

خروس جنگی

شماره ۱

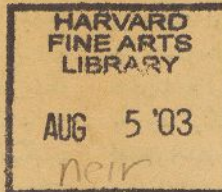
اول اردیبهشت ۱۳۳۰

سلاخ بلبلی

- ۱ - هنر خروس جنگی هنر زنده هاست . این خروش تمام صدا هائی را که بر مزار هنر قدیم نوحه سرائی میکنند خاموش خواهند کرد .
- ۲ - ما بنام شروع یکدورهی نوین هنری ، تبرد بیرحمانهی خود را بر ضد تمام سنن و قوانین هنری گذشته آغاز کرده ایم .
- ۳ - هنرمندان جدید فرزند زمانند و حق حیات هنری تنها از آن پیشروان است .
- ۴ - اولین گام هر جنبش نوین با درهم شکستن بت های قدیم همراه است .
- ۵ - ما کهنه پرستان را در تمام نمود های هنری : تاتر ، قاشی ، نوول ، شعر ، موسیقی ، مجسمه سازی ، محکوم بنا بودی میکنیم و بت های کهن و مقلدین لاشه خسوار را درهم میشکنم .
- ۶ - هنر نو که صمیمیت بادرون را گذرگاه آفرینش هنری میداند ، سراپای جوشش و جهش زندگانی را در خود دارد و هرگز از آن جداشدنی نیست .
- ۷ - هنر نو برگورستان بتها و مقلدین منحوس آنها بسوی نابود کردن زنجیر سنن و استوار ساختن آزادی بیان احساس پیش میرود .
- ۸ - هنر نو تمام قراردادهای گذشته را میکسلد و نوی را جایگاه زیبایی ها اعلام میدارد .
- ۹ - هستی هنر در جنبش و پیشروی است . تنها آن هنرمندانی زنده هستند که تفکر آنها به دانش نوین استوار باشد .
- ۱۰ - هنر نو با تمام ادعاهای جانبداران هنر برای اجتماع ، هنر برای هنر ، هنر برای تباین دارد .
- ۱۱ - برای پیشرفت هنر نودرایران باید کلیهی مجامع طرفدار هنر قدیم نابود گردند .
- ۱۲ - آفرینندگان آثار هنری آگاه باشند که هنر مندان خروس جنگی بشدید ترین وجهی بانشر آثار کهنه و مبتذل بیکار خواهند کرد .
- ۱۳ - مرک بر احمقان

انجمن هنری خروس جنگی
غریب . شیروانی . ایرانی

Aga Khan Fund

بدون شك بروز عقیده یا نظریه هنری نوی که بخواهد عقاید و نظریات گذشته را کنار زده جایگزین آن شود گو اینک منطقی و صحیح باشد و ابراز کننده گان آن بر اثر تجارب کافی و دقیقی بآن رسیده باشند چون برای مردم تازه و نا مانوس است همه آنرا نمیپذیرند و در مقابل آن دسته‌ی مخالفی که بکهنه ها معتقدند صف آرائی خواهند کرد این دسته را بصرف اینکه از گذشته طرفداری میکنند نمیشود کهنه پرست نامید زیرا جانبداری آنها از کهنه ها روی تعصب احمقانه نیست بلکه بچیز تازه عادت نکرده اند و همین نداشتن عادت آنها را از هر تازه‌ای بری کرده است ، هنرمندانی که صاحب نظریات جدید هستند و یا از نظریات جدید پیروی میکنند باید پدیده‌ی فکر خود را که بدون شك از گذشته جدا نیست و در عین حال چیز تازه‌ایست ، با روش منطقی و صحیحی تشریح نمایند . باید برای نظریاتی که مدعی هستند تکمیل یافته‌ی نظریات گذشتگان است منطقی محکم و استدلال قانع کننده داشته باشند ، زیرا تنها نوی قابل پذیرش است که مدافع آن منطق قوی و استدلال صحیح باشد ، ولی حالا باید دید هر نظریه‌ی نو و عقیده‌ی هنری صحیحی که در عین حال منطقی و درست باشد و تمام عوامل و شرایط تکامل در آن دیده شود یعنی نظریه‌ای باشد که نظریات گذشتگان را کامل تر کرده باشد ، آیا برای مردم حتی دسته‌ی خواص قابل قبول خواهد بود یا نه ؟ اینجاست که صاحب نظریه باید رژیم اقتصادی و طرز زندگی اجتماعی مردمی را که بسا آنها برخوردارد مورد مطالعه قرار دهد ، باید به بیند سطح دانش و معرفت مردم بر چه پایه‌ای قرار گرفته است ، آریاس از تلاش و فعالیت زمینه‌ی مساعدی برای درك مطالب مورد نظر پدید میاید و یا بالعکس زمینه‌ی مساعد

باین زودی ها فراهم نمیشود . حال اگر به موقعیت اجتماعی مردم ایران توجه کنیم و با دقت اوضاع را بررسی نماییم میبینیم با وضع فعلی زندگی مردم ایران چه از نظر رژیم اقتصادی و یا اصول فرهنگی و هنری (که پیشرفت و یا عدم ترقی آن بدون شك مربوط بوضع اقتصادی میباشد) هیچ گونه زمینه‌ی مساعدی برای پیشرفت نظریات و عقاید تازه و نو هنری مهیانیست ، اگر شخص وارد و دقیقی بوضع فعلی ایران توجه کند در بین تیپ تحصیل کرده جوانانی را می‌یابد که از پیشروترین تئوری اجتماعی جهان جانبداری میکنند و در موقع لزوم موبو آنرا تشریح مینمایند ولی وقتی گفتگو از پیشرفت فرهنگ و هنر پیش میاید بعللی بآن مخالفت میکنند ، و حال آنکه باتتیر رژیم اقتصادی دیگر گونی در فرهنگ و هنر جبری است و بدون شك زندگی تازه و نوبه هنر جدید احتیاج دارد ، اینجا باین نتیجه میرسیم که علت پذیرش تئوریهای نو اقتصادی و مخالفت با روش های تازه‌ی هنری اینست که چون نمود پیشرفت امور اقتصادی محسوس تر است فهم مزایای آن آسانتر و پیشرفت آن سریع تر میباشد ، زیرا بدیقانی که با گاو آهن خاک زمین را زیر و رو کرده برای کشت آماده مینماید و کار یک ساعت را یک روز انجام میدهد زودتر میشود مزایای وسیله‌ی کار صحیح تر یعنی (تراکتور) را فهماند تا کسی که از شعر قدیم خوشش میاید و از دلی دلی موسیقی ایرانی لذت میبرد روشهای نوین هنری را و حال آنکه آن دویکی وسیله‌ی کهنه و ناقص است و دیگری وسیله‌ی تکمیل یافته و پدیده‌ی زمان حال ، در اینصورت وقتی مانتیپ فهمیده و پیشرو اجتماع کشور خود را می بینیم بجهاتی که برای مردم بصیر و روشن است باید پیشرفت هنر مخالفت میکنند و در این مورد از کهنه ها جانبداری مینمایند به این نتیجه میرسیم که قضاوت آنها در باره‌ی هنر بی مورد و نادرست است و اظهار نظرشان بعللی که قبلا ذکر شد نمیتواند ملاک و ماخذی برای سنجش و داوری آثار و مباحث هنری باشد . بگفته های کسانی که هنر گذشته را با جزئی تغییر هنرنویسند و مثل آن شاعریکه فراز های نایب دار شعر قدیم را بجای دوفرازدريك سطر زیر هم مینویسد و بتیال اینکه از قیود و قواعد اوزان عروضی قدیم خلاصی یافته خود را رها شده می پندارد نباید توجه کرد ؛ اینها بفهوم هنرنوی نوی نبرده اند و بغلط خود را هنرمند نو و آثارشان را آثار هنری نو مینامند ، این دسته ها عقیده دارند که هنرمند نباید برای اجتماع کار کند (البته سفارشی و دستوری) و هنر اجتماعی هنری را میدانند که قابل فهم

همه بوده و برای همه بخصوص توده‌ی وسیع لذت آور باشد و حتی کار را بجای باریک ترمی کشند و بهمان مردم عامی حق اظهار نظر میدهند ، این عقیده یعنی اظهار نظر دسته ای که میگویند باید دید مردم درباره‌ی فلان اثر هنری چگونه قضاوت میکنند غلط و نابخاست زیرا بادلالی که ذکر شد اظهار نظر مردم معمولی که هیچ اظهار نظر تیپ فهمیده هم برای اشتباهاتی که در تشخیص آثار هنری مینمایند صحیح و منطقی نیست و بهمین جهت هنرمندان جدید انتظار ندارند که آثارشان مورد استقبال همه‌ی مردم قرار بگیرد ، زیرا اینجا موضوع پسند ماست و کوهی دکان لینیات فروش نیست که استقبال مردم عامی را بشود ملاک خوبی و بدی نوع جنس دانست ، اینجا موضوع سلیقه و زیبایی شناسی است و توجه و یا عدم توجه اکثریت بخصوص مردم عامی نمیتواند مدرکی برای اثبات درست و یا نادرست بودن يك اثر هنری و یا نظریه جدید باشد ، برای هر فرد مطلع و باسواد که با دانش روز آشنا باشد مسلم است که آثار جدید هنری بواسطه‌ی تازگی‌هایی که دارد هرگز نمیتواند يك محصول عوام پسند باشد و بدون شك توده‌ی مردم بواسطه‌ی آشنا نبودن بروش هنری آن هنرمندان قادر نیستند که آثار آنها را درك و در نتیجه از آن لذت ببرند .

حالا اینجا سئوالی پیش میآید که باید بان جواب داده شود و آن ادعای هنرشناسان و هنرمندان بقول خود جانبدار اجتماع است ، آنها ادعا دارند که هم هنرشان هنر نو است و هم مردم میتوانند آنرا بفهمند و از آن لذت ببرند ، در این صورت باید دید این معجزه بدست چه کسانی انجام میگیرد و این ادعا تا چه حد مقرون بصحت است ، وقتی بآثار هنرمندان این دسته در کلیه‌ی رشته های هنری توجه کنیم می بینیم همان هنر قدیم با همان مختصات قدیمش یعنی ادبیات دوران رالیسم نقاشی مکتب ناتورالیسم موزیک کلاسیسیسم و رومانتیسیسم بنام مکاتب هنرنو معرفی میشود ، اینجا در حقیقت مفهوم هنرنو تغییر کرده با جزئی تفاوتی هنر کهنه و مندرس هنرنو معرفی شده است . این قبیل ادعاها که بدون شك از جهالت و بی خبری مدعیان آنها حکایت می کند فقط کسانی را میتواند بفریبد که فهم و مطالعه‌ی کافی در امور هنری نداشته باشند و الا برای اهل ذوقی که حتی يك کتاب درباره‌ی هنر نو خوانده باشد تمام این ادعا

بیوسسته پذیرفته گردد، پس چگونه بشریت پیش رونده، بشریت زنده میتواند سلسله ها سال پای بند یک روش دریافت و اسیر یک سری قرارداد باقی ماند. اما از آنجا که برآستی بشریت نومیخواهد و میجوید و نومیافریند و هرگز با کهنگی هر چه می خواهد باشد سازگار نمیتواند بود گروهی که با فسون جادوی سنت پرستی بنگ شده اند محکوم بنا بودی هستند و هم اکنون بسیار ندرند گانیکه بدخمه مردگان درون میشوند و اثرهای آنانرا چونان گنجینه های موزه ای بررسی میکنند و فراشان فراموشخانه هر بامداد گرد و غبار از ایشان میزدانند تا نو آینه گان و باستان شناسان بر بررسی این کهنه بتها توانا تر گردند.

زیبائی از آن زندگی است - زندگی باین مفهوم: جنبش همیشگی و دگرگونی پیوسته، خواه بسوی مشخص، که تا حدودی بی پایه است، و خواه هر سومی - دریافت زندگی دریافت هنر است. هنر هرگز از حیات جداشدنی نیست و جنبش حیاتی واقعیت هنری را چون انگیزه ای همیشگی با خود و در خود دارد. تکامل و پیشرفت جهان بینی بشری همگانی است و در پیشرفتی که ما بآن نسبت میدهم و جنبشی که دریافت ما احساس میکند همه پدیده ها چون مجموعه ای پیوسته و جدا ناشدنی تحول میپذیرند و در هر باره زمان یک هم آهنگی مبهم و بسیار نا آشنا (اگر ساده نگریسته شود) در میان نمود های مختلف فرمانروائی میکند. با تغییر جاودانی و پیوسته پدیده های هستی، همه چیز، حتی نمود های وهم و خیال (که گروهی آنرا با شتاب از جهان خارج وارسته میدانند) دستخوش تبدیل ابدی هستند و هر «آن» با آنکه تمام «آن» های گذشته را در خود دارد از آنها جداست و واقعیت دیگری را که از چشم انداز دید بشری

نوثر، کامل تر و زنده تر خود مینماید بیان میدارد. هر «آن» «آن» های گذشته را محکوم بکم داشت میکند و وجود خود را شاهد کم داشت آنان مینماید. سیر تکامل، تند یا کند، در همه رشته ها سیلان دارد. از هر سو که آنرا تعبیر کنیم جنبش تغییر جاودانی پا بر جا است. در پذیرش سیر تکامل این گفتگو پیش خواهد آمد که اگر بشر غارتشین نمیتوانست بر ما داوری کند آیا او نیز ما را کاملتر از خود مبینداشت یا این ما ایم که خود ستائی میکنیم و او را ساده و نادان مینامیم؟ در این داوری نتیجه هر چه میخواهد باشد یک اصل از آن جدا ناشدنی است و آن نو شدن جاودانی و فرا جستن بریده ناشدنی توها بر کهنه ها است. در هر حال این جنبش پهناور که همه را در خود دارد با هم آهنگی یکنواخت و شکست ناپذیرش همه را چون همبسته ای لفظ زنده میفلطاند و هر تکه این هم بسته را، چونان تکه های دیگر و هم پای آنان میراند، هنرنو همانند فلسفه و علم نو، زاده روزاست و عالیترین نمود و یا باید گفت عادی ترین نمود بشر امروزی است.

امروز بشریت. بسوی ماشینی شدن پیش میرود و شاید دیر یا زود جهان بماشین سپرده شود و جوشش درونی و آفریننده مغزها بنمود های پا بر جا، بریده شده، و نابشری ماشینها سردی پذیرد. اما هر اندازه خواست بهتر زیستن نمود بیرونی بشریت را بسوی ماشینی شدن میکشاند، بهمان تندی رویدادهای درون تفکر بشر از خود کار شدن دور میگردد و برای بوجود آوردن چیزهایی کاملتر و آسودگی بخش تر از فضائی که آنهارا در خود دارد بیش از پیش دوری میگیرد از نظر نمود پابرجا و جنبیده آن چنان ناآشنائی ژرفی در علم گسترده شده است که دید دیده های ناآموخته و تازه وارد

را که از دریافت آن ناتوان است، آشوبی سرگمیچه آور فرا میگیرد و حتی نیروی بر خورد با آنرا از او میزداید. هنر، که نمودی است از خویشتن هنرمند، از آنجا که تنها از درون او سرچشمه میگیرد تا آنجا که آفرینش هنرمند توان داشته باشد، چیزی از من او را، در زمانی داده شده سکون میبخشد و بنا بر انتخاب میاندار این دگرگونی بردستگاه بر گزیده اش استوار میگردد - هنر بدون هیچگونه واسطه ای بهمان روش و از همان سرچشمه ایکه علم بوجود میآید آفریده میشود - نوع هنر و علم یکی است و تمام نیروی آفرینش بشر در هر دو یکسان دست دارد هنر و علم در هر دوره نماینده توانائی مغزی بشر آن دوره است، هر چند که در آن دوره آن چنان که هست دریافت نشود و پذیرش نیابد. یکی بودن سرچشمه علم و هنر و یکسانی نیروی بکار گرفته در آفرینش آنها هر گز یکی بودن هدفشان را نمی رساند و حتی در این مورد راههای مخالف میبایند. هدف علم، هنگامی که از بیرون نگریسته شود، کوشش در آفریدن و ساتائی است آسایش بخش تر در راه به زیستن بشر، هنر هرگز خواست اثبات چیزی و بوجود آوردن پدیده ای مفید را (از نظر خواستهای ماشینی اجتماع) ندارد. هنر تنها برای ارضای لذت هنرمند آفریده میشود و هنرمند در همان هنگام که بآن دوستی بسیار میورزد آنرا بکنار میزند و در جستجوی تازه تر میرود تا خواهش لذت خواهی درون را، که هر آن در تغییر و جنبش است، بر آورد و جز این، جز دریافت لذت برای خود، هدفی دیگر بر او فرمان نمیبراند: برای هنرمند همه چیز تنها دست آویز نمایش هنر اوست و هرگز بیند اخلاق و اجتماع و سنت های باستانی تن در نمیده، و حتی اگر نمود های هنریش، نا بخودانه، مفید و یاد ر بند اجتماع و سنت ها شناخته شد، بر او گناهی نیست

و خواست او در کار نبوده است. زیرا هنرمند در جای نیماستد و با جنبشی همیشگی «آن» های پابرجائی را که آفریده است بدرد میجوید. هنر امروز از نوع علم امروز است. همانندی دوری طبیعی علم و هنر از اجتماع امروزی و یا از میانگین دانش بشر امروزی، روشن تر از آنست که حتی همان اجتماع، آنرا نپذیرد - دانش اجتماع چون اجتماع دانش هاست مگر در مورد یکسان بودن دانش فردا هرگز بیایه دانش های افراد بسیار ورزیده نمیرسد و روشن است که از دریافت پدیده های این دانش ها نیز ناتوان است. اجتماع نمیتواند و نباید که بتواند هنر و علم نورا دریابد. این ناتوانی او را بیایه سرائی، بهتیمت زدن، و حتی بوضع احقانه ای بمحکوم کردن میکشاند و آن چنان هیاهو و هرج و مرجی براه میانندازد که حتی هوار کر کننده خود را باز نمی شناسند و بخیالش چنان میگردند که این تهمت ها نیز از سوی داننده های بسیار ورزیده است. این سیلان اتهام همیشه جریان داشته است و بوچی آن نیز بر همان اجتماع، پس از گذشت زمان، آشکار گردیده است؛ و باز هم در زمان پدیدار شدن این آشکاری اجتماع گنجهکار بودن خود را در نمی یابد و خیال میکند این احقمان و نادانند که پدیده هنری مورد گفتگورا در نیافته اند و حال آنکه این همان دانش اجتماعی است که ناتوان از دریافت هنر و علم نواست و هم اوست که آنها را متهم بافسار گسیختگی و عصیان و نادانی میکند! اما بر تو بیرون از این نبرد قراردادها، هنرمند بسوی دریافت خویشتن خویش، بندها و سدها را در هم میکشند و بی آنکه حتی ژرفی دوری خود را از فضای دانش اجتماع دریابد پیوسته نومیآفریند و نومیجوید و با رشته ایکه از رگها و اعصاب خود یافته است از کوه های پابرجا و خود پشند بالا تر میرود هنرمند

آگاه باشد یا نه، میخواد و میکوشد خود را دریابه، خویشتن خود را بنمایش در آورد، با برجا سازد و آنرا بسوی کمال یافتن بجهاند. اما از آنجا که دسترسی او بخویشتن جنمنده، با انتهای خویشتن، بذات هستی خویشتن و پذیراندن تغییر هائی آنچنانکه او خواهد، برایش محالست، همیشه با «آن» های مانده در کشمکش است و بزودی پس از پایان پذیرفتن نمود های خود آنها را ناکافی مییابد و عشقیکه سوزان ترین کینه هارا در بردارد بر او دست میافکند (و گروهی از دین ها خدا را چون هنرمندی توصیف میکنند که هنوز نتوانسته است خواست خود را آنچنان که باید بنمایش آورد، و چون دریافت لذت عنان گسلی میکند این سرگردانی و ناامیدی دامه دار او را دستخوش خشم میسازد و نمود های مالیخولیائی و جنون آمیز از خود برون میدهد) در آستانه این جوش سایند و جگر خوار هنرمند دچار عصیان میگردد و برای یافتن دست آویزی تازه که (شاید) بنمایش خواست او توانا تر باشد زندان سنت هارا در می یابد و برای رهائی از آن پیش می آغازد کوره راهی ناخن میترشد و تا آنقدر که گریزش ممکن گردد آن را میشکافد. و در هنگام بیرون خزیدن از شکاف لذتی بی پایان او را فرا میگیرد و توهم جاودانی بودن خود را بر او چیره میسازد - اما هنرمند پس از گذشت اندک زمانی خطهای اندوه آور کهنگی را بر چهره او میخواند و بسنت گرانیدن او را از لحظه ای بلخظه ای مییابد و باز احساس میکند که این دست آویز نو نیز آنچنان که باید توانا نیست.....

هنرمند بسوی دست یافتن بدرون و نمودار ساختن خویشتن خویش دست آویز هائی میآفریند، و این دست آویز ها که هر آن در تغییرند هنر هنرمند را بر

خود و با خود می نمایانند و با وجود خود نابودی خود را بیان می دارند و بر اثر پابرجا ساختن پاره ای از نقشهای بازیگر جهان و هم هنرمند او را بخود میکشند، و از آنجا که نقش های پابرجا از نمایش آن چنان بازی که هنرمند میخواد و دریافته است یعنی از نمایش هنر او ناتوانند کینه ای شکننده در او میآفرینند. و این جهش دوستی و کینه هنرمند را هر چه بیشتر بسوی درون بر میگردد و کم و بیش دست آویزهای بیرونی را پس میزند. دگرگونی همیشگی که در سراسر هسته زیست سیلان دارد مفاهیم نامگذار بهارا نیز چون دیگر رویداد ها ناپایدار می- سازد و با گذشت زمان درون پوسته نام هارا دگر میکند: همچنان که بشر هر دوره پدیده عائی سراپانو (هر چند بسیار نزدیک به پدیده های گذشتگان با خود دارد، همانسان از مفاهیم نامها نیز محتوی دیگری که هم آهنگ زمان باشد ازاده میشود.. زبان، در همه نمودهای خود، حامل دانش و کنش ما و واکنشهای ساده و آمیخته آنست و در بردن و نگاهداری این بار هرگز دانسته های قراردادی گذشته را که اکنون بی ارزشند بر دوش نمیکشد، بلکه تنها نمایاننده سنگین ترین نمود میتواند باشد. وزن مفهوم بر نیروی گویائی آن استوار است و چیز را که او باید بنمایش آورد بدون اندک سکون در جنبش و دگرگونی است و نیروی گویائی مفهوم نیز برای آنکه توانا بر بیان رویداد های خواسته شده باشد دگرگونی میپذیرد و مفهوم و نیروی گویائی آن بر اثر دگر شدن دانسته ها و قراردادهای باجوشی همیشگی جای به توانا تر میسپرد و هر آن در پشت شکل بیرونی کلمات و نامها مفهومی نو تر و دامنه دار تر خود نمائی میکند. این تغییر مفهوم تنها پیرو زمان نیست و با مکان

نیز بستگی جدانشدنی و پیوسته ای دارد که بانمود هائی روشن تر و تند پیداتر بدید میآید. دگر شدن مفهوم با مکان از نوع بینهایت کوچکهاست و در هر جهش بسیار اندک مکان نیز خود نمائی میکند و پدیده های مفهوم در گذر بر راستهای آن باتندی شکفت آوری دگرگونی میپذیرند. تا آنجا که در فاصله های زیاد همه چیز در آنها شکلی دیگر میگیرد و باز شناختن و نسبت دادنشان بکلمات گذشته امکان ناپذیر میگردد.....

اما زمان در فرمانروائی عمیق و آرام خود در سوی دیگری مفاهیم را دگرگون میسازد و همانند رویداد هائی که در فضای بینهایت بزرگها هستی مییابند آنها را با هستگی ولی از بن تحول میپذیراند. زمان که در جنبش خود بشریت را بدنبال میکشد و همیشه زیست را به سیلان وامیدارد (و با همیشه زیست که در درون گذرگاه زمان سیلان مییابد) مفاهیم را همراه دیگر پدیده ها میراند و همان نان دگرگون میسازد و این هم آهنگی انتهای ترین و پایدار ترین جایگاهی است که بشریت، در آنجا که بخواد فرزند روز باشد، بر آن میتواند استوار باشد و خویشتن خود را با شناسائی درون اصیل هر مفهوم دریابد.....

از آنجا که زیست در جنبش همیشگی است و در واقع جنبش همیشگی در هر نمودی نمایش زندگی اوست. مفهوم نیز چون دیگر پدیده ها سراسر پازنده است و جوشش و جهش زندگی را در خود و با خود دارد، و میتواند نمایش چیزی زنده باشد. و هنگامیکه در دریافت خویشتنها و رفتن بوادیهای درون بزبان و نمود های آن نیاز افتاد این عامل جاندار خود نمائی میکند و برای ره بردن بجایگاه جانها و آفرینش یافتن زیباییهای تازه تر در هنر و روشهای منطقی تر در علم دریافت درست و گذشتن از آن گریز ناپذیر است.....

در پشت دیواره نامها رمزی نهفته است که از راه شناسائی و حس کردن زمان و مکان میتوان بر آن دست یافت ولی از آنجا که مکان همیشه با زبان در دگرگونی است و هرگز نمیتواند از سیلان زمان بگریزد، تنها با حس کردن زمان مفهوم زنده و اصیل نامها دریافت خواهند شد و جوش زندگی در آفرینش ها آشکار و در کار خواهد گردید.....

و از آنرو چون تنها هنرمند است که بر مفهوم انتهای پدیده های آگاهی دارد تنها هم اوست که میتواند آنان را نامگذاری کند. انگیزه درونی او نمودی بادست آویزی شناخته شده بنمایش می آورد و بسیار ممکن است که در جهان نامگذارها نامی جز آنچه هنرمند خواسته است بر این دست آویز گذارده شده باشد ولی نامی که هنرمند بر میگزیند بایسته ترین نام رحتی تنها نام پذیرفتنی است. فرهنگ سنت ها هر چه میخواد بگوید و هر نامیکه میخواد بگذارد: او را در این جنبش پیوسته و جاودانی جایگاهی نیست و تنها فرزندان زمان میتوانند بر پدیده های زمان نامهایی در خور آنها بگذارند. جهان نواز آن هنر نو علم نواست و تنها پیشروانند که در زمان خود زندگانی می- کنند.....

هنر نو، از: هوشنگ ایرانی

انتقاد:

هایده از جهانگیر تفضلی

مقاله ای در روز نامه ی ایران ما بقلم دکتر مهدوی در باره ی کتاب های پدید آمده بود. هر آدم با اطلاع از خواندن این مقاله و مقالاتیکه در روز نامه خود آقای تفضلی در تحسین کتابش مینویسند متوجه میشود که این آقایان یا خودشان آقدر بسی اطلاع از هنر و ادبیات هستند که اینگونه نوشته ها را هنر می شناسند و یا وارد هستند و واقعا بی خبری محیط به آنها اجازه داده است که روی دوستی با نویسنده یا اغراض دیگر چنین کتابی را اثر هنری بدانند. در این مقاله ای (به حساب انتقادی) نوشته شده است: «از این که دوباره این کتاب چاپ شده است معلوم میشود خواننده کتاب در ایران زیاد شده است زیرا با این که عبارات آن خیلی روان و ساده است روی هم رفته کتاب مشکلی است که بدر خوانندگان متوسط نمیخورد و کسانی که از ادبیات اروپائی و جهانی بی اطلاع باشند بنظر من از خواندن های پدید چیزی دستگیرشان نخواهد شد.» باید از این جناب مداح پرسید که آیا فهم طریقه ی خانم بازی یا حقه بازی های پوسیده ی زندگی اشرافی هم اطلاع از ادبیات جهانی لازم دارد؟ چیزی شنیده اید که درک آثار ادبی جدید بدون اطلاع از ادبیات دنیا میسر نیست. اما این آثار امثال کتاب های پدید نیستند. چاپ دو مرتبه این کتاب هم هیچ تعجبی ندارد. زیرا محرومیت های جنسی در محیط ما بقدری زیاد است که مردم از هر وسیله برای تسکین خود استفاده میکنند و انصاف باید داد که کتاب های پدید بمنوان این وسیله خوب از عهده بر آمده است.....

غ

هان ؟ چاهسار مشرقی ؟ باز ازمن چه میخواهی.....؟
 تو خوب میدانی که دیگر طعمه‌ای که بدرد تو بخوره ندارم .
 شب و روز چشمهای دریده تو دورا دور من گردش کرد و با
 شعاع جادویش تمام مس‌هایی را که با خون خود طلا کرده
 بودم از من گرفت و بلعید . زمان دوری است که تو گریه‌ی مکار
 همه جا در کمین من های من نشستی . تمام آنها را در شکم سیاه
 يك چاهسار مشرقی دفن کردی . دیگه چی میگی ؟
 این صورتهای سنك شده که هنوز رنگ خاکستر نگرفته‌اند، این
 بال‌های طوفان، این روح‌های داغ که در عمق تو کم کم
 در خاموشی میافتند ، همه‌ی اینها از من بوده‌اند . این شمشیر
 هائی که هر يك فرمان روزی بوده‌اند . هزاران از این شمشیرها
 اکنون در زنك و غبار گذشته موج میشوند . این شمشیرها همه
 من هستند . اصلا من ، یعنی این شمشیر تیزی که خون جدالها از
 نوک آن میچکد .

پس تو چاهسار مشرقی ؟ حالا که شناختی دیگر منتظر چه هستی ؟
 چرا در کنار من این دره‌ی پر نشیب ظلمانی را آرام و بیصدا
 آزاد گذاشتی که يك بند بمن خیره بشه و من دوتا چنگال بزرگ
 راهمیشه در ته آن ببینم با تو هستم چاه‌عاقل؟ چاهسار متین فکوره؟ دیگر
 منتظر چه هستی . منو بگیر ببر میان همان تیغ‌ها، میان شمشیرها و صورت
 هائیکه هنوز خاکستر نشده‌اند ، ببر در انبوه من هسای خودم
 دفن کن . بکی بگم . کی از من میدیره که دو تا چنگال بزرگ ،
 آتقدر بزرگ که قدرت در هم شکستن دنیاها را داشته باشد ،
 همیشه در ته يك دره‌ی خالی منو تهدید میکنه و هسی میگه :
 اینور چاه ، اونور چاه .

چاهسار مشرقی ؟ یادت هست اون شب طولانی ، شبی که
 شاید سایه‌ی يك عمر توی آن لنگزید ، در اون شب این چنگال

عظیم راهزن اطلسی منو از دستم قاپید و نفهمیدم تو کدوم چاهو
 چاله‌ای سربه‌نیست کردی؟ من اون راهزن اطلسی رو، بس از بیست عمر بی
 دربی از میان يك بانك اذان ظهر پیدا کرده بودم . بیست عمر هر
 روز هنگام ظهر باین بانك گوش دادم و بدنای دورا دور عجیب،
 بآن ور دیوار های دو هزار ساله چشم دوختم . رفتم توی
 تصویرکاشی‌ها . بالای مناره‌ها و گنبد‌ها غلتیدم . از شبکه‌های
 فولادی بازار های دور داخل شدم . درخم گردنه هائیکه صد ها
 سال بومی‌ها عقب يك دستبند لعل میگشتند و زمین وزمان را بستی
 میکشیدند گم شدم . با تمام مار های سرشناس بیابان های خشك
 از حرارت آفتاب آشنا شدم ، تا عاقبت این راهزن اطلسی را
 بچنگ آوردم . میدونی که من از ابتدا همیشه عقب يك راهزن میگشتم .
 جز راهزن هیچکس نمیتونست با من بسازه . با افسانه‌ی راهزن‌ها
 بزرگ شده بودم . از همان روز های بچگی بهمراه آنها ، شهر
 و دیار هائی را زیر پا در کرده بودم که نام و نشانی از آن
 هائست . بدون آنکه خود بدانم یکمرتبه گم میشدم و از چادر
 راهزن‌ها سردرمی‌آوردم . آن‌ها بمن یاد دادند که باید همیشه
 عقب يك راهزن اطلسی بگردم . منم گشتم و از موج يك بانك اذان
 ظهر آرنی پیدا کردم .

اما گوش چاهسار مشرقی ؟ راهزن من زبیر دست ترین
 راهزنان دنیا بود . او همه چیزش راهزن بود . دست‌ها ، پا
 ها، سر ، بدن، همه‌ی پیکراطلسی او که آتش سرخ از آنها
 میبارید همه بنوبه‌ی خود راهزنان بزرگی بودند . راهزنانی
 که همیشه فریاد میزدند بتمام گوش‌ها میگفتند که ما راهزن
 هستیم . تا یاد دارم تو چاهسار مشرقی چقدر از این راهزن‌ها را،
 شکلی آنها را ، صدای آنها را از من گرفته‌ای . پس دیگر من با
 چه کسانی زندگی کنم .

چیز هر بریده‌ی شب شکن يك راهزن خیره سر که صدای
 دوره‌ها و قومها را در خود نهفته داشت ، هیچ چیز قادر نبود
 این قصه بی شور دور و دراز را بهم بزند . راهزنان آتش‌رنگ
 کجا هستند؟ چرا تمام شما در پشت يك باروی نمیدی روی پوشانده‌اید.
 مدت هاست که آشوب کرنای شما را نمیشنوم . مگر نمیدانید که
 بال‌های پیر با چه تیرنگ و افسونی ، شب چند صد ساله‌ی ما را
 با قصه‌های ترمه‌ای زینت میدهند. در فرمان‌روائی این شب طولانی است
 که همه چیز رنگ سیاهی و در ماندگی میپذیرد. هیچ صدائی نیست. خاموش
 ی نوا . جز بچ بچ توطئه‌ی فرمانداران شب، این شب زاده‌های

چرکین که بامیخپهای گداخته روح‌ها را میسوزانند.....
 ولی در میان این صدای بچ بچ و بوی سوزش جانها ، کمی
 دور ، صدای بر اضطراب و شتابگر مس‌ها هم شنیده میشود .
 این فرمان تاریکی بس ، با ضربه‌ی چوب‌ها و تیرها ، سرها و
 دندان‌ها ، بر جدار دنیای مسی میخورد ، در دل خاموش يك شب
 چند صد ساله میشود ، بعد در شکل ملیونها پنجه‌ی از بند گریخته ،
 این رنگ آلوده‌ی شب را از چهره‌ی آسمان ، از پهنای زمین ،
 از صورت مردمان میکند و لگدمال میسازد.....
 چاهسار مشرقی ؟ در این هنگامه توجه خواهی کرد؟.....
 من یکبار دیگر بدون تو چنگ میاندازم . تمام شمشیر های
 خودم را ، صورتهای خودم را ، راهزنهای خودم را که از آنها
 يك تل مرده درست کردی بیرون میریزم و در کف کوره های
 آتش میسوزانم . دیگه نمیخوام یادی از تو چاهسار مشرقی در من بجا
 بمونه .

چاهسار مشرقی

خانه ، خیابان ، شهر . کشور ، دنیا ، همه زندان . دوست
 زندان ، معشوقه زندان ، خودم زندان . باید از این زندان‌ها
 فرار کنم . این دیوارهای فولادی ، آسمان نمیدی . این تپه‌ی شن .
 آهای تپه‌ی شن؟ . . . بگو چرا منو زندانی کردی؟ این بیابانگرد
 وحشی رو از میان آدمها ، از زندگی مردم آرام خارج کن .
 بگذار بره در بیابانها با غول‌ها زندگی کنه . اصلا برتابش کن
 بفضای وسیع نیستی . بین ، درست وحشی . ساطور دسته ، چشم
 های سنك چشماقش میخواد این دنیای نمیدی رو آتش بزنه . نگاه
 کن. قدش داره بلند میشه میرسه بآسمانها ، سرش از آسمان هم
 بیرون رفت . صبر کن . لحظه‌ای دیگر کوچک میشه ، میاد تو
 دست‌شهای تو، توی جیب‌ها، لای کتابها ، وسط مردم . بین درست
 يك بته تیغ شده ، بدستها و چشما فرو میره . همه جارو سوراخ
 میکنه . آهای تپه‌ی شن؟ . . . بیدار شو ، يك وحشی میخواد از
 زندان فرار کنه . چرا خاموشی؟ . چرا صدات در نمیاد؟ . من دیگه
 نمیتونم تو این دنیای نمیدی ، در میان این آدمهای کروکور نم
 زندگی کنم . بمن بگو تاکی فریاد نزنم . ساهاست کار های
 تورا تماشا میکنم . تو تپه‌ی شنی اینجا يك آسیاد درست کردی که آدمها
 را آرد میکنه . يك عمره صدای خرده استخوان‌ها را میشنوم و

صدام در نماید. هر جا با میگزارم آرد آدم پخش شده. تمام دیوارهای زندان من پر شده از فریاد هائیکه بزنجیر کشیده شدن. فریادهائی که روی دیوار و زمین میخکوب شدن. سو حيله گر مکار، تمام صداها را کشتی. از وقتی که زمزمه‌ی آسیای تو بلند شد، همه‌ی بانكها غروب کردند، همه‌ی مردها غروب کردند. تو با این آسیای دل سیاه سیل خون راه انداختی. اسم من وحشی است. اما این آدمهای عاقل که دور تو نشستن با آرد آدم نون میبزن، انیا رو چی میگي؟ این آب زلال روشن که تو گل کردی و ماهی‌های زبان بسته توش جون میکنن، اینارو چی میگي؟ حق با تو است. آن‌ها عاقلند. انیا آدمند. اما این وحشی رو درست بشناس. ساطور دستشه. تا آسیای تو رو سرنگون نکنه دست بردار نیست.

هر قدر کنار تو بی صدا نشستم. با تو، با يك تبه‌ی شنی كنگ لال يك و دو کردم، فایده نداشت. من از دسته‌ی عاقلها نبودم، از همون اول هم جز يك وحشی چیز دیگری نبودم. خودمو درست میشناختم. میدانستم که آرام، با زبان خوش حرف‌زدن کار من نیست. اما میدونی کار من چیه؟ کارم اینه که از این پوشش پوسیده‌ی بید خورده‌ی ای که تو بمن پوشوندی، برای اینکه منو قاتی دیگران کنی، قاتی شن‌ها و آدم نمدی‌ها بکنی بیرون بیام، درو بیکر این زندان خفهی نمدی رو درهم خرد کنم. آنوقت بدل تو. بقلب تو، آنجا که مرکز نیرنگ‌های هستی است چنگال فرو کنم، تمام شن‌ها را بهم بیزم. بعد با يك خیز از حصار این دنیای نمدی بیرون بپرم. اینجاست در پرده زندگی کردن بس نیست؟ روی هر کلام يك پرده روی جنبش‌ها کسردارها و کشتش‌ها تمام پرده افتاده است. اما شهر پرده‌ها جای من نبود. تربیت این شهر قانون زندگی کوهها و صحراها را قبول نداشت. من بیجهت مجبور شدم ساطورمو دور بیندازم. چنگال‌های وحشی مو، همین چنگال‌هایی که الان میخوام با اونها قلب تو رو سوراخ کنم با هزار درد سربپوشونم. من مجبور بودم فریاد نزنم، صدای من رفیق سنك فلاخن بود، اون وقت میگفتن این وحشیه. زبان من زبان آن مرغ وحشی بود که دم مرگ هم اگر کسی باو نزدیک شد با چنگال چشماشو در میاره، باهمه‌ی اینها اینجا سعی کردم زبان کلاغ یاد بگیرم، برای اینکه سروکارم فقط با کلاغ‌سیاه‌های لب‌دیوار بیخچال بود.

دختری از شهر پرده‌ها خاطر خواه يك ساطور شد. ولی ساطور کجا و پرده. ساطور برای این ساخته شده که با تیزی برنده‌اش جگر دنیای نمدی رو بشکانه. آنقدر با گستاخی خودشو بسنك‌های ظالم این آسیای آدم آردکن بکوبه که تا دیگه بوی توتك خمیر آدم بمشام کسی نرسه. پرده‌ی حریر نرم ناز میکنه. خودش را با نیرنگ و فریب روی این دنیای نمدی، روی این زندگی‌ای که از صدای يك نواخت آسیای آدم آرد کن آب خوش از گلوش با این نیرنگ می‌کشه، تا از اون يك شهر پرده‌ها بسازه. آئینه قدی عظیم تو دنیائیکه همه چیزش از نمد ساخته شده بود، بچه دردمیخورد؟ نمد احتیاجی بدیدن شکل خود نداشت. اما آئینه هم نمیتونست از نشون دادن دست برداره. نشون میداد و کم‌کم زبان آدم یاد میگرفت. فریادها را در خودش خفه کرد. خوی وحشی ساطور بودن را کنار گذاشت. روی صورتش، روی تیغ آئینه‌ای که همیشه در آن يك پیکر بلند اهل صحرا با يك تبه‌ی شن گلاویز بود پرده انداخت. اما دیگه نمیتونست بحشاش سورمه بکشه. نمیتونست عروسك روی دایره‌ی مطرب دهاتی بشه و همه رو بخندونه. در مردمك چشم‌های وحشی او همیشه تیزی يك ساطور میدرخشید. اینورچاه، اونورچاه. چاه‌های مسخره‌ای که همیشه جنبش عاجزانه‌ی بوسه در کنارشان پیدا است. من کفتر چاهی نبودم که بتونم تو این چاه هازندگی کنم. قلب چاه جای زندگی ماره و شما چاه‌های بیچاره که گاهی خود را فراموش کرده، دهن باز میکنید و تمام اهریمنانی را که فرمان روی ظلمت هستند بیرون میفرستید، شما فقط عقب مار میگردید. يك مار رنگی، يك مار نرم که جلوی پای شما، تو خاک‌ها بلفزه. کلوچه بزنه و با هزار نیرنگ بره تو قلب چاه. این کاراز يك وحشی که سرش از آسمان بیرون رفته و بی مهابا بصورت تپه‌شن چنگ میاندازه برنماید. اما این خطا از خود من بود. من که نمیتونستم مار بشم اصلا چرا میون شما موندم. ولی منم تقصیر نداشتیم. او که مثل شما تاب بوسه‌ی ساطور و نداشت، او منو بچرگه شما هوارد کرد.

بوسه‌ی ساطور خیلی وحشتناکه. ممکنه خون راه بیفته. اما این بوسه‌ی زندهاست. بوسه‌ی مردانی است که جوشش زندگی از آنها يك ساطور برنده ساخته است نه بوسه‌ی مردم نمدی ساطور

سالهاست که صدای جدال پنجه‌های فولادی دنیا را با دیوار سربلك کشیده يك برج چینی میشنوم. نمیتونم بگم این دنیاچه شکل و صورتی داره. فقط همیشه از پشت دیوار این برج خش‌خش پنجه‌هایی را که روی دیوار چینی چنگ میاندازه شنیده‌ام. در تمام گوشه و کنار زندگی هنگام بیداری و خواب، روی صورت و زبان نمدها، میان این خرمن عظیم کاه که آب گل‌آلودی آن را بسوی آتش میکشاند، همه جا این برج سربلك کشیده‌ی چینی را میدیدم. در پشت دیوارهای سنگین این برج کهن رازی نهفته است که همه از افشای آن بیم دارند. هر کس زندگانی خود را بگوشه‌ای از آن بسته می‌بیند. اصلا انگار برای آنها معنی حیات چیزی جز این برج چینی نیست. پدران آنها، اجداد قرن‌های گذشته‌ی آنها، همه این برج را پرستیده اند. همه اسیر این دیوار سرد و کدر چینی بوده‌اند. عشقها، خداها و وطن‌ها، در میان این دروغ عظیم نهفته و محفوظ مانده‌اند. تمام مردم دنیا نگهبان این برج چینی هستند. نگهبانان اسیر! بشکنیم این دروغ چندین هزار ساله‌ای را که در تمام دقایق روز و شب برای يك آسیای خونخوار آذوقه میفرستد. آ‌های نگهبانان اسیر!... باشما هستم. در تاریکی در روشنائی پیدا کنید این زنجیر ظلمت را که از این تاریك يك برج قدیم برگردن‌ها و پاهای شما استوار گشته است. به که میشود گفت؟ کیست که به این راز عظیم شکننده پز ببرد که جهان عقابهای آزاد در زیر قانون ظالم يك برج چینی به کند و زنجیر کشیده شده است. دنیای من بیخود و وحشی نشد. بیجهت ساطور بدست نگرفت. گوش کنید. صدای او، بانك يك دنیای وحشی است که از بن‌چاهسار این برج چینی شنیده میشود. مرده‌ای در گور زنده شده است. فریاد او جانوران را از حرکت باز میدارد. به آنها میگوید: شاهم بدانید که يك مرده از بین اجسادیکه فقط با خیال زنده بودند زنده شد. دیوارهای گور خود را به آتش کشید، و در زمین گورستان زنك يك زندگی نورا بصدا در آورد. اما این نگهبانان اسیر، انگار همه مرده‌اند. همه در زیر سایه‌ی دق آور يك برج چینی قدیم جان داده‌اند.

برج چینی

هنر بشر بدنبال بیان درون از راه فرم اندامی - آرایشی است و دگرگونی پذیرفتن این روش گفتگو زمانی سنگین و عمیق در پی دارد . بالت امروز سه راه بازگویی و آمیختن جدا از یکدیگر را در بردارد که هر کدام برای خود روش و فرمی ویژه دارند : دنباله بالت کلاسیک که با رسیدن باوج روش مفهوم را از دست داده است و جزاشکالی لال چیزی در خود ندارد ، برزخ میان بالت کهنه و نو که میکوشد با یکبار گرفتن روش دستوری و تکامل یافته بالت کلاسیک فرم نورانی نمایش دهد و بیان درون بشر امروز را بازبان کلاسیک بیامیزد ، و بالت نو که باروش و فرمی نو زاده امروز توانا ترین بیان هارا مینماید و بحق حیات هنری تنها از آن اوست . در این جنبش ، که فرانسه ، اروپای مرکزی و ایتالیا سران آنند ، بالت‌هایی از هنرمندان روز چون فوکین ، فن لابان ، دیاگیلف ، نیژینسکی ، ایزادورادانکان ، نیژینسکا ، سرژلیفار و .. ، هنرمندانی که آفرینش هنری زمان را در دریافت درون درک کرده اند و در آن هنگام که در پدید آوردن بالت دست داشته اند هنرمند روز بوده اند (و گروهی از آنها هنوز هم توانایی دریافت زمان را دارند) با شرکت آهنگسازانی مانند استراوینسکی ، دبوئی ، ساتی ، درفالا ، اوریگ ، میلو ، دوکلسکی ، ریتی ، لامبر ، پرو کوفیف ، شوستاکوویچ ، خاچاتوریان و ... و تقاشانی چون میرو ، ارنست ، دوفی ، پیکاسو ، راولت ، ماتیس ، بوشان ، اوتریلو ، براك ، شانل ، لاورنس ، روریش ، ماسن ، دی شیریکو ، چلیچف و ... بنمایش آورده شد . زود این بالتها بسیاری از سنن گذشته شکسته گردید و توانایی بیان این رشته هنری گسترش شکفت آوری یافت ، و اکنون در دوره ای پرتوانی و مبهم پیش می رود و هنوز گفتنی بسیار دارد بی آنکه امکان شناسایی زودرس و

درست بالت در این فضا وجود داشته باشد در گذارهای مد زمان بتوانایی آفرینش بالت و آنچه که دیگران توانسته اند از آن بدست آورند خواهیم پرداخت . داستانی که خراهد آمد از دو تاریخچه بالت اثر دو انگلیسی گردآوری گردیده . کمبود بسیار دارد . و تا از میدان صفحه ها فراتر نگذرد بخلاصه پرداخته شده است : بالت درباری در تحول خود بتندی دگرگونی میگرفت و در حالیکه از دیدگاه مفهوم بسوی پیچیدگی و ابستراکسیون میرفت حرکات و اشکال آن بسوی هندسی شدن متمرکز میشد . در این تحول فرم‌هایی پدیدار شد که از سوی توانایی بیان وابسته و در بند اصول زیبایی شناسی بالت درباری بود . در آنجا سنگینی دریافت روی بینش استواری داشت و از آرنویش از همه چیز برخط ، که بنمایش حرکات سبک و تند پایان می پذیرفت ، تکیه میشد ، و این کشش در آن هنگام که رقص مردها ناخوش آیند خیال کرده میشد بیشتر خودنمایی میکرد با انقلاب فرانسه بالت سازان با روش فکر تازه ای رو برو شدند که بالت درباری را نازیبیا بی یافت و در نتیجه بالت درباری نیز هر چه بیشتر و تندتر از ما فهم نودوری پیدا میکرد . این نوع بالت بسوی نمایش حرکات تقلیدی بی آنکه اصول وزیباتی های تاثیرتری در آن بتواند رعایت شود کشیده شد و بسوی پذیرفت و اما روش فنی بالت کلاسیک همچنان بسوی تکامل پیش میرفت و در آخر کار با مکتب ایتالیاییان نمودی از کمال آکروباسی گردید و از آنجا کنگی و ناتوانی بیان ویژه ای پیش آمد که در آن در حالیکه هنرمند از دیدگاه فن در عالیترین حد بود (چنانکه فراتر گذشتنش تقریباً ممکن نمیشد) چیزی برای بیان نداشت !

شاگردانش را وادار میکرد بدست آویز های طبیعی تر بیان نزدیک شوند . اما سخنانش ششونده ای نداشت «گر» و «یگانو» یکی دیگر از عاصی های این هنر ، که او هم تا هنگام پیدایش «فوکین» موافقی بدست نیاورد . تا آن زمان در روسیه بالت زن و مرد با هم معمول نشده بود و هنوز هنر پیشگان بالت در شهرها و دهکده ها رقص های محلی را دنبال و تکرار میکردند . فوکین اولین کسی بود که رقص مرد را برای همراهی زن برگزید و یکباره اداشت میشل فوکین مانند نوور و ویگانو کاملاً بر خورده بود که باید در هنر بالت تحولی عظیم داد و آنرا در بایگاه اصلی خود در کنار تئاتر و اپرا گذارد . اما بر اثر دانسته های کلاسیک خود و شاید بر اثر ناتوانی از بیان آنچه میخواست بهتر پیشگان که تربیت کلاسیک دیده بودند بگوید جنبش او محدود بتجدید نظر در بالت کلاسیک گردید ، و آثارش منحصراً به نمایش دادن موضوع های رمانتیک و خیالی با اصول کلاسیک ، در حالیکه او خود بناتوانی آن اصول در بیان جدید آگاه بود و شاید همین وجود گفتنی زیاد و ناتوانی از بیان بود که مغز «نیژینسکی» را فلج کرد . تجرب به های نمایشی دوره «دیاگیلف» نیز بسوی همان سرنوشت میرفت . ولی با این تفاوت که صحنه برای او یکی از انواع بسیار انگیزه های هنری بود در این هنگام « رودلف فن لابان » در مرکز اروپا آنجا که سنن و تربیت غربی و اسلاو مخلوط میشوند و هنوز تأثیر ترك ها محسوس است بوجود آمد . «لابان» تمام رقصهای قزاقی و ملی را آموخت و مدتی بسماع درویشان پرداخت و بشدت بقدمی ترین و قوی ترین انواع بیان احساس بشر ، حرکت ، متوجه گردید . سپس روش های آموزش قرون وسطی را که در مورد حالات و رفتار تارك دنیا ها انجام میشد بررسی کرد و حتی بصنایع و کارهای دستی

ممالک اروپای مرکزی پرداخت . در ۱۹۱۰ بیاریس آمد و در مدت هفت سال روش بیان احساس تئاتری (دل سارت) و بالت کلاسیک را فراگرفت و نیز مطالعه دقیقی درباره دیگر انواع رقص گردو این بررسیها بعد ها برایش بسیار مفید افتاد . در ۱۹۲۶ باشکستن اصول بالت کلاسیک و بکار بردن حرکات طبیعی چند نمایش از جمله «دون ژوان» را با آهنگهایی از «گلوک» بصحنه آورد و خودش در آنها بازی کرد . در این هنگام خودش را با اجتماعی روز انزون رو برو یافت که میخواستند بیان او را دریابند و خود را برقص بسپارند در آلمان بعد از شکست ۱۹۱۸ لزوم تازه ساختن حیات عمومی زمینه مناسبی برای افکار نو بوجود آورد . و چون بزودی دانسته شد که بالت کلاسیک (جز بالت اپرا) در آلمان باندازه دیگر کشورها پیش نرفته است این جنبش پیشی گرفت . و بر اثر آن بارهبری فن لابان گروه های بالت در همه جای آلمان پیدایش یافت . این دسته ها در ابتدا از نمایشنامه های تئاتر برگردان میکردند ولی بزودی پرداختن به بیان احساس خود را جالب تر و عالیتر یافتند . فن لابان در این دوره حتی نمایشهایی از تر کیب حرکات بدون موزیک در اروپای مرکزی داد که موفقیت های کافی بدست آورد . در ۱۹۳۰ بمدیریت هنری تئاتر های برلین برگزیده شد و بر اثر نزدیکی بامدرسه بالت اپرا برای برلین دریافت که باید اطفال را از هنگام کودکی با حرکات طبیعی بیان بدون زندان اصول فنی بار آورد . هنگامیکه شرایط محیط آفرینش آزاد را در آلمان مشکل ساخت پانگلیس رفت و تمام نوشتجاتش را که ارزشی سنگین دارا بود بجای گزارد در آنجا او تجربه های خود را در آناتومی و فیزیولوژی حرکات با صنعت روز هم آهنگ کرد . هر چند که فن لابان بطور کلی در

بالت ، متشکل ترین صور هنری ، میتواند نبضان آفرینش را تا آنجا که جوشش درونی هنرمند توان داشته باشد با کاملترین نمودهایش بنمایش آورد . این وسیله بیان توانا که بعلمت همان توانائیش باسانی شکل نمیدید ، نیروی خود را از آمیختن چند رشته هنر ، که هر کدام در جای خود آشنائی عمیقی با درون دارند ، بدست می آورد . فرم و توانایی بیان شگرفش عالیترین نمود های خود را در بالت بنمایش می آورد و نه تنها راه دریافت بینایی و شناختی را بر میسازد بلکه عضلات را نیز بسایش و امیدارد و آفریده هنرمند را بستی آورترین سیلانی بدرون جانها میسراند شعرو موسیقی که بیشترین فوران درون را در خود دارند در بالت بعد پلاستیک میبایند و با یاری دیگر نمودهای پلاستیک بنمایشی شکننده و هیبت آور از خویشتن هنرمند هستی می بخشند . رو برو شدن با این فرم لرزاننده هنر و دریافت آن توانایی بسیار و پیش آگاهی ژرف میخواهد اسیر کردن تمام جهش های فرم برای باز خواندن آنها خود کشمکش لذت آور در بردارد

انتقاد

رها: از توللی

توللی مقلد و نشخوارکننده آثار کهنه تنها با کلمه رهامیخواهد پیش از همه خود و سپس دیگران را بفریب دهد، در پیش گفتاریکه برای کهنه سرایان و از سوی شعر نو آورده شده است جز تکرار همان اصول پوسیده و بی مفهوم سنتی (شاید بزبانی دیگر) کار تازه‌ای خود نمی‌نماید. اوحی در برخی موارد پابندی تعصب آمیزی را بقرارداد های بی معنی فرتوت توصیه میکند (مانند خودداری از آوردن سکنه، حفظ اوزان کهنه، انتخاب وزن مناسب برای هر مضمون، و.....) در سراسر مقدمه خود حتی لحظه‌ای سخن از بیان احساس و نمایش دوران درونی هنرمند به بیان نیامده است و نباید هم که می‌آید، زیرا اشعار توللی تقلیدی تر و مصنوعی تر و کهنه تر از آنستکه گوینده اش بتواند هنر نو باحی هنر را بفهمد کلی درک کند برای توللی جهان درونی وجود ندارد و با او نتوانسته است آنرا بدید آورد. سراسر اشعار و افکارش بیان منظره است و جز توصیف ضعیفی از نمودهای ظاهری طبیعت (بطور کلی) بر چیز دیگری توان ندارد. کلمات و امثال و تشبیهات بسیار کهنه را کمی بالا و پائین کرده است و با آنها نام شعر نو میدهد. میگوید کهنه سرایان با سریش های مرمر، و یکی و کلمات زیادی مشتق نام و صفت را دنبال هم بنام شعر قالب میریزند. توللی خود، با تمام ادعاهای بیجا و بیسوادانه‌ای که دارد، بیش از تمام کهنه سرایان سریش بکار برده است و آثار این تقلیدچی ریاکار از همزنجیران دیگرش مهوع تر است. توللی جز در گروه تقلید چیان با یکاهای ندارد و هنر و هنرمندان نو را با او کاری نیست.....

رودلف فن لابان و گورت توللی بیان نوی به بالت دادند و در آثارش دهندگان بزرگ این هنر نو و ویگانووفو کین جای گیرند فن لابان نه تنها هنر بالت را توللی بالت دیدن و بالت فهمیدن و نمایش چنان بیش بخشید و آنرا از نمایشات کهنه که گریبانگیر بینندگان بود جدا کرد. هنرمندان بزرگ بالت در نمایشات خود نکته‌هایی دارند که گاهی بیش از نمود بیرونی ژرفنادر دارد، و دریافت لذت زیبایی رقص تنها دیدنی نیست بل دریافتی است، و اگر رمزها و حرکات درست و تمام دریافت نشود هرگز لذت کامل رشناخت زیبایی درست انجام نخواهد شد.

۵ - ایرانی

تضاد خشونت و سبکی در کار است (بالت های یوس باره ای فلسفی و باره ای سبک و عاطفه‌ای است. بالت میز سبز که نخستین بار در ۱۹۳۲ در تئاتر شانزله لیزه پاریس نمایش داده شد بهترین نمونه گروه فلسفی ها است. این بالت گواه بارزی است بر توانایی ژرف یوس که در آن بستی های بشری در گرداگرد میز سبز و حالات بسیار ساری غارتگران شوم به نیرو مندترین وجهی زنده و بیان کننده است. بالت «شهر بزرگ» که اولین بار در ۱۹۳۲ در کولونی نمایش داده شد بهترین نمودی است از عواطف بشری در آنجا که در پیچ و خم مکانیسم جدید شکنجه میبیند در اینجا سترشی که از کلبه رقص کارگران به سالن رقص اشرافی نمایانده میشود یک بیان شکفت و نو تضادی است که میان رقص کهنه و از میان رفته بار رقص طبیعی و عمیق جدید خود نمایی میکند و آهنگهای آکساندر تانسبان نیروی نا آشنا بان میبخشد و تکه رقص کارگر جوان و دخترک کارگریکی از عالیترین و تواناترین نمایشات رقصی زمان است.... بالت «پاندور» بهترین اثر سمبولیک یوس میباشد و جز با دیدن دوباره و سه باره آن پیچیدگی و ابهام ریشه دارش باز و خواننده نخواهد شد. یوس اثر فلسفی دیگری نیز بنام «فرزند اسراف کار» دارد که بر داستان های انجیل دوران عتیق ساخته شده است در این میان دوبالت که در شکل خود از دیگران جدا بند خود نمایی میکنند. این دو شکل رقص شعری هستند که اولی بنام «باوان» بر آهنگ راول ساخته شده است و دیگری «غزل» میتوان نامدش. در «غزل» یوس موفق شده است کشش و سختی شکفت آور و حتی تحمل ناگردنیی به حرکات بدهد و فرمی عجیب بیافریند. یوس دانشی وسیع بر تئاتر و رشته های مربوط بان دارد و نیروی خود را از این آمیختگی با ساختن بالت تئاتری بدست

کافی بیان حالت باشند بر گوید. در ۱۹۲۷ گروه دیگری ساخت و یافته های تازه اش را با تجربه آورد. در ۱۹۲۸ گروهی بزرگتر درست کرد و در سال ۱۹۲۹ که یوس سرپرست هنری برای اسن شد نخستین نمایش این گروه بصحنه آمد. در ۱۹۳۰ گروه او دسته رسمی رقص ابرار گردید و خود بر هبری آن پرداخت. در ۱۹۳۲ برای بار نخست کارهایش پذیرش جهانی یافت زیرا در آنسال با بالت «میز سبز» جایزه ایرا که «رولف دوماره» مدیر و ریوداد های جهانی رقص در پاریس برای بهترین بالت سال قرار داده بود ربود. پس از نمایشاتی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند و سوئیس از لندن آغاز گشت جهانی کرد. در همان هنگام گروه رقص او در ایرا نیز کناره گیری کرد و در آوریل ۱۹۳۴ هردو گروه و آموزشگاه رقص در «دون» با سازمان نوی در کار شدند. شروع جنگ دسته را آمریکاراند و سازمان دون از هم گسیخت. یوس با توانایی شگرفی باز بانگلیس باز گشت و گروه و آموزشگاه دیگری در کیمبریج درست کرد

ارزش ویژه بالت های یوس همبستگی مفاهیم میباشد. بالت نامه، موسیقی، نور، دکور و لباس همه چون یک گره بیکدیگر بسته شده اند. اما در این همبستگی، نه چون یک اثر کامل هنری، از همه نمودها باره های یکسان و کامل گرد نیامده است بل مرکز سنگینی رقص قرار داده شد و دیگرها این مرکز را توانایی و کمال می بخشند در همان هنگام که نمیتوان کوچکترین تکه ای از رقص بالت نامه را جدا کرد هر نمودی سرایا بیان کننده و در تمام دوران زیست خود همراه با رقص میباشد. هنر پیشگانش پرورش شکفت آوری دیده اند و مردانش چنان زبردستند که گناه سنگینی توجه از زنان بدانها میگردد (هر چند که همیشه

حرکت و مفاهیم آن بیشتر از مورد رقص تنها بررسی و توجه داشت ولی بهر حال باید او را بدر بالت جدید دانست. فرد دیگری که تأثیرش بسیار زیاد بود خانم «ایزادورا دانکن» است او رقص را به مرحله ای تفزلی تر و نرم تر وارد کرد و بان آهنگ بیشتری بخشید. لباسهای را که زیبایی حرکات را در خود میبوشانید از میان برد و باها را از فرمانروایی خشن کفش های تنگ نك دار رهائی بخشید. اما از آنجا که رقص او تا حدودی بردانش عمیق استوار نبود ناتوانی و محدودیت نمایشاتی در بیان درون بر او چیرگی داشت..... فن لابان حرکت آزاد را بر خط و حالت سرایا حساب شده کلاسیک برتری داد و آنرا چون یک دست آویز بیان تواناتر پذیرفت و آغاز و انجامش را میان کشیدگی کامل و آسایش کامل نهاد و کار اصلی رقص مرد را تقابل و ساختن تضاد با حرکات سبک لغزش و جهش های رقص زن بانو دهای نیرومند و بافوران قرار داد. تأثیر آموزشها و افکار او دو جنبش پیوسته با آنها بدیدار ساخت. یکی «حرکت تنها، وزن و نینضان» که در رقص با کانسرها و صحنه ای نمودار است و (بهترین نمونه آن «ماری و یگمان» میتواند باشد) و دیگری «شکل خط و نمای اندام» که «گورت یوس» نمود کامل آنست... گورت یوس در آن هنگام که فن لابان برای چاپ کتابش (دنیای رقصان) با شتون نگارت رفت در آنجام موسیقی فرا میگرفت، از آن پس شاگرد و بعد دستیار او گردید. و در ۱۹۲۴ بدیریت هنری تئاترهای مونشن در کار شد و همانجا گروه بالتی بر پا کرد و نمایشاتی در سراسر آلمان بصحنه آورد. پس از یک سال بررسی در پاریس و وین چنین دریافت که برای پیشرفت و تکامل رقص نو باید عناصری از بالت کلاسیک را که از گزافه های آکروباتیک بری باشد، تا آنجا که میتواند در جایگاه طبیعی خود نمایش

بشجه ای از - خشم - آبی خرد گردد
در درونش
هستی طوفان شود همچون غباری
زیرچنگ دره ها بیجان

بر کند نفرت از بند مهره
شکافد
قلعه های سهمگین خیره بردریا
مرداب آهنها دود
دشنه چشمش گلوی نهرها را بیخ زند

تو و این سپید
تو و تقب ابد

دیو آتشها جهان رحما را در نوردد
بپاشد زهم
زرد وادی
شکند قتل ، همه زیور و
ریگزارها فرو بلند
کولاک شیخ ها

پرده های مرمری
تا بد ز دوزخ ها
بگورستان بت ها
بشکفتد نیلی خدایان
از بن ظلمت جهد سیمرغ کوری
تیرگی ها بزیرغبار
بجووند اسکلت
فرو افتند

سوز سایه ای
سر فرا کشد
دخمه بسته ها
از هوار او
رشته هادرنه
سایه بر جهد

سایه بر جهد

سایه بر جهد

.....

هائی یی یا یا

هائی یی یا یا

نی دا دا دا دا

هاه

- هاه - از: هوشنگ ایرانی بهمن ۱۳۲۹

ها بوج و مسخره بنظر میاید و توجیهی بدان معطوف نمیشود
هنر نو را کرارا هنر مندان خروس جنگی بهمنر دوستان
ایران معرفی کرده اند و باز هم در مواقع لزوم معرفی خواهند
کرد، اینکه شعری کهنه فکر و عقب افتاده ی اروپائی را بعنوان
اینکه نشان ایکس و مدال ایگرا دارند هنر مند پیشرو و مترقی
جهان معرفی میکنند جز شارلاتانی و حقه بازی عمل دیگری انجام
نداده اند، ما سعی خواهیم کرد در ستون انتقاد این مجله مساهمت
اصلی این قبیل آثار را در چند سطر ب مردم معرفی کنیم. فیلسوف هلندی
«اراسموس» این قبیل نویسندگان را اینطور معرفی میکنند
« یک نویسنده ی معمولی و کهنه پرست (که در عصر ما هنرمند
مترقی معرفی میشود) هرگز مغز خود را برای درک موضوعهای مبهم
و عمیق که بدون شك قدرت تفکر لازم دارد خسته نمی کند و هر
چه بفکرش برسد گو اینکه بی اهمیت و دم پا افتاده باشد بنام
اثر عالی هنری مینویسد ، و در حقیقت باید گفت قلمش تند تراز
فکرش کار میکند ، او بخوبی میدانند که با ایجاد اینگونه آثار
توجه مردم عوام را بخود جلب نموده و از جهالت و نادانی اجتماع
بنفع خود استفاده کرده برای خود موقعیت مناسبی ایجاد خواهد
کرد . » در اینصورت ما نباید توقع داشته باشیم که هنرمندان
شارلاتانی که امروزه بوسیله هنرشناسان طرفدار اجتماع، هنرمند
مترقی و پیشرو معرفی شده اند دست از روش کهنه ی هنری خود بردارند
و بافق وسیع تری توجه کنند ، آنها نه میتوانند و نه این کار را
از نظر موقعیت خود صلاح میدانند .
بدون شك این قبیل هنرمندان ابن الوقت که همیشه مقلد
بوده اند محبوب اجتماع خواهند بود بخصوص در اجتماعی مثل
ایران که اکثریت آن را مردم بیسواد و عامی تشکیل
داده اند. ولی این دایه های دلسوز که خود را هنرمند پیشرو
و هنرشان را هنر نو می پندارند باید بدانند که هنرمندان خروس
جنگی تا آن جا که مقدور باشد ماهیت اصلی هنر آنها را بهمنر
دوستان ایران معرفی خواهند کرد .

شیروانی

شماره ۱ دوره دوم
- شیروانی
۳ ریال

خروس جنگی
دارنده امتیاز
ارزش