. به کشفیات تازه در پیوند پیچیده میان ادراک و خاطرات و هویت نایل آمدند و در فرایند این کار، آثاری هستی یافت که هم نقاشی سنتی را به ریختن‌گرفت و هم اندیشه و دریافت سنتی را. تمامی این رویدادها به نوعی زمینه‌سازی برای فراهم آوردن طنز و نقیضه نقاشی، یا همان چیزی که امروز پست‌مودنیسم در بی‌آن است و

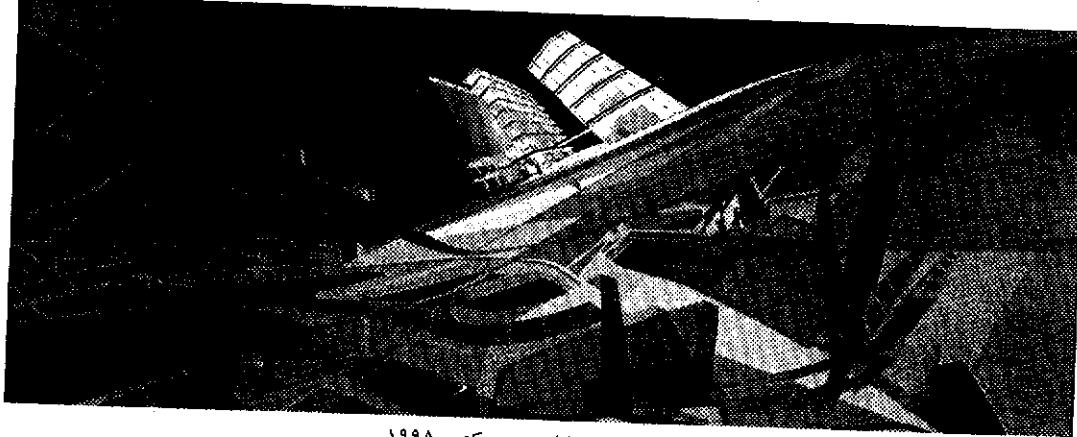
دوران یا به تأثیر از آزارها و ناهنجاری‌های سیاسی بود و یا به شکلی وسایل آمیز به مسائل اجتماعی می‌پرداخت و کمتر دیده می‌شد که اثر هنری، بیان فردی و فرمایشی هنرمند و یا به تعبیر دیگر همان چیزی باشد که مدرنیسم سال‌ها آن را موعده و تشویق کرده بود. تنها با این سنجش‌ها است که می‌توان به نقش مثالوارهای مدرنیسم بی پرده و همین دلایل است که آثار برخی از هنرمندان این دوران در پیوند با واکنش یا بی‌اعتنایی نسبت به رویدادها و شرایط منغیز یک زمان خاص تعبیر و تفسیر شده است. شاید به سبب همین پیچیدگی‌ها و احساس نابودی قهرمان پروری‌های آوانگارد بود که پرسی و بندهام لوئیس در زندگینامه خود نوشت: «ما نخستین انسان‌های آینده‌بی هستیم که تحقق نیافرته است. ما به اعصر بزرگ‌یی تعلق داریم که هنوز نیامده است. ما با سرعتی بیش از آن‌چه باید در جهان حرکت کردیم، گام‌هایی که برداشتمی بیش از اندازه شتابزده بود و در هر گام به سبب رویارویی با جنگ و رکود اقتصادی و بحران سیاسی و انقلاب خسته شدیم. اکنون چنان است که گویی به عقب افتاده است، تمامی جاهطلبی‌ها و بلندپروازی‌های آن از میان رفته و به دامن مصالحه و سازشکاری‌ها در غلتبده است». تنها لوئیس نبود که احساسی از این گونه داشت، بسیاری از نویسندهای دیگر،

فرانک اوگره: موزه گوگنهایم، بیلبائو، اسپانیا ۱۹۹۳-۱۹۹۷

از جمله اریک بلیر، یا همان نویسنده‌بی که به نام مستعار جورج اورول مشهور است نیز به دوران خود و آینده و همناکی که در انتظارشان بود با انگرایی می‌نگریستند. به همین اعتبار می‌توان جورج اورول را یکی از نویسندهای پست‌مدرن دانست که در محتوای سیاسی و کاربرد مدرنیسم پیشرفتنه و ابزار آن با بدینی می‌نگریست. اورول در ۱۹۵۰ در گذشت اما برخی از آثارش آکنده از بدینی ها و حشتشای پایان هزاره دوم است. سراسر دفتر خاطرات توماس مان، یادداشت‌ها و یادآوری کوشش‌های نویسنده‌بی است که دل تکران حراست و سرپا نگه داشتن شکلی از داستان نویسی است که بتواند به تراژدی‌های سیاسی بپردازد و همین یادداشت‌ها بود که زمینه‌های بحث‌های جدی نویسندهای سیاسی همچون برشت، لوکاج، والتر بنیامین و تئودور آدورنو را فراهم آورد.

این توضیحات ممکن است پیچیدگی‌های مراحل گذر از مدرنیسم به پست‌مدرنیسم را اندکی روشن کند اما نباید انتظار داشت که مسئله را به تمامی حل کند و تصویری شسته‌رفته به دست دهد. همان طور که پیشتر اشاره کردم، در بررسی‌های مراحل گذر هم، از مر دیدگاهی که باشد، باید تمامی حذف کردن‌های فرهنگی و تجربیات مصیبتبار سه دهه میان ۱۹۳۰ تا پایان دهه ۱۹۵۰، بحران‌های سیاسی و شکل‌های گوناگون واکنش‌های فرهنگی که ناآرامی‌های آن دوران سبب‌ساز افریدند در واقع بی‌امدهای جنگ و شرایط فرهنگ آشوبزده پس از جنگ و در ادامه

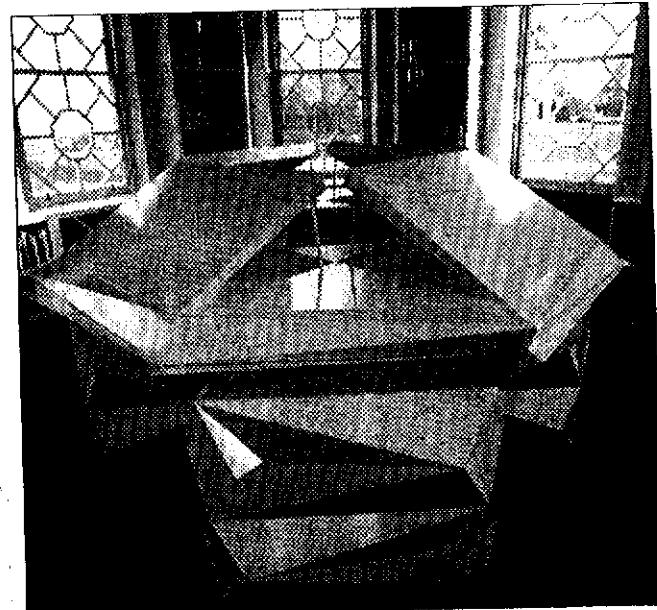

زاها حديد: طراحی پرسپکتیو، ۱۹۹۵

تاکنون در تاریخ ساخته نداشته است، لغزنه و سیال کردن. پیش از آن که حرفی از پست‌مدرنیسم در حیطه هنرهای تجسمی به میان آید، سلسله دراز آهنگی از نقاشان مانند اندی وارهول، رابرت راشنبرگ، فرانسیس بیکن، دیوید هاکنی، گریستو، سل‌له‌ویت، روی لیختشتاین، کارل آندره... هر یک به طریقی با پست‌مدرنیسم و عاملان آن شمرده می‌شوند. به هر حال در نیمه‌های دهه ۱۹۵۰ ترس از مک‌کارتیسم امریکا و دوران زدانت شوروی فروپخت از شدت جنگ سرد کاسته شد و دورانی تازه در آزادی نسبی هنرمندان و روشنفکران (که در بخشی جدا و مستقل به آن خواهش پرداخت) آغاز شد. با استناد به همین دوران رکود بود که میشاگلنی (۱۹۹۲)، وابسته فرهنگی بین‌المللی می‌درآمد، دوران ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ را «تولد دوباره تاریخ»^(۳) نامید و فرانسیس فوکویاما (۱۹۹۲) از «پایان تاریخ و آخرین انسان» سخن به میان اورد و با یاوه‌گویی و بلزلیانی و بازارگرمی، جای خود را در میان مخاطبان امریکایی خود باز کرد.^(۴) فوکویاما با لحنی پیامبرانه بهشتی کاپیتالیستی را برای هزاره سوم نوید داد و هنرهای تجسمی بود که مانند زمینی مستعد، نگاه پست‌مدرنیسم را به سوی خود معطوف داشت.

پست‌مدرنیسم در هنرهای تجسمی پیشینه‌یی کوتاه‌اما‌آشته و سردرگم‌گشته دارد. چیزی نیست که بتواند به عنوان یک مکتب و مشرب هنری بروسی شود و بیشتر شکوفایی آن فرا رسیده است. اما بهشتی که فوکویاما نوید می‌داد تاریخی پانصد ساله دارد و به قول ژاک دریدا، هرگز در سراسر تاریخ، افق اموری که فوکویاما جان به دربردن آن را به جشن و پایکوبی برخاسته به این اندازه تیره و هولناک در خطر نبوده است. از دیدگاه فوکویاما و دیگر کارچاق‌کنان سیاست امریکا «تولد دوباره» به معنای آن است که با پایان یافتن دوران جنگ سرد، دوران رکود و فروماندگی نیز به پایان می‌آید اما جست‌وجو در لایه‌های گذشته و زخم‌خورگی‌های هشداردهنده آن همچنان ادامه دارد. بخشی از مدرنیسم امروز، یا بگوییم پست‌مدرنیسم، درگیر همین «بازار ارزش‌یابی»‌های واهی است.^(۵)

یکی دیگر از مسائل هنرهای تجسمی با پست‌مدرنیسم آن است که بسیاری از گفتمان‌ها، واحیاناً جدل‌های مربوط به معماری و هنرهای تجسمی قلمروی سیال دارند و موزه‌های این دو هنر، بیش از هر زمان دیگری در هم مستحبی شده است. مثلاً فرانک اوکه‌ری کار خود را به عنوان یک نقاش و طراح آغاز کرد، یک معمار پست‌مدرن شناخته شد و امروز پست‌مدرنیسم را رها کرده و علمدار معماری غیرخطی و کمپلکسیتی^(۶) است. مایکل گریوز به سبب طراحی‌های توأم‌دانه ستد و می‌شد. بسیاری از معماران از جمله استانی تایگرمن و آلدروزی و زaha حیدر، همه طراحان مبلمان و لوازم خانه و جواهرات بودند. برخی از منتقدان پست‌مدرن، مانند چارلز جنکر، هم در قلمرو طراحی و نقاشی طبع آرامی کردند و هم در معماری از همین رهگذر هم هست که بسیاری از معماران در واقع با آثار خود به مجسمه‌های غول‌پیکر هستی پخشیدند، درست به همان شکلی که طراحان و نقاشان همچون رابرت سندی نابرین (۱۹۷۸) بر آن است که انگیزه نظریه‌پردازان و هنرمندان پست‌مدرن صدیت و نشان دادن واکنش نسبت به پایگاه کلمنت گرین برگ، منتقدان از نفوذ مدرنیست و زیرینای اندیشه‌گی او، یعنی نوشته‌های منتقدان انگلیسی، کلایول و راجر

چارلز جنکر: میز، ۱۹۹۵

از برآیند این دیدگاهها می‌توان پست‌مدرنیسم را واقعی نسبت به تعصبهای نویسنده‌گان و سوانح نقاشان مدرنیست درباره خلوص کلینیکی فرم‌ها و انتراع خودانگیخته تعبیر کرد. پست‌مدرنیسم خسته و دلزده از فرم‌الیسم و نقاشی انتزاعی و بازی‌های می‌مالیستی، از نظر قالب، به مکتب‌ها و مشرب‌های گوناگون، به پلورالیسم و تزئینات و زرق و برق روی آورده و از نظر محتوا، بهره‌جویی از روایت‌گری و ادبیات و تمثیل را واشمرد و بدین‌سان پس از سال‌های دهان پای آن‌جهه را مدرنیسم نهی کرده بود به ساحت نقاشی بازگشود. کیم لوین (۱۹۸۸) در مژوهی که بر پایان مدرنیسم نوشت، به خلاصه ترین شکل ممکن ویژگی‌های رویکرد تازه را بر شمرد: پست‌مدرنیسم ناچالص است. از کاستی‌های خود آگاهی دارد. از تورم هنری و کاهش ارزش‌ها باخبر است. از بالارفتن قیمت‌ها خبر دارد و از این رو بر صرف‌جویی، بازیافت و کنکاش گذشته برای یافتن عناصری که کارآیی داشته باشد تاکید می‌ورزد. روش‌های آن ترکیبی است نه تجزیه و تحلیل گرانه. رها از سبک است و سبکی آزاد است. شوخ و شنگ اما سرشار از شک و تردید است. منکر هیچ چیز نیست و هیچ چیز را هم نمی‌پذیرد، با هر گونه ابهام و ابهام و نضاد و پیچیدگی مدارا می‌کند و با بی‌ربطی‌ها و ناپوستگی‌ها کنار می‌اید. زندگی را به ریختندگی گیرد و خامی و واپس‌گرایی را می‌پذیرد. دیدگاهی آماتور گونه دارد. ساختار آن بیشتر بر اساس زمان است تا فرم. بیشتر دل‌نگران محتوا است تا سبک. از خطاطران، اعتراضات، پژوهش، افسانه، طنز، نقیضه، تمثیل، خیال بافی و نی‌ایمانی هنری بهره می‌گیرد. یک دل و صمیمه است. مرزهای میان خوبیشتن و جهان راسیال می‌کند و در اندیشه هویت و رفتار است. (۱۱)

فرای بوده است که فرم‌الیسم آنان پس از جنگ جهانی دوم به امریکا راه یافت و بر بسیاری از نویسنده‌گان و نقاشان تأثیر گذاشت. کلایو بل در ۱۹۱۴ با تأکید ورزیدن بر فرم‌های پرمعنا و دلالتگر، نقاشی را هنری قائم به ذات دانست که می‌باید رها از ارزش‌های بیرونی، با ارزش‌ها و معیارهای تجسمی ارزیابی شود. این قراتت از مدرنیسم در قلمرو هنرها تجسمی گویای آن بود که تاریخ هنر مدرن تاریخ خودپالوگی و خلوص‌بایی است و بیرون راندن تأثیرات بیرونی می‌باید تا زمان دست‌بایی به فرم مطلق ادامه پیدا کند. این اندیشه‌ها سبب شد که کلمانت گرین برگ (۱۹۶۱) با نوعی مطلق‌گرایی و جزم‌اندیشه اعلان کند که نقاشی مدرن باید بیش از هر چیز به طبیعت رسانه خود بینشید و دو بعدی بودن و مسطح بودن بوم نقاشی و واقعیت فیزیکی سطح تصویر و رنگ را در نظر بگیرد. کلمانت گرین برگ با امیزه‌یی از این اندیشه‌ها به نوعی ابدی‌لولوژی «مدرن متأخر» در نقاشی امریکا هستی بخشید و نظم و خلوص و صراحت را در قلمرو هنر رواج داد. گرین برگ بر آن بود که تنها نقطه اتکاء نقاشی، شخصیت و هویت خود «نقاشی» است. می‌گفت که محتوا باید چنان به تمامی در فرم مستحب شود که اثر هنری به هیچ جز خودش کاهش باقی نیاشد. (۱۰) همین آموزه‌های گرین برگ بود که بسیاری از نقاشان را به پیروی از مارکروتکو و مزرعه رنگ او ودادشت و نقلید از آثار اد راین‌هارد را یک فریضه هنری شمرد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰، پست‌مدرنیسم با پدید آوردن نوعی ارتکسی فرهنگی اما با ظاهری بت‌شکننه و رادیکال، به مقابله با این اندیشه‌ها برخاست و از سه روش متفاوت بهره گرفت:

۱. ارائه آثار استوار بر متون و تجربیات تاریخ هنر
۲. توصیف هنرمندانی به عنوان ابزار پدیدآورنده هنر ترکیبی و ناچالص، اما تسکین دهنده و شفابخش
۳. مصادره و از آن خود کردن آن‌جهه در پدید آوردن این گونه از هنر سودمند تشخیص داده می‌شود و به هم آمیختن آن‌هاد ریک اثر واحد

این سه روش، برخلاف استقلال ظاهری، به هم پیوسته‌اند و از پاره‌بی جهات ماهیتی همسان دارند. روش اول دل‌نگرانی پذیرفتگی بودن و کیفیت هنر تازه است، دومی در اندیشه کیفیت بیانگری و ایجاد ارتباط نقاشی است و نگاه سومی معطوف به گفتمان قدرت، آن هم در اقتصادی است که خواهناخواه جهانی شده است.

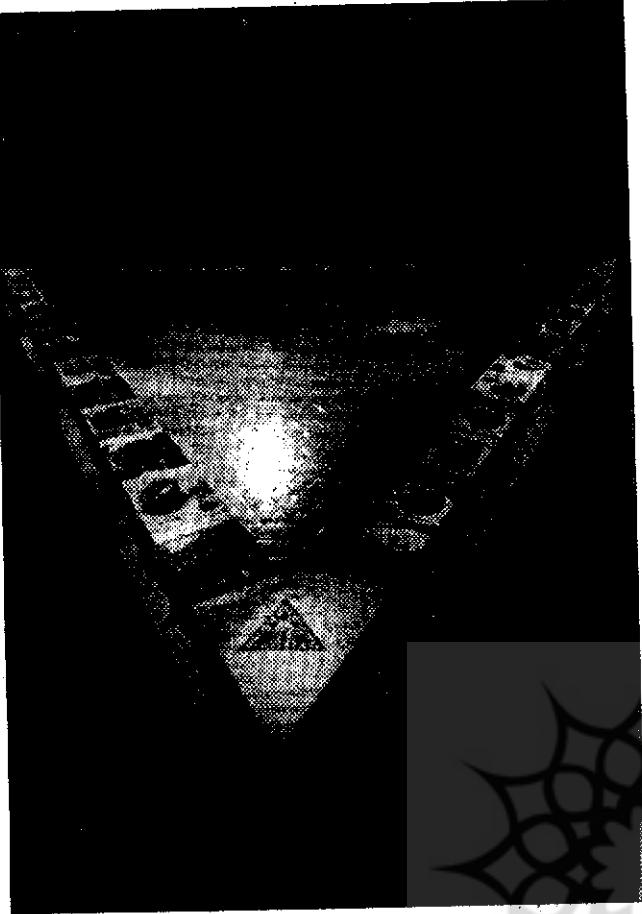
جولیان اشنایدل: ماقبل تاریخ، شکوه، افتخار، تمایز و فقر، ۱۹۸۱

شماری از نظریه‌پردازان و نویسندهای فاستر، کوشیدند تا هم نظریات رادیکال و هم دو پهلوگویی‌های ارجاعی و واپس‌گرایانه پست‌مدرنیسم را به نظم و ترتیب درآورند و برای هر یک حساب و کتابی جدا باز کنند. هال فاستر، پس از کوشش‌های فراوان سرانجام به این نتیجه رسید که امروز د نوع پست‌مدرنیسم وجود دارد: پست‌مدرنیسم «واکنشی» و پست‌مدرنیسم «مقاؤم»، نقاشانی همچون کارلو ماریا ماریانی و نظریه‌پردازانی همچون چارلز جنکر که بر بازیافت کلیی منشانه مکتب‌ها و مشرب‌ها و روش‌های کهنه و منسخ مانند نو-کلاسیسیسم تأکید می‌ورزند در گروه اول جای می‌گیرند و هنرمندان چپ و فمینیست‌ها که با مسائل سیاسی و پدرسالاری و جنسیت و نژادپرستی درگیری دارند، در گروه دوم گنجانده می‌شوند. اما رهار از حرف و سخن‌ها هنوز به درستی روشن نشده است که این گروه‌ها واقعاً نسبت به چه چیز واکنش نشان می‌دهند و در برابر چه چیز مقاومت می‌کنند. کریگ اوتنز (۱۹۸۰) پست‌مدرنیسم را بازگشت تمثیل و استعاره می‌داند و بر آن است که تمثیل، یک روابط با ایماز بصری است که همواره حامل معانی فرعی نیز هست که بخشی از آن‌ها در معانی ادبی یا بصری مستتر است.^(۱۲) به بیان دیگر، یک استعاره می‌تواند به ساختار روانی گسترش یابد. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تمثیل در هنرهای تجسمی، گورنیکا (۱۹۳۷) اثر مشهور پیکاسو است که هر عنصر آن حامل و حاوی معانی پنهانی درباره جنگ و مصایب آن است. کریگ اوتنز، با وام‌گیری از آندیشه‌های والتر بنیامین، نظریه‌پرداز مارکسیست آلمانی، بر آن است که بازگشت تمثیل در هنر امروز یکی از نشانه‌های آشکار و بی‌چون و چراجی پست‌مدرنیسم است و هنری پدید می‌آورد که دیگر تعالی را تبلیغ نمی‌کند بلکه روابطگر احتمال نابستگی‌ها و عدم تعالی خویش است. ویزگی‌هایی که اوتنز بر می‌شمارد برآمده از نظریات مدرنیستی است که همواره بر خودکفایی و قائم به ذات بودن اثر هنری تأکید ورزیده و صوری بودن را بر گفتمانی بودن ترجیح داده است. پست‌مدرنیسم، در ضدیت با مدرنیسم، اثر هنری را ثمرة بافت در هم تنیده‌بی از ناسازگاری‌ها و ایدئولوژی‌های متضاد و متناقض ساختار اجتماعی می‌داند. همین حضور تمثیل در هنر پست‌مدرن و آثار نقاشانی همچون اریک فیشل و جولیان اشنابل و زیگمار پولکه، یک حالت و فضای رمزآلود و فاجعه‌آمیز پدید می‌آورد و نشان می‌دهد که همگی وامدار همان برداشتی هستند که والتر بنیامین از تمثیل داشت. آثار این نقاشان همانند چیستی است که بدون هیچ گونه طرح و برنامه‌برنی اما در ضدیت با ارتدکسی مدرنیسم و جدی بودن فرهنگی آن هستی یافته است. پولکه می‌خواهد به هر شکلی و صورتی که شده تمامی تاثیرات فرهنگی مدرنیسم را به ریختن بگیرد و ایمازهای خود را از هر رسانه و منبعی که دم دست باشد، از پوستر فیلم‌های مبتدل سینمایی گرفته تا هر متن و شکل دیگر انتخاب می‌کند. اشنابل هم در کنار نقاشی‌های عربیض و طوبیکی که از کنار هم چسباندن و رنگ کردن فنجان و نعلبکی و کاسه بشقاب شکسته چینی و سرامیک پدید می‌آورد، با بهره‌جوبی از سطوح گوناگون، از محمل و لینولنوم پارچه گرفته تا پوست مصنوعی حیوانات و نقاشی کردن روی سطح ناصاف آن‌ها، آثاری کلاز مانند می‌سازد. هدف او نیز دست انداختن آثار استادان پیشین تاریخ هنر است و می‌خواهد با این ابزار نشان دهد که «مؤلف واحد» در عرصه هنر مرده است و با مرگ او اندیشه شیوه‌های افرینشگری خالص و ناب هم به نظریه‌بی تازه را ساخت و پرداخت. کراتر بر آن است که هنر پست‌مدرن گفتمان امور والا و متعالی را فقط به عنوان یک انگیزه و تکان عاطفی می‌پذیرد مشروط بر آن که سبب بازبیداری و شادابی حسیات انسانی بشود و بر زنده بودن احساس دلالت کند.^(۱۳)

زیگمار پولکه: اندازه‌گیری سنج در شکم گرگ و تراشیدن آن به شکل زباله‌های فرهنگی، ۱۹۸۱، ۱/۲×۱/۸ متر.

یکی دیگر از نمونه‌های هنر پست‌مدرن (که باید بعداً به آن نیز به طور مستقل پرداخته شود) هنر فمینیستی است. فمینیست‌ها مدرنیسم را به شدت پدرسالارانه می‌دانند و پست‌مدرنیسم را یک پیروزی سیاسی بزیابی شناسی و فرهنگی می‌یابند که همواره زیر سیطره مردان بوده است. اگر چه بسیاری از زنان نظریه‌پرداز، باشک و تردید در پست‌مدرنیسم می‌نگرند و آن را هم ساخته و پرداخته مردان می‌دانند، با این

جودی شیکاگو؛ مهمنی شام، ۱۹۷۸-۱۹۷۴

پلورالیسم، چه در کار و چه در زیبایی‌شناسی بهره گرفته‌اند و هرگز از به هم آمیختن سبک‌های گوناگون در یک اثر واحد ایابی نداشته‌اند. ۲. هنر پست مدرن در صدیت با مدرنیسم همواره مشوق بازگشت به هنر بومی و قبیله‌ی و هنر عوام بوده است. امروز تبلیغات بازگانی که تا چندی پیش به سبب کیفیت‌های مردم پستدانه، هنر عامیانه شمرده می‌شد، شکل یک هنر تازه را به خود گرفته است. به استناد برخی از نمونه‌ها، فکری که امروز برای ساختن یک تبلیغ دئانیه‌ی به کار گرفته می‌شود، بیش از تمام فکرها و نگرانی‌ها و سواسی است که در کارگردانی و تهیه یک فیلم سینمایی در دهه ۱۹۵۰ دیده می‌شد. امروز یکی از معتبرترین روش‌های آزمون تهیه‌کنندگی و کارگردانی، تهیه یک فیلم تبلیغاتی دهانیه‌ی با تهیه فیلم برای یک قطعه موسیقی است حال آن که پیشتر این آزمایش با تهیه یک صحنه فیلم سینمایی انجام می‌گرفت. امروز برخی از تبلیغات بازگانی تلویزیونی و سینمایی فریب‌نده‌تر پرکشش تر و هیجان‌انگیزتر از سیاری از هنرهای تعجبی است. امروز ارجاع سیاری از تبلیغات، به جهان هنرهای تجسمی است و به همین نسبت برخی از هنرهای تجسمی هم چنان به

همه، بر آنند که می‌توان با هوشیاری از راهکارهای آن برای منحرف کردن سیر عادت‌زدۀ هنر بهره گرفت و حرف خود را به کرسی نشاند. فمینیست‌ها بر این باورند که سرانجام به باری پست‌مدرنیسم، نوعی زیبایی‌شناسی که در آن جنسیت و هویت زن نیز نقش داشته باشد هستی خواهد یافت. هنرمندانی همچون باربرا کروکر، سیندی شرمن، شری لین، جودی شیکاگو و سیاری دیگر از «زن آزادخواهان»، کوشیده‌اند تا روح جنسیتی این اثربریات زیبایی‌شناختی بدمند اما در سیاری موارد، اشارشان فال‌صدای زنانه‌ی است که از آنان انتظار می‌رود. برخی دیگر، مانند گریزالد پولاک، بر آنند که هنر فمینیستی سیار پیچیده‌تر از این حرف‌های سطحی است، هرگز نباید در این گمان افتاد که فمینیسم به درگیری رادیکال با هنر انتزاعی و نشاندن پلورالیسم به جای خلوص و ناب‌گرانی محدود شدنی است و در هر محاسبه‌ی باید ارزیابی‌های سیاسی و روابط میان تجربیات سیاسی و دستاوردهای آن نیز به عنوان راهکارهای فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

اجتماعی بودن گفتمان جنسیت در اثار سیاری از هنرمندان فمینیست از جمله لویز بورژوا، او اهن، بربیجت رایلی، لاکوری اندرسن و جودی شیکاگو نمایش داده شده است. به عنوان نمونه، «مهمنی شام» اثر جودی شیکاگو که در واقع نوعی «شام آخر» فمینیستی است، به منظور بزرگداشت دستاوردهای پنهان^{۳۹} زنی که نقاشان فمینیست آنان را برجسته ترین چهره‌های هنر زنان در تاریخ هنر غرب می‌شناشند و نیز ۹۹ زن دیگر که چه در افسانه و چه در واقعیت، هنر را یاری کرده‌اند ساخته شده است. اثر جودی شیکاگو که نوعی گواهی یادمان‌گونه در بزرگداشت سهم فرهنگی زنان به شمار می‌آید، میز مثلث شکلی است که طول تقریبی هر ضلع آن ۱۵ متر است و مجموعاً ۳۹ دیس به ياد ۳۹ زن روی آن قرار گرفته و نام ۹۹ زن دیگر بر سرگ مومر میان اضلاع مثبت نوشته شده است. جودی شیکاگو ساختن این اثر را در سال ۱۹۷۴ آغاز کرد و در سال ۱۹۷۸ به پایان رساند. در ساختن این یادمان که شامل مجسمه‌سازی، سرامیک، چینی سازی، نقاشی، خیاطی، برودری دوزی و گل دوزی است، (یعنی کارهایی که زنان در طول تاریخ به آن اشتغال داشته‌اند)، بیش از صد نفر از زنان هنرمند، جودی شیکاگو را یاری کرده‌اند. هنگامی که این اثر نخستین بار در موزه هنر مدرن سان فرانسیسکو به نمایش درآمد، با چنان استقبالی، روبه رو شد که در تاریخ این موزه سابقه نداشته است. جودی شیکاگو بر آن بود که تنها با این زبان و بیان تازه می‌شد با گروه گسترده مخاطبان عام را بطریق برقرار ساخت و احترام خود را نسبت به زنان هنرمند تاریخ ابراز کرد.

با همه این حرف‌ها، واقعیت آن است که پست‌مدرنیسم چندان هم به مذاق بسیاری از زنان هنرمند شیرین نمی‌آید چراکه نسبت به بسیاری از نهادها و سازمان‌هایی که زنان از ۱۹۷۰ به این سو تأسیس کرده‌اند و مهمنی‌تر از آن، نسبت به سهم زنان هنرمند در طول تاریخ هنر همچنان بی‌اعتتا مانده است، از همین‌و هنگذر هم هست که نویسنده‌گانی همچون گریزالد پولاک، نظریه‌پردازان و هنرمندان پست‌مدرن را به سبب پیوندی که با قهرمان وارگی هنرمند مدرنیست دارند به باد ملامت می‌گیرند. پست‌مدرنیسم هنوز به درستی روش نکرده است که آیا چیزی به نام هنر فمینیستی و زیبایی‌شناسی مادرسالارانه وجود دارد یا نه. هنوز معلوم نیست که آیا هنر فمینیستی روزی خواهد توانست از این سرنوشت که در یک چشم‌انداز پلورالیستی در آن به دیده هنر «دیگران» نگریسته شود رهایی یابد یا خیو. به بیان دیگر پست‌مدرنیسم، به رغم ادعاهای خود، هنوز نشانه‌ی دال بر این که به حاشیه راند، زنان به بیان آمده از آن نکرده است.

با توجه به آن چه تاکنون به آن اشاره کرده‌ام، رفتارهای پست‌مدرنیستی در هنرهای تجسمی را می‌توان به ترتیب زیر بر شمرد:

۱. هنرمندان، به ویژه نقاشان پست‌مدرن، معمولاً یک نوع مصالحه و حتی مسامحه کاری را در بخورد با سبک‌ها و مکتب‌های ناهمساز پذیرفته و به نمایش گذاشته‌اند. به جای دلگرانی برای خلوص فرم و ناب‌گرانی‌های مدرنیستی، از

اندیشه را جا بیندازد که گروههای مختلف و عوام می‌توانند به آستانی در درون نهادهای موجود گنجانده شوند و پست‌مدرنیسم توانایی در برگفتن همگان را خواهد داشت.

۳. در هنر پست‌مدرن نوعی اشتراق بی‌حدود‌حضر برای زنگ‌های تند و تباک، ظاهر به سرزندگی و پروپال دادن به خیال پردازی به چشم می‌خورد و عمده‌سی می‌شود که کار تزئینی و تصنیعی از آب در آید.

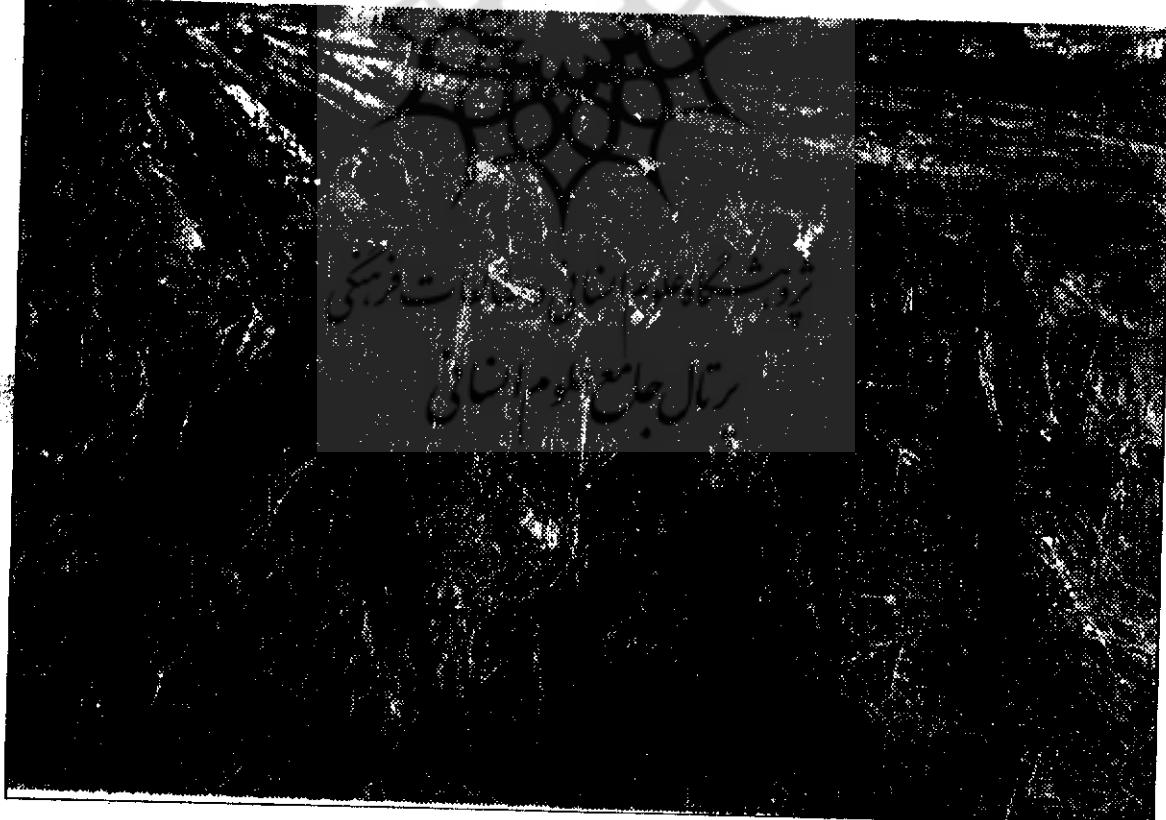
۴. هنر پست‌مدرن می‌خواهد به هر شکل و قیمت که شده بی‌اعتنای به جزمان‌دیشی‌های مدرنیسم و زیبایی‌شناسی ارتدوکسی آن را به رخ بکشد، می‌خواهد روش‌های سیستماتیک را بی‌اعتبار بنمایاند و به جای آن‌ها به بزرگداشت سنت و میثاق‌های زیبایی‌شناسختی گذشته به هر شکل و حالتی که باشد بپردازد.

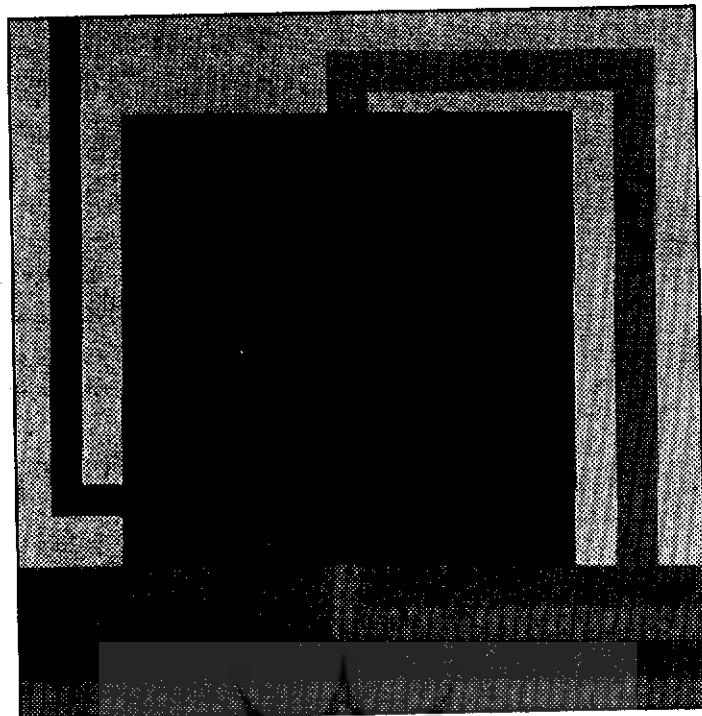
۵. مدرنیسم همواره بر فاصله گرفتن از اثر هنری تأکید می‌ورزید اما پست‌مدرنیسم به در آمیختن متناظره‌رانه با اثر هنری، به نمایش غلوامیز خویشتن و حتی نوعی خودشیفتگی و اروتیسم چندریختی که در میثاق‌های هنری مدرنیسم نهی شده بود اعتقاد دارد، نه تنها از بنیادها و عارضه‌های بازارانه فاصله نمی‌گیرد، بلکه در هر فرستاد و امکان با آن در می‌آمیزد.

پیشتر به شش راهکاری که پست‌مدرنیسم برای خود معین کرده است اشاره کردم و ویژگی هر یک را به تفصیل بر شمردم اما افزون بر این شش راهکار، بر شش گونه از پست‌مدرنیسم، یا به قول خود پست‌مدرن‌ها، «روایت» نیز اشاره دارد:

۱. پست‌مدرن مقاوم در برابر قدرت سرکوبگر مدرن و نشریات و رسانه‌های گروهی آن و تمام آن‌چه در طول تاریخ به عنوان هنر متعالی و اختیارات نامحدود آن به خود مردم داده شده است. مروج این اندیشه نوشه‌های هال فاستر، به ویژه «ضدزیبایی‌شناسی» او است.^(۱۵) هال فاستر این قرائت از پست‌مدرنیسم را نه تنها

تبییغات نظر دارند که گاه بازشناختن یکی از دیگری میسر نیست. به همین اعتبار هم هست امروز دیگر نمی‌توان با قاطعیت هنر عوام را تعریف و توصیف کرد و وقتی می‌توییم پست‌مدرنیسم تفاوت میان هنرمندانی و هنر عوام را از میان برداشته است منظور همین پیوند میان هنر و تبییغات است. در این مورد هم باید به سنجش و گزینش روی آورد، باید خوب و بد و عطا و لقای پست‌مدرنیسم را از هم بازشناخت و وجهه فربیکارانه آن را به یک سو گذاشت و به آن بی‌اعتنای ماند. اکنون بخشی از پست‌مدرنیسم، جای مدرنیسمی را گرفته است که روپارویی با سرمایه‌داری و ابزارهای آن را تعهد خود می‌شمرد. این بخش از پست‌مدرنیسم خود ابزار و جذب سرمایه‌داری شده، اشکارا بخشی از تبییغات و بتزاری از انسان‌ها و کالاهای را به عهده گرفته و در شرایطی از این گونه، چه طور می‌توان از آن انتظار داشت که با سیستمی که خود بخشی از آن است به مخالفت برخیزد؟ بنابراین می‌توان گفت که یکی از تفاوت‌های میان هنر مدرن و پست‌مدرن، همین تفاوت میان یکپارچگی و جدی بودن مدرنیسم و چندوجوه‌بودن و پادره‌هایی و بی‌ریشه‌گی و آرمان گریزی پست‌مدرنیسم است. تفاوت این دو، تفاوت میان هنر برآمده از نیازهای درونی و معنوی و شبیه‌هنر بی‌پروپالی است که به تنهی بودن از هرگونه معنا تظاهر می‌کند و هر گاه به واگان حقیقت و واقعیت می‌رسد آن را در گیوه‌های می‌گذارد. ارزش نقاشی مدرنیستی در بیان گستاخی‌ها و بی‌گانگی‌ها و ازروابی بود که جوامع مدرن بر انسان تحمیل می‌کرد و یک نمونه بازی آن «فریاد» ادوارد مونک بود که نماد فریاد انسان به جان آمده از جهان مدرن به شمار می‌آمد. مدرنیسم می‌خواست جهانی بهتر بیافریند و در جست‌وجوی راههای بهتر زیستن بود اما پست‌مدرنیسم به این تلاش‌ها خاتمه داد و هنر و تبییغات چنان در هم آمیختند که دیگر معلوم نیست بیانیه هنر کدام است و بیانیه تبییغات کدام و تفاوتی هم میان آن دو دیده نمی‌شود. پست‌مدرنیسم می‌خواهد هر طور که شده این

بیترهالی؛ پایانه ناهمزمان، اکریلیک روی بوم، ۲/۴×۲ متر، ۱۹۸۹

می‌رسد، یادآور زمینی است که گویی بر اثر سال‌ها جنگ دیوانهوار، شخم خورده و اکنون آماده‌کشته دیواره به انتظار نشسته است. کایفر شاگرد ژوف بیوز بود و آثارش به شکل نوعی تجسم خودآگاهی خالص، در واقع پژواک آثار بیوز است. نیروی محركی است که قلمروهای مادی و اجتماعی را بازآفرینی می‌کند و در راستای یک پارچه کردن رمزوارازگونه خویشن و جهان است. کایفر همواره در اندیشه کیفیت‌های رهایی‌بخش هنرخویش است و مانند استادش بیوز، قدرت هنر را شکلی از باروری جادویی می‌داند.

۲. پست‌مدرنیسم فراگیر که می‌خواهد همگان را یکسان دربرگیرد و نخبه و عوام نمی‌شناسد. به فرهنگ برت و فرهنگ فرویدست اعتقاد ندارد و بهره‌جوبی از هر تکنیک و تکنولوژی را روا می‌شمارد. نمونه این شکل برداشت از پست‌مدرنیسم را باید در کلاژهای تصویری دیوید سالی که در واقع آمیزه‌ی از سبک‌ها و روش‌ها و مواد و مصالح گوناگون است جست‌وجو کرد. سالی به عنده نقاشی‌های خود را اشتفته و چنان که گویی هیچ چیز آن برنامه‌ریزی نشده است جلوه می‌دهد.

۳. پست‌مدرنیسم دربرگیرنده نقش آفرینی‌ها، آرزوها و الهام‌های گروههای فرهنگی و خردۀ فرهنگ‌هایی که مدرنیسم و هنر متعالی آنان را به حاشیه‌ها رانده است. نمونه این روابط از پست‌مدرنیسم آثار ترکیبی ماری کلی است که مرزهای هنر و مستندسازی را ز میان برمی‌دارد و پیشتر با آن آشنازی یافتم.^(۱۶) رسید آراین، هنرمند رادیکال پاکستانی تبار انگلیسی هم از جمله هنرمندانی است که همین قرائت از پست‌مدرنیسم را برای بیان هنری خود در ضدیت با نژادپرستی کارساز یافته است. او هم از حاضر-آماده‌های بهره می‌گیرد اما با نگرش سیاسی، کاملاً بیرون از سنت مارسل دوشان و اندی وارهول استاده است. یکی دیگر از هنرمندانی که با همین قرائت از پست‌مدرنیسم کار می‌کند کیث پایپر است که با تغییر شکل دادن نقاشی به یک استعاره فیزیکی، تحرکی تازه به نقاشی بخشیده و آن را در سمت و

در ضدیت با فرهنگ رسمی مدرنیسم می‌داند بلکه قلمروهای سیاست و هنر را بسیار سیال توصیف می‌کند و مرزهای میان هنر «عالی» و هنر «دانی» و هنر «نوده‌پسته» را لرزنده و ناپایدار می‌داند. نمونه بارز این روابط از پست‌مدرنیسم نقاشی‌های انسلم کایفر است که از قلمرو نقاشی مفهوم‌گرایانه به پست‌مدرنیسم روی آورده است. کایفر در حال و هوای رمانیک‌ها و با وام‌گیری‌های بی‌حساب از سفسطه‌های اندوهناک رمانیسم آلمان و نقاشانی همچون کاسپار دیوید فریدریش به نوعی نو-اکسپرس‌سیونیسم هستی بخشیده و خود را «شاعر نقاش» شناسانده است. آثار کایفر در ظاهر دید اندوهناک و چشم‌انداز رمانیک‌ها را ندارد و به هیچ یک ارجاعات خود از دیدگاه روانی نمی‌نگرد اما حضور این بن‌مایه‌ها و کندوکا در درون مضامین رمانیک انکار ناشدنی است. کایفر می‌خواهد بازتاب تحلیلی و فلسفی جست‌وجوهای خود را به باری رنگ و دیگر عناصر طبیعت تصویر کند. برداشت‌های کایفر از منابع گوناگون، از الگوهای رودن گرفته تا موسیقی واگنر و باخ و اسطوره‌های یونانی و مصر باستان و حتی سرودهای سلیمان و نیز اندیشه‌های گوته و هنگل و نیچه چهارمین آشکار دارد اما در همه حال رو در روی مشروعیت آن‌ها می‌ایستند و اجازه نمی‌دهد تاثیرش را زیر سیطره خود بگیرند. پرداختن کایفر به اسطوره‌های تویوتونی و ژرمنی به منظور انگشت‌گذاشتن و نشان دادن بدوبیت و خردگریزی است. کایفر با بهم‌آمیزی رنگ و مواد دیگر از جمله قیر و خاک و خاشاک و خردۀ چوب و گاه و زنگ آهن و مس و سرب چشم‌اندازهایی می‌آفریند که دمایش تجسمی فرهنگ مبتلا به بیماری مرگ‌آور فاشیسم است. کایفر از آمیزه‌ی از نقاشی مفهوم‌گرا و درون مایه‌های تاریخی و با مضامینی برگرفته از سقوط آلمان و تاریخ بهود و حتی هنر کیج و نوکلاسیک پرده‌های عریض و طویل نقاشی می‌کند که هر یک نمونه بارز بازیافت‌های پست‌مدرنیستی است. برخی از نقاشی‌های او با لایه‌های رنگی که گاه ضخامت آن به بیش از دو سانتی‌متر

سوی تعهد دیرینه هنرمند نسبت به انسان به کار گرفته است.

۴. پست‌مدرنیسم طنزآمیز و نقیضه‌یی که ژرفای تجربیات معاصر را می‌کاود و برای آن که نشان دهد واقعیت در یک سلسله از همانندسازی‌های تکنولوژی و صنعت و ارتباطات و ائمه شده است، از شیوه و تکنیکی بهره می‌گیرد. نمونه این روایت از پست‌مدرنیسم، نقاشی‌های نو-جو (neo-Geo) و آثار پیتر هالی و مهیر وایزمن و برخی از آثار حجمی جف کونز است که در واقع نوعی دیکاستراکشن طنزآمیز اثر بر جسته مدرنیستی به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه آثار پیتر هالی نوعی پارادی آثار مدرنیستی مارک روتگو و مزرعه رنگ او است و عناصر آن از بن‌مایه‌های فرهنگ مدرن و پست‌مدرن به عاریت گرفته شده است. شاید آثار پیتر هالی در نگاه اول در ادامه سنت نقاشی موندریان و سطوح و نواهای رنگ او به نظر آید اما واقعیت آن است که به بیش از آن چه در ظاهر می‌نمایاند اشاره دارد. هالی آثار خود را بر اساس برداشتی که از نوشته‌های فلاسفه پست‌مدرن و نظریه‌پردازان اجتماعی داشته است نقاشی می‌کند. نو-جویو که در واقع اختصار «مفهوم‌گرایی نو-هندرسی»^(۱۷) است شکلی از نقاشی انتزاعی است که از سرچشم‌های نظریه‌های بودریا درباره همانندسازی و ائمه‌گری و نوشته‌های میثبل فوکو درباره «اضبط و تنبیه» و مفهوم «زندان» آب می‌خورد و برخلاف نامی که بر آن گذاشت‌های لزوماً برآمده از شکل‌های هندسی نیست. نو-جویو شکلی از نقاشی انتزاعی ساخته شده از سطوح و نواهای باریک رنگ است که در آن نشانی از خودگذشتگی و بیان معنوی و حسیات انتزاعی دیده نمی‌شود، همه چیز تصنیعی و برنامه‌ریزی شده و قطعی است. از این رو، نو-جویو را می‌توان استوار بر اندیشه‌یی دانست که در بیرون پرده نقاشی هم در دسترس است و به همین اعتبار، شکل نمادین واقعیت‌های امروز را به خود می‌گیرد که بر اساس روابط حساب شده اجتماعی استوار شده است. نماد جهانی است که زیر سلطه مدارهای الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای کامپیوتری قرار دارد و تکنولوژی را چنان برگردانده خود سوار کرده که حتی اندیشیدن به آزادی را زیاد برده است. نو-جویو استعاره‌یی هندسی برای فرم‌های کاهاش یافته است و شکل نقشی زندان و فضای تی‌وی‌گیم و گرافیک بازی‌های کامپیوتری را دارد. به عنوان نمونه در اثری که پیتر هالی آن را در سال ۱۹۹۵ نقاشی کرده و «بیا مرا بین» نامیده، دو مستطیل به رنگ‌های اخراجی و آبی-حکستری روی صفحه‌یی با نواهای رنگی قرار دارد. این نقاشی، در ظاهر شکل یک اثر انتزاعی هندسی را دارد اما اگر با دقیق در آن نگریسته شود، بار فرهنگی و عاطفی و محتواهای فیگوراتیو و پنهان خود را به رخ تماشاگر خواهد کشید. دو سطح مستطیل نماد سلول‌های زندان افرادی است و نواهای باریک پشت آن نشانه راههای ارتباطی و مخفی زندان است. هر سلول نماد زیستگاه انسان‌هایی است که پس از کار روزانه در پیله تنهایی خود فرو می‌رند و عنوانی که هالی برای نقاشی خود انتخاب کرده نیز نقشی مهم در القای این احساس و محتوا ایفا می‌کند.

گیلبرت و جورج: مجسمه آوازخوان، ۱۹۷۱

نو-جویو در آثار جف کونز شامل بھرہ جویی از اشیای روزمره و بهم آمیزی پاپ آرت و هنر مفهوم‌گرایی به عنوان آثار حجمی است. مثلاً خرگوش ساخته شده از فولاد ضد زنگ اثر جف کونز که در واقع تقلیدی از یک خرگوش بادکنکی و اسباب‌بازی، یعنی شی مصرفی و کچی است به عنوان دیکاستراکشن ریش‌خدآمیز و نقیضه آثار برانکوزی و برنزهای صیقل خورده او و در یک کلام به قصد دست‌انداختن هنر مدرن ارائه شده است. این روایت از پست‌مدرنیسم در اوائل دهه ۱۹۸۰ پیدیدار شد، در ۱۹۸۶ به اوج رسید و در ۱۹۸۹ تقریباً به فراموشی سپرده شد.
۵. پست‌مدرنیسم انتقادی که می‌خواهد مصرف و مصرف‌گرایی را فرایندی میان‌تهی نمایش دهد و براین واقعیت انگشت بگذارد که با تمام بی ارزشی‌ها و انتقادهایی که از آن می‌شود، بخشی از چشم‌انداز اجتماعی زندگی امروز را شکل داده است. عکس‌های باربر اکسروگر و آثار ناپایدار جف کونز نمونه‌های این روایت از پست‌مدرنیسم را فراهم می‌آورد.^(۱۸)

تصنیع رنگ‌های تند و تابناکی که هالی برای این نقاشی انتخاب کرده، نماد جهان تصنیعی بیرون و جایی است که نیروهای سرکوبگر انسان‌ها را اکنترل می‌کنند و در سلول‌های تفرد و ازوهای اجتماعی به بند می‌کشند. هالی برخلاف رنگ‌های زیرین، برای رنگ‌آمیزی دو مستطیلی که نماد زندان شمرده می‌شوند از رنگ‌هایی که برای رنگ کردن ساختمند به کار می‌گیرند استفاده کرده است و به این شکل کیفیت معماری‌گونه اثرش را افزایش می‌دهد. نقاشی پیتر هالی از آن گونه نقاشی‌هایی است که رودرروی آثار تک بعدی و تک‌ضمونی می‌ایستند و تک روایه بودن اثر هنری را یک سره نفی می‌کنند.

راس بلکتر با بھرہ جویی از نواهای رنگینی که در طول آن‌ها تیرگی و روشی رنگ دیده می‌شود و به همین سبب مانند نوری که از پشت میله‌های قفس تاییده باشد به نظر می‌آید احساسی از حضور قفس را در تماشاگر القا می‌کند و با قرار دادن تصویر چند پرنده روی میله‌ها، به تصنیع ترین شکل ممکن به روایت اسارت می‌پردازد.

لائوری اندرسون: ایالات متحده، پخش دوم، ۱۹۸۰

می‌گیرد. بودریار و جیمسون در رد نظریه فاستر بر این باورند که پست‌مدرنیسم نشانه بحران در فرهنگ و نشانه از دست رفتن خویشتن و از دست دادن مهارت‌ها است. جیمسون پست‌مدرنیسم را نشانه ناتوانی انسان امروز در قرار دادن خویشتن در یک موقعیت تاریخی می‌داند، آن را نشانه عدم توانایی انسان در گریختن از زندان ذهن و رودررویی با واقعیت بیرون توصیف می‌کند و بر آن است که هنرمندان و منتقدان پست‌مدرن، همچون روان‌پارگان، تنها به خوده ریزه‌های حقیر جهان توجه دارند، به آن‌ها چنگ می‌اندازند و می‌خواهند از همین خرت‌پرتهای تکه‌پاره‌ها معنا بیافرینند. از دیدگاه جیمسون پست‌مدرنیسم برابر و معادل منطق زرفت‌بک سیستم اجتماعی تازه است که باید آن را کاپیتالیسم متاخر و اجتماع مصرف‌کننده نامید. در اجتماعی از این گونه، تجربه به اطلاعات مبدل می‌شود اما معنای آن همچنان مهم باقی می‌ماند. به سبب همین سردرگمی و پادره‌هایها است که هنوز چیزی نگذشته برخی از نقاشان و هنرمندان پست‌مدرن به پدید آوردن نقیضه‌های اثار پست‌مدرنیستی روی آورده‌اند. داگ و مایک استارن با آن که مدت چندان درازی نیست که به وادی نقاشی گام نهاده‌اند اما در همین زمان کوتاه و با همه جوانی، پست‌مدرنیسم را گوارده و درونی خود کرده‌اند و رهای سیطره آن و با نگرشی که تا اندیشه‌ی زیر افسون رمانیسم ویکتوریایی است به افرینش اثار انسان مدارنه تر پرداخته‌اند. نقاشی‌ها و عکاسی‌های انتزاعی گرها رد ریخته رانیز می‌توان نقیضه‌های آشکار پست‌مدرنیستی کاپر و فضاهای او به شمار آورد. اثار تازه ریخته تلاشی است برای دمزدایی از نقاشی و بی‌اعتنایی به ارجاعات تاریخی و افرینشگری آن.

باید تا این جا روش شده باشد که پست‌مدرنیسم می‌آن که از صراحت و قاطعیت سخنی به میان آورد، مدام از راهکار و روش و روابط و قرائت و... در عرصه هنرها تجسمی دم می‌زند. سعی مابر این بوده است که رهای این لفاظی‌ها و شعارها و شرایط، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های آن را مشخص و قابل شناخت کنیم. پس از بررسی‌های همه سویه و مستقل از تبلیغات پست‌مدرنیستی، به سه مورد می‌رسیم که ناگزیر حضور پست‌مدرنیسم در هنرهای تجسمی را انکار ناپذیر می‌کند اما هر سه مورد، هم در دستور کار مدرنیسم دیده می‌شود و هم در برنامه پست‌مدرنیسم.

۱. قابلیت بازتولیدگری در جهانی که مصرف‌گرانی را نهانه انکار نمی‌کند بلکه بر آتش آن دامن می‌زند. چنین به نظر می‌آید که در شرایط پست‌مدرن، نظریه والتر بیانیم درباره خودانیتی و کاریسمای اثر هنری و مسئله تولید و تکثیر در دوران تکثیر مکانیکی که قرار بود هاله و شمیم تقdis و یکتایی اثر هنری را از میان ببرد و از ارزش مادی آن بکاهد، تاثیر معمکوس داشته است. اگر در طول سال‌های متمادی میلیون‌ها دلار صرف تکثیر و خرد کارهای چاپ شده از روی افتاب‌گردان‌های ون‌گوگ نمی‌شد و این قدر به طور غیر مستقیم درباره آن‌ها تبلیغ نمی‌شد، هرگز محبوبیت و اشتهرار و در نتیجه قیمت نجومی امروز را پیدا نمی‌کرد. به بیان دیگر،

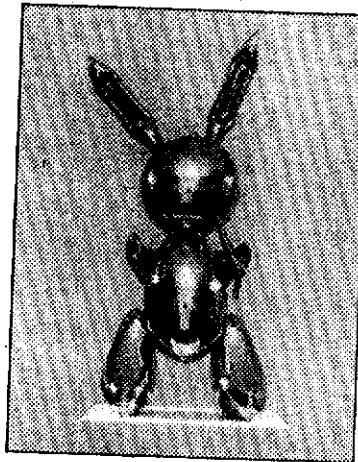
۶ پست‌مدرنیسم مردمی یا هنر بازنمایی‌کننده و فیگوراتیو به گونه‌یی که معیار و ارزش‌های آن یک سره ضدمدرنیستی باشد. نمونه این برداشت از پست‌مدرنیسم هم آثاری است که گیلبرت و جرج، بروس مکلین و لائوری اندرسون نام آن را هنر گذاشتند.

گیلبرت و جرج از زبان و حضور جسمانی خود برای ایجاد رابطه مستقیم با تماساگر بهره می‌گیرند. این دو که خود را «جسمه‌های زنده» می‌نامند، با حرکاتی همانند عروسک‌های کوکی، خود را «جسمه‌های ادامه‌دار» جلوه می‌دهند و به حضور خود شکل تصنیعی می‌بخشنند. این دو می‌خواهند زنگی را به فرم‌های نمایش دادنی تقلیل دهند و برای این کار گاه سروصورت و دست‌های خود راکه از زیر لباس بیرون است، بر رنگ اکلیلی و مسی رنگ می‌کنند تا هر چه بیشتر بر محضه گونه‌گی خود بیفزایند. می‌گویند تنها با این روش می‌توان خط باریک میان هنر و زندگی را به نمایش گذاشت. بروس مکلین، با حالت‌هایی که هم نقیضه مجسمه‌های کلاسیک است و هم آثار مدرنیستی هنری مور را به ریختند می‌گیرد، خود را مضمون اثر هنری قرار می‌دهد. لائوری اندرسون، با حرکات کلیشه‌یی و مشابه و تکراری، در پی القای این اندیشه است که حتی شیفتگان اثار هنری نیز هر حرکت مبتذل و تکراری را زیر هر عنوانی که باشد نخواهند پذیرفت و مدرنیسم هم هرگز از این قاعده مستثنان نبوده است.

پست‌مدرنیسم می‌خواهد به یاری راهکارها و روابط‌های خود، طبیعت موزه‌یی و نگارخانه‌یی هنرمندان را مورد حمله قرار دهد و خود را مردمی و فراگیر بنمایاند. از همین رهگذر هم هست که برخی از پست‌مدرنیست‌ها آن را سرشار از ارزی و سرزندگی توصیف کرده‌اند. اما همچوanon سازی این ادعاهای باساختار و چشم‌انداز کلی پست‌مدرنیسم کاری است که هنوز صورت نگرفته و همواره در امکان تحقق آن به تردید نگریسته شده است. پست‌مدرنیسم معیارهای خود را تحول یافته و تازه می‌انگارد اما در نگرش خود نسبت به جوامع همان معیارهای پیشین را به کار می‌گیرد و هرگز به روی خود نمی‌آورد که این معیارها هم دگرگون شده است.

امروز تقریباً همگان از گرفتاری مدرنیسم و درگیری آن با مسائل دشوار آگاهی دارند اما گرفتاری فرهنگی مدرنیسم بدان معنا نیست که پست‌مدرنیسم مشروعیت یافته و جای آن، اگرفته باشد. فردیک جیمسون و ژان بودریار، هیچ یک اعتقاد ندارند که پست‌مدرنیسم جز در عرصه‌های پارودی و تقلید و لودگی به موفقیت چشم‌گیری دست یافته باشد. هر دو برآیند که تجربیات پست‌مدرنیستی نشانه‌های گریزان‌پذیر فرهنگ روان‌پاره امروز است. حتی نویسنده‌یی همچون هال فاستر که به طور تلویحی پست‌مدرنیسم را پذیرفته و از آن حمایت می‌کند، بر این اعتقاد است که تجربیات پست‌مدرنیستی به معنای گستاخی از سنت‌های مدرنیستی نیست و در مرزهای میان آثاری که انتظار می‌رود به شکلی رادیکال متفاوت باشند و ربالغهای قدیمی قرار

جف کونز: خرگوش،
فولاد صدریک، ۱۹۸۶

است که این بار پست‌مدرنیسم، به باری تکنولوژی پیش‌رفته، با چراغ آمده است.
افزایش قیمت شده است. در جوامع معرفتگران، که چشم و گوش مردم به تبلیغات
است. هر قدر که آثار هنری بیشتر چاپ و تکثیر شوند، به همان نسبت بول بیشتری
صرف خریدن ارزیانال آن می‌شود.

۱. امروز نوعی هالة تقدس و شمیم مصرف‌گرانی پیرامون آن چه رابوی از نوستالزی
دلار و در پیوند با گذشته است، فراگرفته و تمامی آن چه تا چند سال پیش به عنوان
اشیای کهنه و بی‌صرف دور ریخته می‌شد، به نام عتیقه و اشیای قابل جمع‌آوری
خرید و فروش می‌شود. آن چه در این میان مطرح نیست ارزش هنری چیزی است

۲. در بهای گراف خریداری می‌شود. این چیز می‌تواند اتومبیل پونتیاک ال‌کایون
باشد یا لباس کهنه مارلین مونرو که دو ماه پیش به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ دلار فروخته

شده یا هر خرت و پرت دیگر که بوی کهنه‌گی و پوسیدگی بدده. در کنار این گذشته
گرانی، نوعی بازتولید و تکثیر کاذب و سوداگرانه نیز سربرمی‌آورد و بسیاری از آثار
هنری گذشته و لوازم و اشیای روزمره از جمله تلفن و گرامافون و مبل و کمد و فرش
ماشینی گرفته تا دوربین عکاسی و اتومبیل... به شکل لوازم قدیمی تولید

۳. معنی این کار آن است که ایماز، یا آن چه باز تولید و تکثیر شده است، جای
واقیت را می‌گیرد و انسان را به زندگی کردن در فضای تصنیعی و تکثیر شده
وامی دارد. هنرمندی که در دوران پست‌مدرن زندگی می‌کند همواره با این پرسش
رویه را است که آیا می‌تواند پذیرای این شرایط تکثیر شده و «همه چیز به هر چیز
می‌خورد» آن باشد و در شرایطی از این گونه، که قاعده و معیار و سنجش در کار
نیست، چه طور به جستجوگری و تجربه اندوزی پیرازده در حالی که می‌داند
قاعده و قانون و معیار، چیزی است که نه تنها هنرمند بلکه اثر هنری هم به آن نیاز
دارد.

۴. پست‌مدرنیسم برای آن که به خود مشروعیت بینخد خود را برآذانند و جانشین
هنر رسمی و مسلط مدرن می‌شناساند اما هرگز برای این پرسش پاسخی ندارد که
چگونه و از چه وقت هنر مدرن که مدام از دیرآشنا بودن، عبوس بودن، نقنقو بودن
و سردگرگنندگی و عدم پذیرش آن از سوی مردم شکایت می‌شود، هنر رسمی
و مسلط نام گرفت. اگر در مدرنیسم، معیار و میزان، سلیمانی نهادها و موزه‌ها و
گالری‌ها و خریداران پولدار و تجار آثار هنری بود، مگر پست‌مدرنیسم به چیزی جز
این‌ها چشم افید و دوخته است؟ از تک‌وتوك استشناها که بگذریم، مگر آثار
پست‌مدرنیستی در جایی جز نگارخانه‌ها و موزه‌ها به نمایش گذاشته می‌شوند و
مگر به کسانی به جز همان مجموعه‌داران و سوداگران فروخته می‌شوند؟ تکیه گاه
پست‌مدرنیسم هم هنوز همان نهادها و کسانی هستند که با نام اقتصادی خود و با
بهره‌جویی از جهالت یا مدگرانی و چشم‌همچشمی مردم، هر چیز را به جای هنر به
کیسه می‌کنند و به نام هنر به مردم می‌فروشنند. تنها تفاوتی که دیده می‌شود آن

۱. "Postmodern Arts", ed.Nigel Wheale, Routledge, London, 1995
۲. Lewis, Wyndham. "Blasting and Bombardiering", London, 1937
۳. همان مأخذ شماره ۱
۴. Francis Fukuyama, "The End of History and the Last Man", Hamish Hamilton London, 1992
۵. در آدینه شماره ۱۳۹، مرداد ۱۳۷۸ به برخی از بنایه‌های نظریه‌هایی که درباره مرگ و پایان پدیده‌ها
ابزار شده اشاره کردند.
۶. عنگاه کنید به دکارنامه کدامین سال، آدینه شماره ۱۲۵/۱۲۶ نوروز ۱۳۷۷ که در آن به ویژگی‌های معماری
کمپلکسیتی اشاره کردند.
۷. عنگاه کنید به گلستانه شماره ۱۰ و بخش «ویژگی‌های مکانی» در راهکارهای پست‌مدرنیسم.
۸. Danto, Arthur C."After the End of Art" Princeton University Press, N.J. 1997
۹. Livingston, Marco. "Pluralism Since 1960", David Britt, ed. London, Thames and Hodson, 1989
۱۰. Greenberg, Clement. "Avant-Garde and Kitsch" in "perceptions and Judgment", ed. John O'Brine, The University of Chicago Press, 1988
۱۱. Levin, Kim. "Beyond Modernism: Essays on Art from the 70's and 80's" Harper and Row New York, 1988
۱۲. Crowther, Paul. "Critical Aesthetics and Postmodernism" Oxford Clarandon Press 1993
۱۳. نظریه برک درباره امور والا و متعالی که در سده هجدهم فرمول‌بندی شده براساس تصورات شوک‌های
مشیت و ترس استوار است حال آن که نظریات کات، آن گونه که در مستحسن خردناک (۱۷۹۰) آمده
است شامل یک سلسله خودکفایی‌های فردگارانه است.
۱۴. عنگاه کنید به گلستانه شماره ۱۰، آبان ۱۳۷۸ در مقاله‌یی با عنوان «انگیزه تمثیلی» در دو بخش در نشریه اکتبر چاپ
شد.
۱۵. Foster, Hal. "The Anti Aesthetic" Seattle Bay Press, 1983
۱۶. عنگاه کنید به گلستانه شماره ۱۰، آبان ۱۳۷۸
۱۷. Neo-Geometric Conceptualism
۱۸. به ویژگی‌های آثار جف کونز در گلستانه شماره ۱۰ اشاره شده است.