

artemite

E- Magazine

4 No

قضاوت انقلابی در باب هنر

گی دوبور

ترجمه: امید شمس

۱

مقاله‌ی چاتل درباره‌ی فیلم از نفس افتاده‌ی گدار در جمله‌ی «سوسیالیسم یا توحش» را می‌توان به عنوان نقد فیلمی با دغدغه‌های انقلابی توصیف نمود. تحلیل فیلم دورنگایی انقلابی را فرض می‌کند، آن دورنگا را تایید کرده و نتیجه می‌گیرد که تمایلات حقیقی بیان سینمایی باید بیش از دیگران مرتبط با پروژه‌ی انقلابی باشد. این امر آشکارا به آن دلیل است که نقد چاتل به جای طرح پرسش‌های گوناگونی که جالب و بحث‌انگیز است، پرسش را تماماً بر کمالش استوار می‌کند. خصوصاً چاتل از نفس افتاده را «مثالی ارزشمند» در تایید تز خود محسوب می‌کند که تغییر «اشکال کنونی فرهنگ» بسته به تولید آثاریست که «به مردم پیشنهاد» بازنگاری وجود خودشان را می‌دهد.

۲

تغییر انقلابی اشکال کنونی فرهنگ چیزی جز انکار تمام خصیصه‌های زیباشناختی و اسباب تکنولوژیکی که اجماع نمایش‌های جدا از زندگی را وضع می‌کنند نیست. این تنها در معنای ظاهری نیست که ماباید به دنبال روابط نمایش با مشکلات جامعه بگردیم بلکه در عمیق‌ترین سطح، در سطح کاربرد آن به منزله‌ی نمایش است که باید چنین کنیم. «روابط میان مولفین و تماشاچیان تنها یک جابه‌جایی بنیادین میان رهبران و نوازندگان است... روابط نمایش-تماشاچی در ذات خود حامل وفادار نظم کاپیتالیستی است.»

فرد نباید نمایش را توهماتی اصلاح طلبانه معرفی کند، انگار که می‌تواند بوسیله‌ی متخصصین خود و تحت نظارت یک نظر جمعی آگاه ترشده خود را از درون بهبود بخشد. انجام چنین مهمی با تایید انقلابی یک تمایل با ظهور یک تمایل به بازی که مطلقاً نباید در آن شرکت کنیم، برابر خواهد بود. بازی‌ای که باید آنرا در تمامیت خود به نام احتیاجات بنیادین پروژه‌ی انقلابی رد کنیم، پروژه‌ای که به هیچ وجه نمیتواند یک زیباشناسی تولید کند چرا که درحال حاضر تماماً در فراسوی زیباشناسی قرار دارد. هدف به کار گرفتن بعضی‌گونه‌های نقد هنری انقلابی نیست، بلکه ارائه‌ی نقدی انقلابی از کل هنراست.

۳

اتصال میان تسلط نمایش در زندگی اجتماعی و تسلط یک طبقه‌ی قانونگذاران (هر دو

Mišel Mur, Mišel Bernštajn, Gi Debor
Kadar iz filma *Prolazak...*, 1959.

مبتهی بر نیاز متناقض هواخواهی (انفعالی) صرفاً یک ناسازه‌ی سبک شناختی هوشمندانه نیست. بلکه یک همبستگی حقیقی است که به طور عینی دنیای مدرن را

توصیف می کند. اینجاست که یک نقد فرهنگی ناشی از خودپیرانگری کامل هنر مدرن با نقد سیاسی ناشی از ویرانی جنبش کارگران بدست سازمانهای از خود بیگانه ی خودشان تلاقی میکند. اگر کسی بر یافتن چیزمبثی در فرهنگ مدرن اصرار ورزد باید بگوید تنها خصیصه ی مثبتش خود انعطاف پذیری ، خشکیده شدنش و خود گواه خود بودنش است. به لحاظ عملی، آنچه در متن مطرح شده روابط یک سازمان انقلابی با هنرمندان است.

نواقص سازمانهای بروکراتیک و همقطاراننش در فرمول بندی و استفاده از چنین روابطی معلوم است. اما به نظر می رسد که سیاست انقلابی آگاهانه ومنسجم باید به طرز موثری این فعالیتها را متحد نماید.

۴

بزرگترین ضعف نقد چاتل اینست که او بدون حتی اشاره ای به امکان هرگونه بحث درباب موضوع از همان آغاز یک جدایی بسیار ریشه ای را میان خالق اثر هنری و تحلیل سیاسی که میتوان از اثر بدست داد قائل میشود. تحلیل چاتل از گودار نمونه ی قابل توجهی از این جدایی است. این نکته را دلیلی برای تصدیق این امر که خود گودار در فراسوی هر تحلیل سیاسی باقی می ماند، در نظر گرفته است. چاتل زحمت ذکر این مساله را به خود نمیدهد که گودار مستقیماً « هذیانی را که ما در آن زندگی می کنیم» نقد نکرد و دانسته « مردم را با زندگیهای خودشان مواجه نکرد». گودار همچون یک پدیده ی طبیعی، یک مصنوع فرهنگی مورد بحث قرار میگیرد. فرد همانقدر که موضع ایدئولوژیک طوفان را جستجو میکند همانقدر هم به مواضع احتمالی سیاسی، فلسفی و... گودار فکر میکند.

چنین نقدی درست در حوزه ی فرهنگ بورژوازی قرار دارد- خصوصاً در بخش « نقد هنری»- چرا که آشکارا در « سیل واژگانی که هر خصیصه فردی واقعیت را استتار میکند » مشارکت می نماید. این نقد تفسیری است از میان تفسیرهای دیگر از اثری که ما بر آن اقتداری نداریم. متن از همان ابتدا فرض میکند که بهتر از خود مولف میداند که منظور او چیست. این گستاخی آشکار در حقیقت نهایت تواضع است: ناقد جدایی خود از متخصص هنرمند را با طرح ناامیدی خود از عمل بریا با او (که آشکارا نیازمند آنست که آنچه را هنرمند مستقیماً در جستجویش بوده در کانون توجه خود قرار دهد) کاملاً می پذیرد.

۵

نقد هنری یک نمایش درجه دو است. ناقد کسی است که نمایشی را از دل شرایط خاص خود به عنوان یک تماشاچی. متخصص و ازاینرو ایدئال پدید می آورد. با بیان ایده ها و احساسات خود در باب اثری که واقعاً در آن مشارکتی نداشته، عدم مداخله ی خود را باز- نمایی و باز- صحنه آرای می کند. ضعف قضاوتهای دلخواهی وسیعاً قرار دادی و تکه تکه در باب نمایشها که واقعاً مارا نگران نمیکند ضعف همه ی ما در بحثهای پیش پا افتاده درباره ی زندگی خصوصی است. اما ناقد هنری نمایشی از این نوع ضعف برپا میکند و آنرا نمونه وار عرضه میکند.

۶

چاتل فکر میکند اگر بخشی از مردم خود را در یک فیلم یازشناسی کنند - در هر مورد برای استفاده از تصاویری که روی پرده عبور میکنند به دلیل نیازهایشان- قادرند که به خود بنگرند، خود را تحسین کنند، خود را نقد کنند و خود را رد کنند. اول از همه اجازه دهید اشاره کنیم که یک راز حقیقی در اندیشه ی استفاده از چنین جریانی از تصاویر برای ارضای نیازهای معتبر وجود دارد. اینکه چطور از این تصاویر استفاده می شود زیاد واضح نیست. به نظر می رسد ابتدا باید مشخص کنیم کدام نیازها برای تعیین اینکه این تصاویر واقعاً می توانند آن نیازها را ارضا کنند مورد نظر است. به علاوه هرچه ما درباره ی سازوکارهای نمایش می دانیم، حتی در ساده ترین سطح سینمایی آن با نسخه ی چکامه وار آزادی برابر مردم برای تحسین یا نقد خود از طریق یازشناسی خود در شخصیتهای یک فیلم تناقض دارد. اما به شکل بنیادی تری ، پذیرفتن جدایی کار میان متخصصین غیرقابل کنترل ارائه دهنده ی نسخه ای از زندگیهای مردم به آنها و مخاطبینی که خود را در آن تصاویر یازشناسی میکنند نامکن است. نائل شدن به یک دقت مطلق در تبیین رفتار مردم لزوماً قطعی

نیست. با وجود این حتی اگر گودار مردم را با تصویری از خودشان نشان دهد که در آن به طور غیرقابل انکاری بیش از فیلمهای فرناندل بازشناسی کنند باز او آنها را با تصویری نادرست نشان می دهد که در آن مردم خود را به طور نادرستی بازشناسی می کنند.

۷

انقلاب « نشان دادن » زندگی به مردم نیست. بلکه آوردن آنها به زندگی است. یک سازمان انقلابی باید همیشه به یاد داشته باشد که هدفش بدست آوردن هواخواهانی برای گوش سپردن به حرفهای متقاعدکننده ی رهبران خبره نیست، بلکه بدست آوردنشان برای صحبت کردن برای خودشان و رسیدن یا کوشش برای رسیدن به درجه ی برابر مشارکت است. نمایش سینمایی یکی از اشکال رابطه نمایی (گسترش یافته در ازای سایر امکانات و از طریق تکنولوژی طبقاتی امروز) است که در آن هدف مذکور به طور ریشه ای نامحتمل است. برای مثال در یک شکل فرهنگی مثل یک سخنرانی دانشگاهی همراه با پرسشهایی در انتهای آن که اگرچه در آن مکالمه و مشارکت مخاطب درشرایطی نامطلوب قرار دارد، مطلقاً بیش از (شکل سینمایی) آن مستثنی نیست.

هر کسی که بحثی در یک کلپ فیلم را دیده باشد فوراً متوجه خطوط متمایزکننده میان اداره کننده یک بحث، عضوی فعال که هر جلسه به طور منظم صحبت می کند ، و مردمی که بنا به مناسبتها نقطه نظرات خود را بیان میکنند ، میگردد. این سه دسته به وضوح با درجاتی که از طریق آن واژگان تخصصی خود را فرا میگیرند متمایز می شوند، واژگانی که جایگاهشان را درون یک بحث رسمی تعیین میکند. اطلاعات و تاثیر به طرز بی همتایی انتقال می یابد، از بالا به پایین هرگز نه از پایین به بالا. باوجود این، این سه دسته در ناتوانی مغشوش عمومیشان به عنوان تماشاچیان که نمایشی از خودشان ترتیب میدهند در رابطه ی واقعی با خطوط متمایزکننده میان آنها و کسانی که حقیقتاً فیلمها را میسازند کاملاً به دیگری شبیه هستند. بی همتایی تاثیر در رابطه با این جدایی دقیق تر است. تفاوتی قابل توجه در میان مهارتهای گوناگون تماشاچیان در (استفاده از) ابزارها همه به طرزبرابری بی تاثیرند، کاهش می یابند. بحثی در کلپ فیلم خرده نمایشی است که فیلم را همراهی میکند. این بحث بیدوام تر از نقد نوشتاری است اما نه کمتر و نه بیشتر جدا شده است. بحث به ظاهر تلاشی درجهت یک مکالمه یک مواجهه ی اجتماعی است درحالیکه افراد به طرز فزاینده ای از طریق محیط مدنی منزوی میشوند. اما در حقیقت این نقیض چنین مکالمه ایست چرا که مردم کنار هم جمع نشده اند که راجع به چیزی تصمیم بگیرند بلکه جمع شده اند تا بحث را حول محور یک پیش متن غلط و با ابزارهای غلط نگهدارند.

۸

همزمان با رها کردن تاثیرات بیرونی، تمرین این نوع از نقد سینمایی دو خطر را پیش روی سازمان انقلابی می گذارد.

خطر اول اینست که رفقای حقیقی ممکن است به سوی فرمولبندی نقدهای دیگری هدایت شوند درحالیکه قضاوتهای متفاوتشان در باب فیلمهای دیگر یا حتی همان فیلم را ارئه میکنند. با اینکه نقطه ی شروع همان مواضع مربوط به جامعه در حکم یک کل است، تعدد قضاوتهای متفاوت ممکن درباره ی از نفس افتاده، اگرچه آشکارا نامحدود نیست اما به طرز منصفانه ای گسترده است. برای دادن یک مثال، شخص میتواند نقدی به همان خوش ذوقی نقد چاتل دقیقاً با همان سیاست انقلابی ارائه دهد، اما مشارکت خود گودار در کل بخش اسطوره شناسی فرهنگی حاکم نشان دهد: (مشارکت او) در سینما (شاتهای تیت آ تیت با عکس همفري بوگارت، کات به کافه ناپلئون). بلموندو- بالای کاخ الیزه در کافه پرگولا در تقاطع رو وون- میتواند به عنوان تصویری درنظر گرفته شود (وسیعاً غیرواقعی و البته ایدئولوژیک شده) که خرده جامعه ی تحریریه ی کایه دو سینما (و نه حتی کل فیلمسازان فرانسوی سربرآورده از دهه ی پنجاه) از وجود خودشان نشان میدهند: با رویاهای ناچیزشان از بی اختیاری نمایش داده شده، با سلیقشان، با نادانیهای واقعیشان، اما همچنین با تعصب فرهنگیشان.

خطر دیگر اینست که تاثیر قطعیت ناشی از تجلیل چاتل از ارزش انقلابی گودار ممکن است سایر رفقا را به سوی مخالفت با بحث هر متن فرهنگی رهنمون شود ، آنهم به سادگی برای دورماندن از خطر فقدان جدیت. درمقابل یک جنبش انقلابی باید جایگاه مرکزی نقد فرهنگ و زندگی روزمره را بپذیرد. اما هرگونه محک زدن این پدیده ها اول از همه باید غلط زدایی شود، نه مودبانه به سمت مدهای ارتباطی داده شده حرکت کند. بنیادهای واقعی روابط فرهنگی موجود باید با نقدي به پرسش درآید که جنبش انقلابی واقعاً نیازمند آنست تا برپایه ي آن تمام خصایص زندگی و روابط انسانی را ایجاد کند.

در خصوص روشها و چشم اندازهای ما

ترجمه: ناهید ولي زاده

Asger Jorn

سه سندی که در ادامه ارائه می شوند یادداشت های يك مناظره ازاد هستند که توسط کنستان (Constant) در I.S. در ماه سپتامبر منتشر شده است. متن دوم در پاسخ موقعیت هیئت تحریریه این نشریه را پس از بحث و مناظره با اسگر جورن (Asger Jorn) مشخص می کند.

۱

با بازخوانی نوشته های جورن ("علیه منصب گرایان contre le fonctionnalisme", "ساختار و دگرگونی Structure et changement", غیره) این مسئله به خوبی آشکار می شود که ایده های مطرح شده در آن باید مستقیماً مورد حمله قرار بگیرند. به عقیده من این ایده ها همانند فعالیت تصویری (نقاشی) در مقابل مفهوم آنچه که می تواند شهرسازی وحدت گرا نامیده شود غیر قابل دفاع هستند. جورن اهمیت سازنده دادائیسم را در قبال تاریخ هنر مدرن دست کم گرفته و متقابلاً در نقش رمانتیک ها در بوئوس (Bauhaus) قدم مبالغه می کند. رویکرد او در قبال فرهنگ صنعتی ساده لوحانه است و از نظر او تخیل به فرد تنها اختصاص دارد. من علاقه چندانی به بدوی گرایی فردی در نقاشی (نقاشی رنسانس فرد گرایانه) و همینطور به هنر انتزاعی و معماری موسوم به سرد ندارم هر چند که مایلم بر اختلاف جزئی این دو گرایش که غیر واقعی و تصنعیست تاکید نمایم. فرهنگ صنعتی و ماشینی امری مسلم است و فرایند های صنعت گرایانه ، که شامل نقاشی در هر دو گرایش میشود (مفهوم هنر "آزاد" يك خطاست)، مردود می باشند.

ماشین ابزاری ضروری برای همه است ، حتی هنر مندان، و صنعت تنها راه تامین نیازها ي حتی زیبایی شناختی، بشریت در مقیاس جهان کنونی است. اینها دیگر برای هنرمندان " معضل " نیستند بلکه واقعیاتی هستند که آنان بدون در نظر گرفتن ضرر نمی توانند نادیده بگیرند.

کسانی که نسبت به ماشین بد گمانند و آنان که ان را می ستایند، هر دویه يك میزان عجز و ناتوانی در استفاده از ان را نشان می دهند. کار ماشینی و تولید در مجموع امکانات ابتکار و خلق بدیع را پدید می آورد، و آنانکه بتوانند این امکانات را در خدمت تخیلی بی باک و جسور قرار دهند، خالقان آینده خواهند بود.

وظیفه هنرمندان است که به ابداع تکنیک های جدید بپردازند و از نور، صدا، حرکت و در کل از تمامی نو آوری هایی که می توانند فضا را تحت تاثیر قرار دهند، استفاده نمایند.

در غیر این صورت جایگیری هنر در ساخت زیستگاه انسانی همچون گزاره های زیل ایون (Gilles Ivain) موهوم می ماند .

ده سال از کبرا (Cobra) می گذرد و هنر به اصطلاح تجربی خطا ها را بر ما اشکار می سازد.

من پیامد ان را شش سال پیش با چشم پوشی از نقاشی و درگیر تجربیات موثرتر شدن و متناسب با ایده زیستگاه واحد دریافته ام.

به باور من مباحث باید به سوی نقطه ای که پیشرفت I.I.S. قطعیت روی آورند.

۲

هیچ نقاشی از نظر موقعیت گرایان قابل دفاع نیست. چنین مسئله ای دیگر مطرح نیست. حداکثر از نقاشی مطرح شده ای سخن گوئیم که قابل استفاده در چنین ساختاری است. ما باید فراسوی اصطلاحات طبقه بندی شده، حتی فراسوی هر گونه نمایشی (هر قدر هم که پیچیده باشد) جستجو کنیم.

بی شك نمی توان عمل کرد مگر از طریق واقعیت فرهنگ حاضر، خطر اشتباه، سازش و شکست وجود دارد. اگر فعالیت هنری به احاطه کردن برخی از ارزش هایش در I.I.S. نائل آید، تجربه های واقعی فرهنگی معاصر جای دیگری آغاز خواهد شد.

هر هنری که به آزادی پیشه ورانه منسوخ بچسبد، از پیش از دست رفته است (چون در جایی بر این جنبه ارتجاعی در بوئوس (Bauhaus) تاکید کرده است). هنر آزاد، در آینده، هنری است که تمام تکنیک های جدید را تحت نفوذ خود در آورده و آنان را بکار برد. جدا از این چشم انداز، چیزی جز بردگی ایام گذشته و تجارت نیست که به طرز ساختگی دامن زده شده است.

ظاهراً همه ما موافق نقش مثبت صنعت هستیم. پیشرفت مادی معاصر است که بحران عام فرهنگ و امکان سرنگونیش را در ساختار واحد زندگی عملی بوجود آورده است.

ما عبارت کلیشه ای " کسانی که نسبت به ماشین بد گمانند و آنان که ان را می ستایند، هر دویه يك میزان عجز و ناتوانی در استفاده از ان را نشان می دهند" را تصدیق می کنیم. اما اضافه خواهیم کرد: " و نوعی عجز در تغییر شکل ان". باید رابطه دیالکتیک را در نظر گرفت. ساخت محیط ها تنها بکارگیری در زندگی روزانه ی يك سطح نیست.

هنر توسط يك پيشرفت تكنيكي قابل اجراست. اين همچنين تحويري كيفي از زندگي است كه مستعد به بار آوردن تطابق دائمي با شيوه هاي تكنيكي مي باشد.

گزاره هاي زيل ايون (Gilles Ivain) به هيچ وجه مغاير با اين ملاحظات در خصوص محصول صنعتي مدرن نيست. به عكس اين گزاره ها بر روي اين قاعده ي تاريخي ساخته شده اند. اگر آنها موهوم هستند اين بدان علت است كه ما شيوه هاي تكنيكي امروز را به طور محسوس و عيني مهيا نساخته ايم (در واقع مي توان گفت در معياري كه هيچ فرمي از سازماندهي اجتماعي هنوز قادر به استفاده تجربي "هنري" از اين شيوه ها نيست); و نه به اين خاطر كه اين راه ها وجود ندارند و يا به اين دليل كه ما از آنها غفلت کرده ايم. در اين معنا ما ارزش انقلابي چنين ادعاهاي موقتا واهي را باور داريم.

شكست جنبش كبرا (Cobra) همچون اعتباري كه پس از مرگش در نزد برخي از عموم يافت, با عبارت "هنر به گفته ي خود تجربي" به بيان خود مي پردازد. كبرا معتقد است كه داشتن حسن نيت به عنوان شعار هنر تجربي كافيست. اما در واقع مشكلات زماني آغاز مي شوند كه انسان با چنين شعاري روبرو مي گردد: هنر تجربي عصر ما چه مي تواند باشد و چه طور محقق مي شود؟
اظهارات موثرتر در رابطه با يگانگي هاي گذراي رفتار به سوي يك زيستگاه واحد و نه منفرد و استاتيک متمايل مي شود.

نمايندگان گروه هايي كه به زودي L.I.S. را تاسيس مي كنند در كنگره ALBA گرد هم آمده اند.

"انان اثار بازاری زیبایی دارند, متقابلا به تجيد يکديگر مي پردازند, افراد را شيفته و مشتاق مي گردانند و زنان و استادان كوچك را در احزابشان مي گنجانند. انان متكبران حقيري بيش نيستند.

۳

تصور مي كنم نقطه اوج بحث ما در کاربردي قرار مي گيرد كه ما از فرهنگ حاضر در نظر داريم.

به عقیده من ويژگي زننده اي كه ساختار(تركيب)فضاها را مي طلبد هنرهاي سنتي همچون نقاشي و ادبيات به كنار مي گذارد. اين هنرها دمده شده اند و ديگر قادر به هيچ گونه كشف و شهودي نيستند. اين هنرهاي پيوسته به نوعي حالت عارفانه و فرد گرا براي ما غير قابل استفاده اند.

بنا بر اين بايستي به خلق تكنيك هاي جديد در تمام زمينه هاي بصري, گفتاري, روانشناسي پردازيم تا بتوانيم در اينده ي نزديك آنها را در حرفه اي مركب و پيچيده گرد هم آوريم. حرفه اي كه شهرسازي واحد(وحدت گرا) را بوجود مي آورد.

ايده ي جايزيني هنرهاي سنتي بوسيله ي فعاليتي بزرگ تر و گستاخانه تر بر تمامي جنبش هاي هنري اين قرن دلالت مي كند.

از زمان (ready made) دو شاپ (Duchamp) (از سال ۱۹۱۳ به بعد) يك سري موضوعات (نيات) بي جا و بيخود كه ابداعشان به صورت تنگا تنگي با رفتار تجربي پيوند خورده است تاريخ مکتب هاي هنري را بارها قطع کرده است.

دادا سورئاليسم "دواستيل (de Stijl)", ساختار گرايي (كنستروكتيويسم), كبرا, لتریست بين الملل, همگي در جستجوي تكنيك هايي بوده اند كه بر اثر هنري برتري داشته باشد.

در میان تضادهای ظاهری جنبش های مختلف این قرن این تنها چیزی نیست که مشترکاً دنبال می کنند و این جاست توسعه ی واقعی فرهنگ حاضر، فرهنگی که بواسطه هیا هوی دست یافتن به شبه موفقیت هایی در حوزه های نقاشی و ادبیات سرکوب شده است.

تاریخ هنر مدرن به خاطر منافع تجاری تا حد غیرقابل باوری تحریف شده است. ما دیگر نمی توانیم شکیبا باشیم . واما درباره ی هنر مدرن حتی اگر آن را به اجتماعش بازگردانیم باز بایستی با جدیت مرز میان دروغ و حقیقت آنچه که هم اکنون قابل استفاده است و آنچه که مایه بدنامی است را مشخص کنیم .

گمان می کنم پژوهش های منحصرأ صوری بسیار قابل استفاده هستند ، اگر بتوانیم به منظور دست یافتن به هدفمان بر آنها چیره شویم . (غلبه کنیم) کار غم انگیز خاکسپاری اجساد اصطلاحات تصویری و ادبی را به گورکن های رسمی واگذار می کنیم . بی اعتباری آنچه که دیگر به کار ما نمی آید مشکل ما نیست؛ دیگران به آن خواهند پرداخت.

بازنمایی رنج

امین قضایی

برای مسیح این بدن است که مصلوب می شود. برای فریدا صلیب خود بدن اوست . صلیب ستون فقرات فریداست. مریم کنار صلیب مسیح وارفته و غش کرده در حالیکه مریم اهل مجدلیه او را پرستاری می کند، گویی مریم پوست ماری است که مسیح جوان آنرا به دور افکنده است. مادر چروکیده و بی حال که تنها تقدس باکره وار خود را حفظ کرده است دقیقا تنها چیزی است که تاریخ عضله به زنانگی بخشیده است. نقاشی رنسانس بارها از این واقعیت تجسم خدا در بدن عکاسی کرده است. همیشه یکی از مدعیات پوچ عکاسی ثبت وقایع بوده است . عکاسی همواره این ادعا را داشته که واقعیت را در لحظه ثبت می کند. هر قدر هم که عکاسی در واقعیت دستکاری کند ، باز هم او تنها واقعیت در لحظه را ثبت می کند. تصویر نقاشی رنسانس هم عکاسی از واقعیت است اما همواره به از دست رفتگی واقعیت اذعان دارد و این تصویر بعد از حادثه ، گور تهی بعد از رستاخیز مسیح همواره منطبق نظام متافیزیک را در خود دارد. یعنی این منطبق که واقعیت همواره پیشتر از دسته رفته است ، تقدیر همیشه پیشتر نوشته شده است و نهایتا تنها کار ما حفظ تصویر های بعد از رخدادگی است. ما در دنیای پس از

واقعیت زندگی می کنیم . بنابراین همیشه بیشتر مرتکب گناه شده ایم . گناهی که سبب هبوط گشت و به سبب هبوط تکرار می شود. در تصاویر روایی نقاشی رنسانس مسیح از آغوش مادر به سوی صلیب برمی خیزد ، از اختگی به سوی بلوغ . مادر بدن انکار شده ، پوست در آورده ، آغوش گناه آلوده ای است که به دور افکنده می شود و در مسیر تکامل مسیح می باید دست و پایی خود را با رنج = میخ به صلیب بیاویزد. صلیب فریدا ستون فقراتی است که از میان بدن دو شقه شده او نمایان است و میخ = رنج ، (که بیشتر میخی از نوع کفش های مایاکوفسکی است تا میخ های مسیح) به دهها میخ بزرگ و کوچک مبدل شده است. تاریخ مردانگی با انکار بدن و امکان ناپذیری زایش باکره آغاز می شود با تبدیل بدن به عضله ای که نماینده رنج است به استعلا می رسد. رنج در اینجا دیگر عضله ای نیست که بدن را انکار می کند .

رنج اینجهانی بازخرید و امی انجھانی نیست بلکه در اینجا تمامی مکانیزم باز نمود رنج و از دست رفتگی واقعیت در دوتایی من / بدن و برون / درون صورت می گیرد. برخلاف تمایز بدن و روح که با مصلوب شدن بدن و رستاخیز روح تاکید می شود در اینجا با تمایز نامعلوم و مبهم من و بدن مواجه می شویم. آنچه فریدا را تهدید می کند یک گسستگی درونی است. فریدا منی درونی نیست که از طرف برون تهدید شود. من فریدا در مرزهای درون و بیرون قرار گرفته است و ما می توانیم این من را تنها در اشک های او ببینیم. برخلاف مسیح ما با یک انسان کامل و استوار که توسط صلیبی بیرونی مصلوب شده باشد روبرو نیستیم. تفکر رایج متافیزیک من را در تمامیت خود به تصور در می آورد ، فریدا به طرز عجیبی هویتی سایبرگی دارد. موجودیت او وابسته به درمان های پزشکی (نوارهایی که بدن او را نگاه داشته اند) است. در پرتله های وی میمون هایی هم دیده می شوند. هنری که نقطه نهایی گسست از من اومانستی و مسیحی تفکر غربی است. در مسیحیت تمایز لاهوتی / ناسوتی در خدای مصلوب به موقعیت پارادوکسیکال می رسد تا بتواند تصویر حقیقت باشد . در اینجا نیز همین رویه میان تمایز من / بدن و درون / برون ، پوست / ابزار صورت می گیرد تا در این موقعیت پارادوکسیکال (از این لحاظ که در این وضعیت زنده بودن فریدا غیرممکن است) تصویری از حقیقت ایجاد شود. اگر تصویرگری مسیح تصویر واقعیت از پیش رخ داده است . نقاشی فریدا از خود در موقعیت متناقض بدنی گسسته و پوست از هم دریده شده نشانه کدام واقعیت است؟ اگر پارادوکس مسیح به مثابه خدای متجسم نماینده نظام استعلا است. پارادوکس فریدا به مثابه بدنی گسسته از درون و زنده از بیرون نماینده سیاست بقا است. مسیح برخاسته است و ما باید دوباره منتظر بازگشت او باشیم. بدن فریدا گسسته شده است ، رنج فرودستان بر زنان ، کارگران ، بردگان ، به حاشیه رانده شدگان در سراسر تاریخ حاکم بوده است و ما پرولتاریا باید به سیاستهای بقای خود بیاندیشیم. آنچه فریدا به ما نشان می دهد ، ضرورت بقا برای ماتریالیست هاست . درست به مانند ضرورت استعلا از این جهان خاکی برای مسیحیان. ما به تصویر رنج خود نیازمندیم.

بدن رنجور و پراکنده شده ی فریدا در درون خود خلایی می یابد. این خلا بدن ، نشان از بی هویتی و ناتمامی من درونی ما دارد. ما نیازی به هویت های کامل و مطلق خود در این جهان نداریم. به جای من اودیپی که به جستجوی پرکردن عواطف ناخودآگاه خود بر می آید تا خویشتن را کامل گرداند با منی رودرویم که موجودیتش تنها یک ماندگاری و بقا در تصویر و در بازنمایی است. فریدا رنج بی پایان خود را که از ساخه ای متحمل شده بود به ما نشان می دهد ، اما در این بازنمایی ، او نشانه های مردانه ی رنج مسیحی/ اودیپی را با نشانه های سایبرگی تعویض می کند. اشک به جای عضله ، درون به جای برون ، ستون فقرات به جای صلیب ، دیگر این صلیب نیست که بدن را می کشد بلکه این باندها هستند که گسستگی بدن را نگاه می دارند. نتیجه نهایی کاملاً امید بخش است : بازپس گرفتن بازنمایی رنج

باختین و فرهنگ خنده آور مردمی (قسمت پایانی)

وحید ولی زاده

نظریه ی کارناوال باختین و کاستی های آن:

مطابق نظر باختین در سده های میانه مردم از طریق کارناوال که نوعی مکان-زمان مقاومت مردمی در برابر قدرت مسلط بوده، نوعی جهان بینی غیر رسمی را شکل داده اند که در دوره رنسانس توانسته است از لایه های زیرین جامعه عروج کرده و در شکلگیری جامعه جدید نقش تاثیر گذاری داشته باشد. او رمان را ژانری می داند که عناصر کارناوالی را در خود جذب کرده و در دوره مدرن کارکرد آن را بر عهده گرفته است. کارناوال تصویر فرهنگ مردم عامه است که با زندگی، خنده و چندگونگی و تنوع پیوند داشته و عمیقاً ماتریالیست است و در برابر هرگونه فرهنگ ایده آلیستی، مقدس، خشک و جدی مقاومت کرده و در برابر آن می ایستد.

گرچه ماتریالیسم عمیق فرهنگ عامه و جلوه ی آن در کارناوال را باختین به خوبی رد یابی کرده و نشان داده است اما در ارائه ی تبیینی ماتریالیستی از پیدایش و ابقای این شکل های فرهنگی بازمانده است. باختین دلالت های نشانه ها و عناصر کارناوال را وامی کاود تا به معنای آن از منظر مردم آن دوران پی ببرد. اما چگونگی شکل گرفتن این نظام دلالتی را و دلایل آن را نادیده می گیرد. او به ریشه های شکل گیری کارناوال نمیپردازد.

در همین راستا پیر زیما به مشابهنه های میان دوگونگی کارناوال و بازار در جامعه مدرن اشاره می کند. وی با ذکر پاره نوشتاری از دستنوشته های فلسفی و اقتصادی مارکس به نقش مهم ارزش مبادله در چندگونگی مورد بحث اشاره می کند. در آنجا مارکس می نویسد:

«از آنجا که پول به عنوان بیان ارزشی که وجود دارد و خود را تحمیل می سازد همه چیز را در هم می آمیزد و مبادله می کند، در حکم در هم آمیزی و مبادله همه چیزها، و در نتیجه دنیایی و ارونه، در هم آمیزی و مبادله تمام صفات طبیعی و انسانی... آشتی آشتی ناپذیر هاست و اضداد را به اتحاد وامی دارد» (مارکس، دست نوشته ها)

زیما معتقد است دوگونگی و کارناوال سازی فرهنگ، پدیده ی جامعه بازار و نتایج مستقیم و غیر مستقیم میاجی ارزش مبادله است. در نتیجه وی می گوید ممکن نیست شکل های مدرن دوگونگی حاصل مستقیم یا غیر مستقیم جشن مردمی باشد. در مورد فرهنگ و ادبیات مدرن کارناوال به بیان کنایه بازار بدل می شود. چنین تحلیلی را می توان و بایست در مورد سرچشمه های نخستین کارناوال نیز انجام داد. زیما، ۱۳۷۳)

نکته دیگر نگاه غیر انتقادی و شیفتگی باختین به فرهنگ مردمی است. اگر تصویر وی از عوام را در سده های میانه بپذیریم آنگاه جای تعجب خواهد بود که سده های میانه به

عنوان یکی از تاریک ترین اعصار تاریخ بشری مدتی اینچنین دراز در سایه حاکمیت کلیسا دوام آورد و با هیچ حرکت و مقاومت عمده ای که بنای آن را به لرزه در آورد رو به رو نشد. در واقع وی اجتماعی را ترسیم می کند که در آن حاکمان با نظام ارزشی اخروی، جدی، انحصارطلب، ایده الیست و مبالغه ریاضت جویی بر مردمانی که شوخ طبع، مادی گرا و لذت جو هستند حکم می رانند. اما ثبات و در حقیقت رکود سده های میانه با چنین تصویری سازگار نیست.

آلتوسر، نظریه پرداز فرانسوی به درستی دو دسته نهاد را برای ابقای هر حکومتی تشخیص می دهد. نهاد های سرکوب و نهاد های ایدئولوژیک. نهاد های سرکوب نهادهایی هستند که توسط آنها حکومت بر مردم تحت حاکمیت اعمال مستقیم زور می کند تا آنگونه که حکومت می خواهد عمل کنند. نهاد هایی همچون دادگاه ها، پلیس، ارتش و نظایر آنها. و دسته دوم نهادهایی که از طریق آنها رضایت از وضع موجود را در مردم تحت سلطه درونی می کند. نهاد هایی همچون نهاد آموزش، مذهب، خانواده و... این نهاد ها کمک می کنند تا نظام ایدئولوژیکی که منافع طبقه حاکم را حفظ می کند در اشخاص درونی شده و بدون نیاز به اجبار آشکار، رفتار مورد نظر طبقه حاکم شکل بگیرد.

همانطور که آنتونیو گرامشی، نظریه پرداز و فعال مارکسیست و انقلابی ایتالیایی خاطر نشان می کند هر حاکمیتی به حدی از توافق و رضایت گروه های تحت سلطه دارد و بدون این رضایت، حاکمیت ثبات و استحکامی ندارد و نظام مستقر در خطر فروپاشی خواهد بود. در نتیجه نمی توان ادعا کرد که در دوره مستمر و راکد سده های میانه فرهنگ مردم و فرهنگ طبقه حاکم در تضاد مستقیم با یکدیگر بوده و یک دو قطبی را شکل می داده اند. چنین فرضی گرچه آرمانی به نظر می رسد اما در تقابل با واقعیت های تاریخی است.

شاید این نظر گرامشی که او نیز مطالعات زیادی را در مورد فرهنگ عامه انجام داده است راهگشا باشد که فرهنگ مردم عوام را آمیزه ای می داند که از دو منبع سرچشمه می گیرد. فرهنگی که توسط نهاد های فرهنگ ساز طبقه حاکم و نخبگان فرهنگی نظام حاکم به او تزریق می شود و دیگری فرهنگی که ریشه در زندگی روزمره و فعالیت های مادی و معیشتی وی دارد. به این ترتیب گرچه مردم عوام همیشه نوعی آگاهی ماتریالیستی و زندگی باور داشته اند که نمود های آن را در اشکالی چون کارناوال به لطف بررسی های باختین می بینیم اما رویه ی گذشته گرا، ایده آلیستی و مرگ اندیش در آگاهی مردم عوام را نباید از نظر دور داشت.

باختین با مبالغه کردن درباره سویه برانداز کارناوال که سلطه طبقه حاکم را به چالش می کشد به دام نوعی پوپولیسم رمانتیک می افتد که نقش قدرت و سیاست را در بررسی فرهنگ مردمی نادیده می گیرد (۱۸۴، ۲۰۳، ۰۰۰۰۰۰۰۰).

نگرش باختین به کارناوال و نقش آن در مقاومت فرهنگی، مقاومت را از نهاد های مادی آن منتزع کرده و به آگاهی صرف تقلیل می دهد. بنابراین به نظر می رسد که باختین خود نیز به دام ایده آلیسم، که سعی در مبارزه با آن داشت می افتد. به نظر می رسد این خطای نظری ریشه در متدولوژی باختین دارد که از توجه به چرایی و چگونگی پیدایش نظام های دلالتی غافل است و با کنار گذاردن اقتصاد سیاسی، تنها فهم تفسیری پدیده را کافی می داند.

در تولید این مقاله از منابع زیر بهره گرفته شده است.

نوشته هایی از باختین در کتاب درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، گزیده و ترجمه ي محمد جعفر پوينده ، ۱۳۷۷،
نقش جهان

مقاله ي زبان، تاريخ و مبارزه ي طبقاتي نوشته ي ديويد مکنالي ترجمه ي پرويز صداقت در کتاب پسامدرنيسم
در بوته ي نقد(مجموعه مقالات، ۱۳۸۰، نشر آگه

Turner, Graeme, *British Cultural Studies: An Introduction*, 2003, Routledge

آرت کالت را می توانید در سایت های ذیل بیابید :

www.parham.ir

www.eshtarak.org

در صورت ارسال آدرس الکترونیکی خود به ایمیل نشریه (artcult@gmail.com) می توانید
آرت کالت را به طور رایگان مشترک شوید.

همچنین آرت کالت در انتظار نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مقالات ارسالی شما است.
چاپ مطالب مندرج در این نشریه در صورت اطلاع این نشریه و با ذکر ماخذ بلامانع
است.