

مقدمه‌ی مترجم: گرویس که فیلسوف، منتقد هنری، نظریه‌پرداز حوزه رسانه و متخصص مطرح هنر و ادبیات شوروی است بعد از ترجمه‌ی مقالات متعددی از او به فارسی باید برای علاقه‌مندان به فلسفه هنر و نقد هنری علی‌الخصوص خوانندگانی که پی‌گیر مباحث نسبت هنر و سیاست هستند شناخته شده باشد. مقاله‌ی پیش رو که به‌تازگی در نشریه اینترنتی e-flux منتشر شد، عنوان وسوسه‌کننده و درعین حال مناقشه برانگیزی دارد. دست کم از کانت به بعد نسبت هنر با حقیقت در بطن مناقشات فلسفی و زیباشناسی هنر غرب قرار داشته است. اما آنچه این مقاله را خواندنی‌تر کرده گسترده‌ی دامنه‌ی بحث (درهم‌تنیدگی مقوله‌ی حقیقت و هنر، با حوزه‌ها و مسائلی از قبیل سیاست، هویت، قدرت، فردیت، لایف استایل و...) و انضمامیت بسیار ملموس موضوعات مطرح شده در این مقاله است. از جمله اینکه در اینجا کلیتی از صحنه‌ی تازه‌ی تولید و توزیع آثار هنری که به واسطه ظهور اینترنت و همه‌گیر شدن پدیده‌ی مستندسازی بوقوع پیوسته رسم می‌شود و در قیاس با سازوکارهای نهادهای سنتی هنر قرار می‌گیرد. این قیاس تاریخی همچنین تحول نقش و مقام هنرمند و مخاطب را نیز شامل می‌شود تا آنجا که این مقاله را نه تنها برای مخاطبین تخصصی فلسفه یا هنر بلکه برای هر شهروندی که با اینترنت سروکار دارد خواندنی کرده. گرویس با اشاره و اذعان به اینکه ما شهروندان معاصر هنوز در مختصات تاریخی مناسبی قرار نگرفته‌ایم که بتوانیم قواعد پارادایم عصر خود را کشف کنیم بیش از آنکه درصدد یافتن راه‌حلی برای مسائل مطروحه باشد درصدد کشف خود مسائل و نشان دادن آن‌هاست. چندسالی است که اصطلاحاتی از قبیل «تیپ هنری»، «کافه هنری»، «رفتار هنری» و خیلی چیزهای دیگری که با پسوند «هنری» واجد منزلت ویژه‌ای می‌شوند بخشی از ادبیات فرهنگی ما شده است. گویی شاهد لایف استایل گونه‌ای از زیست هنری هستیم که با برآوردن تمهیدات لازم آن می‌توانیم در جرگه «جماعت هنرمند» قرار بگیریم. در کنار پرسش‌های مختلفی که مقاله حاضر مطرح می‌کند باید به پرتو

روشنی که به طور ضمنی بر تناقضات ذاتی این سبک به اصلاح «خاص» زندگی می‌اندازد اشاره کنم. در هر صورت خواندن این مقاله برای کسانی که دغدغه‌ی شکاف میان هنر و زندگی را دارند یا به هر نحوی سودای تغییر جهان از طریق هنر را در سر می‌پرورانند یا کسانی که همچون اجداد رمانتیک‌شان به زندگی به مثابه یک فرم تکین هنری می‌نگرند می‌تواند بسیار جذاب و خواندنی باشد.

پرسش محوری‌ای که باید درباره هنر پرسیده شود از این قرار است: آیا هنر این قابلیت را دارد که میانجی حقیقت باشد؟ این پرسش بخش مهمی از وجود و بقاء هنر است، چرا که اگر هنر نتواند میانجی حقیقت باشد آنگاه تنها یک مقوله‌ی ذوقی است. حقیقت حتی اگر خوشایند ما نباشد باید پذیرفته شود. اما اگر هنر تنها مقوله‌ای ذوقی باشد آنگاه مشاهده‌گر هنر مهم‌تر از تولیدکننده‌ی هنر می‌شود. در این حالت هنر را تنها می‌توان از نظر جامعه‌شناختی یا در نسبت با بازار هنر مدنظر قرار داد - هنر [در این حالت] فاقد استقلال و قدرت است. هنر با طراحی یکی می‌شود.

و اما، می‌توانیم به طرق مختلف از هنر به مثابه‌ی میانجی حقیقت صحبت کنیم. بگذارید یکی از این راه‌ها را پی‌بگیرم. جهان ما تحت سیطره‌ی جمع‌های بزرگ است: دولت‌ها، احزاب سیاسی، شرکت‌ها، اجتماعات علمی، و مانند این‌ها. در این جمع‌ها افراد نمی‌توانند امکان‌ها و محدودیت‌های اعمال خودشان را تجربه کنند - [چرا که] اعمال آن‌ها جذب فعالیت‌های جمع‌ها می‌شود. با این وجود، نظام هنری ما بر این پیش‌انگاره استوار است که مسئولیت تولید این یا آن شی هنری منفرد و یا مسئولیت این یا آن عمل هنری، تنها متوجه یک هنرمند منفرد است. بدین‌سان، در جهان معاصر ما هنر یگانه حوزه‌ی شناخته شده‌ی مسئولیت شخصی است. البته، یک حوزه‌ی غیرقانونی مسئولیت شخصی [هم] وجود دارد - حوزه‌ی اعمال مجرمانه. قیاس میان هنر و جرم تاریخ طولی دارد. که به آن نخواهم پرداخت. امروز ترجیح می‌دهم این پرسش را پیش بکشم: افراد به چه میزان و از چه راهی می‌توانند به تغییر دادن جهانی که در آن زندگی می‌کنند امیدوار باشند؟ بیایید به هنر به مثابه‌ی حوزه‌ای بنگریم که در آن هنرمندان مرتباً تلاش‌هایی را برای تغییر جهان عهده‌دار می‌شوند و بینیم عملکرد این تلاش‌ها چگونه است. در چارچوب این متن علاقه من بیش از آنکه معطوف نتایج این تلاش‌ها باشد متوجه راهبردهایی است که هنرمندان برای تحقق بخشیدن به این تلاش‌ها به کار می‌بندند.

در حقیقت، اگر هنرمندان می‌خواهند جهان را تغییر دهند این پرسش مطرح می‌شود: به چه طریق هنر قادر است جهانی که در آن زندگی می‌کنیم را تحت تأثیر قرار دهد؟ اساساً دو پاسخ ممکن برای این پرسش وجود دارد. پاسخ اول: هنر می‌تواند تخیل را تسخیر و آگاهی مردم را تغییر دهد. اگر آگاهی مردم تغییر کند

آنگاه مردم تغییر یافته جهانی که در آن زندگی می کنند را تغییر خواهند داد. در اینجا هنر به مثابه ی نوعی زبان فهمیده می شود که به هنرمندان اجازه می دهد پیامی را صادر کنند. و تصور می شود که این پیام به جان دریافت کننده گان وارد شده، حساسیت، نگرش ها و بایدها و نبایدهایشان را تغییر می دهد. بگذارید این را فهمی آرمان گرایانه از هنر بنامیم - همچون فهم ما از دین و تأثیرش بر جهان.

با این وصف، هنرمند برای آنکه بتواند پیامی صادر کند باید زبانی را به اشتراک بگذارد که مخاطبانش با آن سخن می گویند. به پیکره ها در معابد باستان به مثابه ی تجلی و تجسد خدایان احترام گذاشته می شد: حرمت آن ها حفظ می شد، فرد برای پرستش و استغاثه در برابر آن ها زانو می زد، از آن ها انتظار کمک داشت و از قهر و عذابشان می هراسید. به طریق مشابه، احترام و ستایش شمایل ها در مسیحیت [نیز] تاریخ طولی دارد - حتی اگر خدا نامرئی فرض شده باشد. در اینجا زبان مشترک ریشه در سنت دینی مشترک دارد.

با این حال، هیچ هنرمند مدرنی نمی تواند از کسی انتظار داشته باشد برای عبادت در برابر کارش زانو بزند، از آن مدد عملی بجوید، یا برای دفع خطر از آن استفاده کند. هگل در اوایل قرن نوزدهم این فقدان ایمان عمومی به خدایان متجسد و مرئی را دلیل از دست رفتن حقیقت هنر تشخیص داد: بنا بر نظر هگل حقیقت هنر به چیزی از آن گذشته تبدیل شد. (هگل در مقام اندیشیدن به ادیان قدیم در برابر قانون نامرئی، خرد و علم که در جهان مدرن حاکم اند، از تصاویر حرف می زند) البته در جریان مدرنیته خیلی از هنرمندان مدرن و معاصر تلاش کردند تا از طریق سیاست و تعهد ایدئولوژیک به این یا آن نحله، زبان مشترکی را با مخاطبان شان بازیابی کنند. بدین سان اجتماع دینی جایش را به جنبش سیاسی ای داد که هم هنرمندان و هم مخاطبان شان در آن شرکت داشتند.

با این حال، هنر، برای اینکه بتواند از لحاظ سیاسی مؤثر باشد، و بتواند به عنوان تبلیغات سیاسی استفاده شود چاره ای جز اینکه مورد پسند عموم اش قرار بگیرد ندارد. اما اجتماعی که پروژه های معین هنری را خوب و مورد پسند می یابد و بر این مبنا ایجاد شده است ناگزیر اجتماع پویا و تحول یابنده ای نیست. - اجتماعی که به راستی بتواند جهان را تغییر دهد. می دانیم فرض بر این است که کارهای هنری مدرن برای اینکه واقعاً خوب (نوآور، بنیان برانداز، آینده ساز) قلمداد شوند باید از سمت معاصران شان طرد شوند؛ در غیر این صورت این آثار به اتهام محافظه کار، بنجل و صرفاً تبلیغاتی بودن به دیده تردید نگریسته می شوند. (می دانیم که جنبش های سیاسی ترقی خواه اغلب از نظر فرهنگی محافظه کار بوده اند - و در نهایت این بُعد محافظه کارانه بوده که [بر بُعد دیگر] فائق آمده است.) از این روست که هنرمندان معاصر به ذوق عمومی بدگمان اند. و در واقع عموم مردم معاصر هم به ذوق خودش بدگمان است. مایلیم فکر کنیم این واقعیت که [اگر] ما کار

هنری ای را می‌پسندیم می‌تواند به این معنا باشد که این کارهنری به قدر کافی خوب نیست. - و این واقعیت که [اگر] کارهنری ای^۱ را نپسندیدیم می‌تواند به این معنا باشد که آن کارهنری واقعاً کار خوبی است. کازمیر مالویچ^۲ بر این عقیده بود که صمیمیت بزرگ‌ترین دشمن هنرمند است: هنرمندان هرگز نباید کاری که آن‌ها صمیمانه دوست دارند را انجام دهند چون آن‌ها احتمالاً چیزی بنجل و نامربوط به هنر را دوست دارند. درحقیقت، آوانگاردهای هنری دلشان نمی‌خواست دوست داشته شوند. و چیزی که حتی از این هم مهم‌تر است - آن‌ها نمی‌خواستند "فهمیده" شوند، نمی‌خواستند زبانی را که مخاطبان‌شان با آن سخن می‌گویند را به اشتراک بگذارند. به این ترتیب، آوانگاردها به شدت نسبت به امکان تأثیرگذاری بر جانِ عموم و ساختن اجتماعی که آن‌ها بخشی از آن باشند بدگمان بودند.

در فیلم مردی با دوربین فیلم‌برداری (۱۹۲۹) ژیگا ورتوف^۳ زانو زده است تا از یک قطار فیلم‌برداری کند.

^۱ Artwork را با توجه به تلقی که نویسنده از فعالیت هنری دارد و با در نظر داشتن مقاله "سرآغاز کار هنری" هابدگر و ترجمه پرویز ضیاء شهبابی، در همه‌جای متن به کارهنری ترجمه کرده‌ام. م.

^۲ [Kazimir Malevich](#) (1878-1935): نقاش و نظریه‌پرداز هنر روس، از پیش‌گامان هنر انتزاع هندسی و پایه‌گذار جنبش آوانگارد

[سوپره‌ماتیسم](#). م.

^۳ [Dziga Vertov](#) (1896-1954): مستندساز، کارگردان و نظریه‌پرداز سینما. م.

در این نقطه دومین امکان تغییر جهان توسط هنر ایفای نقش می‌کند. اینجا هنر نه به‌مثابه‌ی فرآورده‌ی پیام‌ها بلکه بیشتر به‌مثابه‌ی فرآورده‌ای از چیزها فهمیده می‌شود. حتی اگر هنرمندان و مخاطبان‌شان زبان مشترکی را به اشتراک نگذارند، در جهان مادی که در آن زندگی می‌کنند باهم سهیم‌اند. هدف هنر در مقام نوع خاصی از تکنولوژی، تغییر جان‌تماشایانش نیست. بلکه، این هنر جهانی را که این تماشاچیان به‌طور واقعی در آن زندگی می‌کنند را تغییر می‌دهد- و آن‌ها (تماشاچیان) در تلاش برای وفق دادن خودشان به شرایط جدید محیط‌شان، حساسیت‌ها و رفتارشان را تغییر می‌دهند. به بیان مارکسیستی: هنر را می‌توان به‌مثابه‌ی بخشی از روبنا یا به‌مثابه‌ی مبنای مادی نگریست. یا به‌عبارت‌دیگر، هنر را می‌توان به‌مثابه‌ی ایدئولوژی یا به‌مثابه‌ی تکنولوژی فهمید. آوانگاردهای هنری رادیکال از این دومی تبعیت کردند، راه تکنولوژیک تغییر جهان. آن‌ها تلاش کردند محیط‌های تازه‌ای بسازند که مردم را از طریق قرار دادن در این محیط‌های تازه تغییر دهد. این تصور (Concept) در رادیکال‌ترین شکلش توسط جنبش‌های آوانگارد ۱۹۲۰ پی‌گرفته‌شد: کنستراکتیویسم روسی^۴، باهاوس^۵، دستیل^۶. هنر آوانگارد دلش نمی‌خواست توسط عموم آن‌چنان که [موجود] بود دوست‌داشته شود. آوانگارد می‌خواست عموم تازه‌ای برای هنرش بسازد. درواقع، اگر کسی به زندگی در محیط بصری (Visual Surrounding) تازه‌ای وادار شود، شروع می‌کند که حساسیت‌اش را با آن وفق دهد و یاد بگیرد که چطور آن را دوست بدارد. (برج ایفل مثال خوبی است). بدین‌سان، هنرمندان آوانگارد هم می‌خواستند اجتماعی بسازند - اما آن‌ها، خودشان را بخشی از این اجتماع نمی‌دیدند. آن‌ها جهانی را با مخاطبان‌شان به اشتراک داشتند- اما زبانی نه.

البته خود آوانگارد تاریخی واکنشی بود به تکنولوژی مدرن که محیط‌مان را مدام تغییر می‌داد و هنوز هم تغییر می‌دهد. این واکنش دوپهلوی بود. هنرمندان به تصنع جهان تکنولوژیک تازه احساس نزدیکی خاصی داشتند. اما هم‌زمان از فقدان جهت‌گیری و غایت‌نهایی که از خصلت‌های پیشرفت تکنولوژیک بود آزرده بودند. (مارشال مک‌لوهان: هنرمندان از برج عاج به برج مراقبت منتقل شدند). آوانگاردها این هدف را به‌منزله‌ی جامعه‌ای درک کردند که از نظر سیاسی و استتیک‌ی عالی و کامل باشد - به‌منزله‌ی آرمان‌شهر،

^۴ [Russian Constructivism](#): جنبشی هنری که بر اساس انطباق زیباشناسی صور هندسی با اصول فنی علم نوین در روسیه شکل گرفت. (دایره‌المعارف هنر، رویین پاک‌باز) م.

^۵ [Bauhaus](#): نام یک مدرسه‌ی معماری و هنرهای کاربردی، که در دهه‌ی ۱۹۲۰، مرکز طراحی نوین در آلمان شد و نقشی مهم در برقراری پیوند میان طرح و فن ایفا کرد. (دایره‌المعارف هنر، رویین پاک‌باز) م.

^۶ [De Stijl](#): یک گروه هنری که نام خود را از مجله‌ای که [دوزبورخ](#) پایه‌گذاری کرد (۱۹۱۷)، برگرفت. اینان معتقد به گونه‌ای هنر انتزاعی با استفاده از شکل‌های بنیادی - به‌خصوص مکعب - و عناصر عمودی و افقی بودند. (دایره‌المعارف هنر، رویین پاک‌باز) م.

اگر هنوز کسی حاضر به استفاده از این لغت باشد. در اینجا آرمان شهر چیزی جز مرحله ی نهایی پیشرفت تاریخی نیست - جامعه‌ای که دیگر نیازی به تغییر ندارد و دیگر متضمن هیچ پیشرفت بیشتری نیست. به عبارت دیگر، هدف از همدستی هنری و پیشرفت تکنولوژیک پایان بخشیدن به این پیشرفت بود.

این محافظه کاری ذاتی هنر - که می‌تواند یک محافظه کاری انقلابی هم باشد - به هیچ وجه تصادفی نیست. پس در نهایت هنر چیست؟ اگر هنر نوعی تکنولوژی است، آن وقت استفاده هنری از تکنولوژی متفاوت از استفاده غیرهنری از آن است. اساس پیشرفت تکنولوژیک جایگزین شدن دائمی چیزهای تازه (بهتر) با چیزهای کهنه و منسوخ است. (به سازی نه نوآوری - نوآوری تنها می‌تواند در هنر وجود داشته باشد: مربع سیاه.) برخلاف، تکنولوژی هنر، تکنولوژی جایگزینی و به سازی نیست، بلکه نوعی تکنولوژی حفظ و مرمت است که بقایای گذشته را به اکنون می‌آورد و چیزهای اکنون را به آینده می‌برد. مشهور است که مارتین هایدگر عقیده دارد که حقیقت هنر از این طریق بازیابی می‌شود: هنر می‌تواند با خاتمه دادن به ترقی تکنولوژیک ولو برای یک لحظه، حقیقت جهان که به نحوی تکنولوژیک تعریف شده و تقدیر انسان‌هایی که در این جهان می‌زیند را مکشوف کند. با این حال هایدگر هم بر این باور بود که این آشکارگی تنها برای لحظه‌ای وجود دارد: در لحظه ی بعد، جهانی که با کارهنری گشوده شده بود دوباره بسته می‌شود - و کارهنری تبدیل به چیزی معمولی می‌شود که با آن درست همان طور رفتار می‌شود که نهادهای هنری ما رفتار می‌کنند. هایدگر این جنبه دنیوی کارهنری را به عنوان چیزی نامربوط و کم اهمیت بر ای فهم ذاتی و به راستی فلسفی از هنر کنار می‌گذارد - زیرا در نظر هایدگر این تماشاجی است که سوژه‌ی چنان فهم ذاتی [از هنر] است نه دلال هنری یا موزه گردان.

و درحقیقت، حتی اگر بازدیدکننده ی موزه کارهای هنری را منتزع از زندگی واقعی و دنیوی ببیند، کارکنان موزه به هیچ وجه کارهای هنری را به این نحو تقدس یافته تجربه نمی‌کنند. کارکنان موزه درباره کارهای هنری تأمل نمی‌کنند، بلکه درجه حرارت و سطح رطوبت فضاها را تنظیم می‌کنند، کارهای هنری را مرمت می‌کنند و گردوغبار و کثیفی را از آن‌ها می‌زدایند. در برخورد با کارهای هنری یک نظرگاه، نظرگاه بازدیدکننده موزه است - اما افزون بر این یک نظرگاه هم نظرگاه خانم نظافتچی است که فضای موزه را آن طور نظافت می‌کند که هر فضای دیگری را. تکنولوژی حفاظت، مرمت و نمایش حتی اگر ابژه‌های تأمل استتیک را تولید کنند تکنولوژی‌هایی دنیوی هستند. درون موزه یک زندگی دنیوی در جریان است - و به قطع همین زندگی دنیوی و عمل دنیوی هستند که به فقرات موزه اجازه می‌دهند که همچون ابژه‌های استتیک عمل کنند. موزه برای اینکه هنر را به زندگی یا زندگی را به هنر بیاورد به هیچ تلاش یا دنیوی

سازی مضاعفی نیاز ندارد - موزه پیشاپیش سراسر این جهانی است. موزه همچون بازار هنر با کارهای هنری نه چون پیام بل به مثابه‌ی چیزهای دنیوی رفتار می‌کند.

معمولاً، این زندگی دنیوی هنر توسط دیوارهای موزه از انظار عموم پوشیده نگه داشته می‌شود. البته، لاقلاً از ابتدای قرن بیستم هنر آوانگارد تاریخی سعی کرد بُعد مادی، واقعی و دنیوی هنر را مضمون‌پردازی و آشکار کند. به هر رو، [جنبش] آوانگارد هیچ گاه نتوانست تمام و کمال در جست‌وجویش برای امر واقع موفق باشد، چراکه واقعیت هنر، جنبه مادی آن، که آوانگارد تلاش کرد آن را مضمون‌پردازی کند برای همیشه باز-استتیک‌سازی (re-aestheticized) شده بود- این مضمون‌پردازی‌ها ذیل شرایط استاندارد بازنمایی هنر کرخت و بی‌حس شده بود. همچنین درباره‌ی نقد نهادی (Institutional Critique) که سعی کرد جنبه‌ی واقعی و این جهانی نهادهای هنری را مضمون-پردازی کند نیز می‌توان سخن مشابهی را مطرح کرد. افزون بر این، نقد نهادی، درون نهادهای هنری باقی ماند. و اما، می‌خواهم از این بحث کنم که این وضعیت طی سال‌های اخیر تغییر کرده - علت این تغییر، اینترنت و این واقعیت است که اینترنت به عنوان تریبون اصلی تولید و توزیع هنر جایگزین نهادهای سنتی هنر شده‌است. اینترنت با دقت و صراحت بُعد این جهانی هنر را مضمون-پردازی می‌کند. چرا؟ پاسخ این سوال به قدر کافی ساده است: در جهان معاصر ما اینترنت به‌طور هم‌زمان محل تولید و به نمایش گذاشتن هنر است.

یک مخاطب سینما با داد زدن در واکنش به صفوف بازیگران روی پرده در حین نمایش Rocky Horror Picture Show مشارکت می‌جوید

این {واقعیت} نمایانگر فصل عزیمت عمده‌ای از حالت‌های پیشین تولید هنری است. همان طور که قبلاً گفته‌ام:

به رسم سنت هنرمند کارش را در استودیویش دور از انظار عموم تولید می‌کرد، و آنگاه نتیجه را، یک فرآورده را، به نمایش می‌گذاشت - کارهنری‌ای که زمان غیبت {هنرمند} را در خود انباشته و جبران می‌کرد. این زمان غیبت موقت مقوم چیزی است که به آن فرایند خلاقانه می‌گوییم - درواقع، دقیقاً همان چیزی است که به آن فرآیند خلاقانه می‌گوییم.

آندره برتون ماجرای نقل می‌کند درباره شاعری فرانسوی که وقتی می‌خواست بخوابد پشت در تابلویی آویزان می‌کرد که رویش نوشته بود: «لطفاً ساکت باشید، شاعر مشغول کار است.» این حکایت فهم سنتی از کار خلاقانه را [این‌طور] خلاصه می‌کند: کار خلاقانه به این خاطر خلاقانه است که ورای نظارت عموم رخ می‌دهد - و حتی ورای نظارت آگاهانه‌ی مؤلف. این زمان غیبت ممکن است روزها، ماه‌ها، سال‌ها و حتی یک عمر بطول بیانجامد. تنها در پایان این زمان غیبت بود که از مؤلف انتظار می‌رفت کارش را ارائه دهد (که ممکن بود در کاغذهایش و بعد از مرگش یافت شود) آن زمان بود که کارش، درست به این خاطر که به نظر می‌رسید از نیستی پدید آمده‌است، خلاقانه قلمداد می‌شد. (۱)

به عبارت دیگر، کار خلاقانه کاری است که متضمن ناهم‌زمانی انجام کار و نمایش فرآورده‌ی این کار باشد. دلیل [این ناهم‌زمانی] این نیست که هنرمند جرمی مرتکب شده یا راز کثیفی دارد که می‌خواهد از نگاه خیره‌ی دیگران مخفی بدارد. ما نگاه خیره‌ی دیگران را همچون نگاه خیره‌ی شیرانه تجربه می‌کنیم؛ آن هم نه وقتی که این نگاه قصد دارد به رازهای ما نفوذ کند و آن‌ها را برملا سازد (چنین نگاه خیره‌ی نافذی به نحوی از انحاء هیجان انگیز و مسرت‌بخش است)، بلکه وقتی این نگاه [را شیرانه قلمداد می‌کنیم که]، برخوردار بودن ما از هر رازی را انکار می‌کند، وقتی که ما را به آنچه می‌بیند و ثبت می‌کند فرومی‌کاهد. - وقتی که نگاه خیره‌ی دیگران ما را مبتذل و ناچیز می‌گرداند. (سارتر: دیگری جهنم است، نگاه خیره‌ی دیگری ما را از طرح‌مان باز می‌دارد. لکان: چشم دیگری همواره چشمی شیطانی است.)

امروزه، وضع تغییر کرده است. هنرمندان معاصر با اینترنت کار می‌کنند - و کارهایشان را هم در اینترنت می‌گذارند. اگر نام هنرمند خاصی را گوگل کنم می‌توانم کارهای هنری او را در اینترنت بیابم. و آن‌ها به همراه اطلاعات دیگری درباره‌ی این هنرمند که در اینترنت در دسترس‌اند به من نشان داده می‌شوند: زندگی‌نامه، کارهای دیگر، فعالیت‌های سیاسی، یادداشت‌های انتقادی، جزئیات زندگی خصوصی او و غیره. منظورم این جا [آن] سوژه‌ی پدیدآورنده و خیالی‌ای نیست که علی‌الظاهر کارهنری را از نیت‌ها و معانی‌ای

که باید به نحوی هرمنوتیکی رمز‌گشایی و آشکار شوند برخوردار و انباشته می‌کند. آن سوژه‌ی پدیدآورنده پیش‌ازاین بارها و اساسی و مرگش اعلام شده‌است. منظور من آن شخص حقیقی است که در واقعیتِ خارج از خط وجود دارد و داده‌های اینترنتی منسوب به اوست. مؤلف مذکور نه تنها برای تولید هنر بلکه همچنین برای خرید بلیت، رزرو رستوران، انجام امور تجاری و غیره نیز از اینترنت استفاده می‌کند. تمام این فعالیت‌ها در همان فضای همگانی و یکپارچه‌ی اینترنت صورت می‌گیرد - و همه‌ی این امور بالقوه برای کاربرانِ دیگرِ اینترنت نیز قابل دسترس‌اند. در این مقام، کارهنری چون با اطلاعات مربوط به مؤلف در هیئت فردی حقیقی و دنیوی پیوند می‌خورد، «واقعی» و دنیوی می‌شود. در اینترنت هنر همچون نوع خاصی از فعالیت ارائه می‌شود: همچون مستندسازیِ روندِ واقعی کار که در جهان واقعی و خارج از خط رخ می‌دهد. درواقع، در اینترنت، هنر در همان فضایی عمل می‌کند که برنامه‌ریزی‌های نظامی، تجارتِ گردشگری، جریان سرمایه و غیره عمل می‌کنند: گوگل، در کنار باقی چیزها [ی‌ی که به نمایش می‌گذارد]، نشان می‌دهد که در فضای اینترنت دیواری وجود ندارد. کاربر اینترنت از کاربریِ هرروزه‌ی چیزها به تأملی بی‌علاقه^۷ تغییر جهت نمی‌دهد - کاربر اینترنت اطلاعات مربوط به هنر را به همان طریقی به کار می‌برد که اطلاعات مربوط به هرچیز دیگر در جهان را به کار می‌برد. گویی همه ما به کارکنان گالری یا موزه تبدیل شده‌ایم - هنر به وضوح، هم‌زمان که در فضای یکپارچه‌ی فعالیت‌های دنیوی اینترنت رخ می‌دهد مستند هم می‌شود.

در اینجا واژه‌ی «مستندسازی»^۸ از اهمیت زیادی برخوردار است. طی دهه‌های اخیر، نمایشگاه‌ها و موزه‌های هنری - به موازات کار-های هنری سنتی - هرچه بیشتر شامل مستندکردن هنر بوده‌اند. اما این عرصه همواره بسیار مسئله‌ساز به نظر رسیده است. کار-های هنری هنراند - آن‌ها بلافاصله خودشان را به مثابه هنر نمایان می‌کنند. بنابراین می‌توان آن‌ها را مورد تحسین قرارداد، به‌طور عاطفی تجربه کرد و غیره. اما مستندسازی هنر، هنر نیست: مستندسازی صرفاً به رخدادی هنری، یا نمایشگاه یا اینستالیشن یا پروژه‌ای که فرض می‌کنیم واقعاً رخ داده دلالت می‌کند. مستندسازی هنر به هنر رجوع می‌کند اما این [ارجعت] هنر نیست. به این خاطر است که مستندسازی هنر را می‌توان بار دیگر صورت بندی، تفصیل و تخلیص کرد یا آن‌ها را مورد بازنویسی و اعمالی از این دست قرارداد. مستندسازی هنر را می‌توان منوط به هر کدام از این اعمال دانست، اعمالی که اعمال آن‌ها در خصوص کارهای هنری به این خاطر که شکل کارهنری را دستخوش

^۷ اشاره دارد به دقیقه اول حکم ذوقی کانت که می‌گوید حکم ذوقی باید تأملی بی‌علاقه باشد. براین مبنا، به‌زعم کانت، سوژه مشاهده‌گر

حین صدور حکم ذوقی نباید کمترین علاقه‌ای به وجود یا عدم وجود عین زیبا داشته باشد. م.

^۸ Documentation گرویس در مقاله «هنر در دوران زیست‌سیاست: از اثر هنری تا مستندسازی هنری» به تفصیل پدیده‌ی مستندسازی

هنر را مورد بحث قرار داده. این مقاله توسط اشکان صالحی به فارسی در آمده و در *گلستانه* ۱۱۷، اسفند ۱۳۹۰ منتشر شده است م.

تغییر می‌کنند مجاز نیستند. و شکل کار هنری به این دلیل به نحوی نهادی تضمین می‌شود که این فقط شکل است که ضامن این‌همانی و تکثیرپذیری کار هنری است. در مقابل، ماهیت و بازتولیدپذیری مستندسازی به این خاطر که به واسطه‌ی مرجع بیرونی «واقعی» اش و نه به واسطه‌ی شکل‌اش ضمانت شده‌است، هر گاه که لازم آمد می‌تواند تغییر کند. اما حتی اگر ظهور مستندسازی هنر از ظهور اینترنت به منزله‌ی یک رسانه‌ی هنری پیشی بگیرد، [باز هم این] فقط زمینه‌سازی اینترنت بوده که به مستندسازی هنر جایگاهی مشروع بخشیده‌است. (در این صورت کسی مثل بنیامین ممکن است بگوید: موتاژ در هنر و سینما).

در این بین، خود نهادهای هنر دست بکار استفاده از اینترنت به عنوان فضای اصلی خود-بازنمایش‌گری‌شان شده‌اند. موزه‌ها مجموعه‌هاشان را روی اینترنت به نمایش می‌گذارند. و البته، بایگانی‌های دیجیتال تصاویر هنری بسیار متراکم‌تر از موزه‌های سنتی هنرند و نگهداری از آن‌ها به مراتب ارزان‌تر است. از این رو، موزه‌ها قادرند بخش‌هایی از مجموعه‌هاشان را که معمولاً در انبار نگهداری می‌شود را به نمایش بگذارند. این حرف به سیاق مشابهی درباره هنرمندان شخصی نیز صدق می‌کند - شما می‌توانید بازنمایش کاملی از آنچه انجام می‌دهند را در اینترنت بیابید. این آن چیزی است که امروزه هنرمندان معمولاً به بازدیدکنندگانی که به استدیوهاشان می‌آیند نشان می‌دهند: اگر کسی به استدیویی برود تا کار هنرمند خاصی را ببیند، آن هنرمند معمولاً لپ-تاپی روی میز می‌گذارد و مستندات فعالیت‌هایش را، از جمله فرآورده‌ی کارهای هنری‌اش را نشان می‌دهد. او همچنین فعالیت‌اش در پروژه‌های بلندمدت، اینستالیشن‌های موقت، مداخلات شهری، کنش‌های سیاسی و فعالیت‌های دیگرش را نیز به وی نشان می‌دهد. رزومه هنرمند معاصر کار اصلی و واقعی او محسوب می‌شود.

استودیوی فرانسیس بیکن، عکس از پری اودن

امروزه، هنرمندان، همچون دیگر افراد حقیقی و سازمان‌ها، سعی می‌کنند با ساختن سیستم‌های پیشرفته پسورد و محافظت اطلاعات از روئت‌پذیری تام و تمام بگریزند. همان‌طور که قبلاً استدلال کرده‌ام، با توجه به نظارت اینترنتی:

امروزه، سوژگی تبدیل به ساختمانی فنی شده‌است: سوژه‌ی معاصر مالک مجموعه‌ای از رمزهای عبوری که خودش آن‌ها را می‌داند - و دیگران نمی‌دانند - تعریف می‌شود. سوژه معاصر اصولاً نگاه‌دارنده یک راز است. گویی، این همان تعریف سنتی سوژه است: برای مدت‌ها، سوژه، دانستن چیزی درباره‌ی خود که تنها خدا آن را می‌داند تعریف می‌شد. [دانستن] چیزی که دیگران به این دلیل که از منظر هستی‌شناسان قادر به "خواندن افکار کسی" نبودند نمی‌توانستند از آن مطلع باشند. با این حال، امروزه سوژه بودن ربط چندانی به حفاظت هستی‌شناسانه ندارد و بیشتر به رازهای محافظت شده از طریق فن‌آوری مربوط می‌شود. اینترنت جایی است که سوژه در آن اصالتاً عبارت‌است از یک فاعل شفاف و قابل مشاهده - و تنها پس از آن است که به‌منظور پنهان کردن رازی که در اصل برملا شده به شکلی فن‌آورانه مورد محافظت قرار می‌گیرد. به هر حال، هر حفاظت فنی‌ای ممکن‌است شکسته شود. امروزه، مفسر بدل به هکر شده‌است. اینترنت معاصر جایی برای

جنگ‌های سایبری است که در آن، راز غنیمت [جنگ] است. و دانستن راز، کنترل کردن سوژه‌ای است که از این راز تشکیل شده - و جنگ‌های سایبری جنگ‌های همین سوژه‌سازی و سوژه‌زدایی هستند. اما این جنگ‌ها تنها به این دلیل امکان‌پذیرند که اینترنت اصولاً محل شفافیت است...

نتایج نظارت توسط شرکت‌هایی که اینترنت را کنترل می‌کنند به فروش می‌رسد. این شرکت‌ها به این خاطر می‌توانند اینترنت را کنترل کنند که ابزارهای تولید، [یعنی] مبنای مادی-فنی اینترنت را در اختیاردارند. نباید فراموش کرد که اینترنت در تملک مالکان خصوصی است. و سود آن از تبلیغات هدفمند به دست می‌آید که به پدیده‌ی جذابی منتج می‌شود: پولی‌سازی هرمنوتیک. هرمنوتیک کلاسیک، که [نیت] مؤلف را در آن سوی اثر می‌جست، توسط نظریه پردازان ساختارگرا، خوانش دقیق، و دیگرانی که فکر می‌کردند ردگیری رازهای هستی‌شناسانه‌ای که طبق تعریف دسترس‌ناپذیرند بی‌معناست، مورد انتقاد قرار گرفت. امروزه، این هرمنوتیک سنتی قدیمی در هیئت ابزاری برای سوژه‌های بهره‌کش اقتصادی، در اینترنت، جایی که بنابه فرض تمام رازها برملا شده، نوزایی شده است. در این مقام، سوژه دیگر پشتِ کارش پنهان نمی‌شود. ارزش اضافی که چنین سوژه‌ای تولید می‌کند و توسط شرکت‌های اینترنتی مصادره می‌شود، ارزش هرمنوتیکی است: سوژه نه تنها کاری را در اینترنت انجام می‌دهد، بلکه همچنین خودش را در مقام انسانی با علایق، امیال و نیازهای مشخصی مکشوف می‌کند. پولی‌سازی هرمنوتیک کلاسیک یکی از جذاب‌ترین فرایندهایی است که در دهه‌های اخیر پدیدار شده است. هنرمند نه در مقام تولیدکننده که در مقام مصرف‌کننده جذابیت دارد. فرآورده‌ی هنری تولیدگر محتوا صرفاً ابزاری برای پیش‌بینی رفتار مصرفیِ آتی این تولیدگر محتوا است - و این تنها همین پیشی‌بینی است که اینجا مدنظر است چراکه این [پیش‌بینی] است که سودآفرین است. (۲)

مارک زاکربرگ از یک تیم فیسبوکی که به خلق تجربیات اجتماعی در واقعیت مجازی اختصاص داده شده‌اند پرده‌برداری می‌کند.

اما حالا این پرسش مطرح می‌شود که: در اینترنت چه کسی ناظر است؟ فرد انسانی نمی‌تواند چنین ناظری باشد. اما اینترنت به خدا نیز به مثابه ی چنین ناظری نیاز ندارد - اینترنت بزرگ اما محدود است. در واقع ما می‌دانیم در اینترنت چه کسی ناظر است: ناظر الگوریتم است - [الگوریتم‌هایی] مشابه الگوریتم‌های گوگل و ان.اس.ای.^۹ (NSA).

اما حالا اجازه دهید به پرسش آغازین در خصوص حقیقت هنر - که همچون نمایشی از امکان‌ها و محدودیت‌های اعمال فرد در جهان فهمیده شد - بازگردم. پیش‌ازاین از تدابیر هنری که برای تأثیر بر جهان در نظر گرفته شده بحث کردم: ترغیب و وفق‌پذیری. هر دوی این تدابیر متضمن آن چیزی هستند که می‌توان آن را در مقایسه با افق مخاطبش، مازاد تصویر نزد هنرمند نام نهاد. از منظر سنتی، هنرمند فرد شگفت‌انگیزی قلمداد می‌شد که قادر بود آنچه را مردم "متوسط" و "معمولی" نمی‌توانند ببینند، ببیند. فرض بر این بود که این مازاد تصویر به واسطه قدرت تصویر (image) یا به واسطه نیروی تغییر فن‌آورانه (technological) با مخاطب وارد ارتباط شود. باین حال، تحت شرایط اینترنت، مازاد تصویر به نگاه خیره الگوریتمی تعلق دارد - و دیگر نزد هنرمند نیست. این نگاه خیره هنرمند را می‌بیند، اما از دید او پنهان است. (حداقل تا آنجا که هنرمند دست به خلق الگوریتم‌ها نزند و تنها دامنه‌ی دید بیافریند - چون الگوریتم‌ها نامرئی هستند خلق آن‌ها فعالیت هنری را تغییر می‌دهد). شاید هنرمندان هنوز هم قادر باشند که بیشتر از انسان‌های معمولی ببینند - اما در نسبت با الگوریتم‌ها چیزهای کمتری می‌بینند. هنرمندان جایگاه شگفت‌انگیز خود را از دست داده‌اند - اما این خسران جبران شده است: به جای شگفت‌انگیز بودن آن‌ها سرمشق، نمونه و نماینده گشته‌اند.

درحقیقت، ظهور اینترنت منجر به انفجار تولید انبوه هنری شده است. در دهه‌های اخیر کردار هنری (Artistic Practice) به اندازه‌ای شایع و گسترده شده است که پیش‌ازاین تنها دین و سیاست چنین بودند. امروزه ما بجای زندگی در دوران مصرفِ هنری انبوه در عصر تولید هنری انبوه به سر می‌بریم. ابزارهای معاصر تولیدِ تصویر از قبیل دوربین‌های عکاسی و تصویربرداری، نسبتاً ارزان و در سراسر جهان قابل تهیه‌اند. تریبون‌های اینترنتی معاصر و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، یوتوب و اینستاگرام به جمعیت همه جهان این امکان را می‌دهند که عکس‌ها، تصاویر و متون‌شان را برای همه جهان دسترس‌پذیر کنند - و نظارت و سانسور نهادهای سنتی را دور بزنند. هم‌زمان، طراحی معاصر این امکان را به وجود آورده که همین مردم آپارتمان‌ها یا محل‌های کارشان را به مثابه‌ی اینستایشن‌های هنری شکل بدهند و تجربه کنند.

^۹ ژانس امنیت ملی ایالات متحد م.

همچنین رژیم‌های غذایی، برنامه‌های تناسب‌اندام و عمل زیبایی به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که بدن‌هایشان را به شکل ابژه‌های هنری بیارایند و باب روز گردانند (to fashion their bodies into art objects). در عصر ما تقریباً همه عکس می‌گیرند، ویدیو می‌سازند، متن می‌نویسند، فعالیت‌هایشان را مستند می‌کنند - و آنگاه مستنداتشان را در اینترنت انتشار می‌دهند. در دوران پیشین ما از مصرف فرهنگی ابژه حرف می‌زدیم، اما امروز باید از تولید فرهنگی ابژه سخن به میان آوریم. تحت شرایط مدرنیته، هنرمند یک فیگور عجیب و نادر بود. امروزه کسی را نمی‌یابیم که به نحوی از انحاء درگیر فعالیت هنری نباشد.

از این رو، امروزه هرکسی درگیر بازی پیچیده‌ی نگاه خیره‌ی دیگری است. این بازی است که سرمشق (پارادایم) دوران ماست، اما ما هنوز قوانین‌اش را نمی‌دانیم. باین وجود، هنر حرفه‌ای واجد تاریخ طولی از این بازی است. شاعران و هنرمندان عصر رمانتیک در قلمداد کردن زندگی‌شان به مثابه‌ی کارهای هنری واقعی شان پیش قدم بوده‌اند.

نیچه در *زایش تراژدی* می‌نویسد کار هنری بودن بهتر از هنرمند بودن است. (ابژه شدن بهتر از سوژه شدن است - پسند شدن بهتر از پسندیدن است). می‌توانیم متون بودلر درباره‌ی راهبرد اغوا، و رژه کایوا^{۱۰} و ژاک لکان درباره تقلید از امر خطرناک یا درباب به دام انداختن نگاه خیره‌ی شیرانه‌ی دیگری به وسیله هنر را مورد مطالعه قرار دهیم. البته، می‌توان گفت الگوریتم اغوا نمی‌شود یا نمی‌هراسد. به هر حال، این موضوعی نیست که در واقع در این مقال به آن می‌پردازیم.

کردار هنری معمولاً [فعالیتی] فردی و شخصی قلمداد می‌شود. اما امر فردی و شخصی واقعاً به چه معنی‌اند؟ امر فردی اغلب به-منزله‌ی متفاوت بودن از دیگران فهمیده می‌شود. (در جامعه‌ی توتالیتار، همه شبیه به هم اند. در جامعه‌ی دموکرات و متکثر، هرکس متفاوت است - و متفاوت بودنش مورد احترام قرار می‌گیرد). باین حال، اینجا نکته آن قدرها بر سر تفاوت فرد از دیگران نیست بلکه بر سر تفاوت با خود فرد است. - امتناع از شناخته شدن بر اساس معیارهای عمومی احراز هویت. در واقع، پارامترهایی که هویت اسمی و رمزگذاری شده‌ی اجتماعی ما را تعریف می‌کنند برای ما بیگانه و خارجی اند. ما خودمان اسم‌مان را انتخاب نکرده‌ایم، در تاریخ و محل تولدمان به شکل آگاهانه حضور نداشته‌ایم، خودمان والدین، ملیت‌مان و ... را انتخاب نکرده‌ایم. هیچ کدام از این پارامترهای بیرونی شخصیت ما به هیچ کدام از شواهد سوپزکتیوی که

^{۱۰} Roger Caillois (۱۹۱۳-۱۹۷۸): روشنفکر فرانسوی که نقد ادبی، جامعه‌شناسی و فلسفه را در کارهایش جمع می‌کرد و درباره موضوعات متنوعی از

بازی و نمایش گرفته تا امور روحانی می‌نوشت. م.

ممکن است دارا باشیم مربوط و همبسته نیستند. آن‌ها تنها چگونگی دیده شدن ما توسط دیگران را نشان می‌دهند.

هنرمندان مدرن خیلی پیش‌تر از این‌ها علیه هویت‌هایی که دیگران - از قبیل جامعه، دولت، مدارس، والدین - بر آن‌ها تحمیل کرده بودند دست به شورش زدند. آن‌ها حق خودشناسی مطلق را مورد تصدیق قرار دادند. آن‌ها انتظارات مربوط به نقش اجتماعی هنر، حرفه‌ای‌گری هنری، و کیفیت استتیک را مورد مناقشه قرار دادند. آن‌ها همچنین هویت‌های ملی و فرهنگی‌ای را که به آن منتسب بودند تضعیف کردند. هنر مدرن خود را به مثابه‌ی جستجویی برای «خود راستین» می‌فهمید. اینجا سؤال این نیست که آیا خود راستین واقعیت دارد یا صرفاً یک افسانه‌ی متافیزیکی است. پرسش از هویت، پرسش از حقیقت نیست بلکه پرسش از قدرت است: هویت من در ید قدرت چه کسی است - خودم یا جامعه؟ و کلی‌تر از این: اداره و حاکمیت بر طبقه‌بندی اجتماعی و مکانیزم‌های اجتماعی هویت‌یابی توسط چه کسی انجام می‌شود - نهادهای دولتی یا خودم؟ مبارزه علیه نقاب عمومی و هویت اسمی خودم در راه نقاب مقتدر و هویت مقتدرم یک بعد همگانی و سیاسی نیز دارد، چراکه مکانیزم‌های مسلط هویت‌یابی را نشانه می‌رود - یعنی طبقه‌بندی اجتماعی مسلط با تمام تقسیم‌بندی‌ها و سلسله مراتبش [را]. بعدتر، این هنرمندان تقریباً به‌تمامی دست از جستجو برای خود راستین و پنهان کشیدند. در عوض، هویت‌های اسمی‌شان را به عنوان حاضرآماده‌ها مورد بهره‌برداری قرار داده و بازی پیچیده‌ای با آن‌ها را سازماندهی کردند. اما این تدبیر - به قصد بازیابی، تغییر شکل و دست‌کاری هنری - هنوز هویت‌زدایی از هویت‌های رمزگذاری شده‌ی اجتماعی و اسمی را پیش‌فرض قرار می‌داد. سیاست هنر مدرن و معاصر سیاست عدم‌یکسانی و تمایز است. هنر به تماشاچیان‌اش می‌گوید: من آنچه شما فکر می‌کنید نیستم (در تضاد کامل با: من همانم که هستم). میل به عدم یکسانی و تمایز در واقع یک میل اصالتاً انسانی است. حیوانات هویت‌شان را می‌پذیرند اما حیوان-انسان‌ها چنین نمی‌کنند. به این معناست که می‌توانیم از عملکرد نمونه‌ای و نمایندگی هنر و هنرمند سخن به میان آوریم.

نظام سنتی موزه در نسبت با میل به عدم‌یکسانی و تمایز دوگانه و مردد است. موزه، از یک سو فرصتی را در اختیار هنرمند قرار می‌دهد که زمان‌اش را با تمام طبقه‌بندی‌ها و هویت‌های اسمی‌اش استعلاء بخشد. موزه قول می‌دهد که کار هنرمند را به آینده ببرد. باین حال، موزه هم‌زمان که قولش را ادا می‌کند به آن خیانت می‌کند. کار هنرمند به آینده برده شده است اما هویت اسمی هنرمند دوباره بر کارش تحمیل می‌شود. در کاتالوگ موزه ما باز نام هنرمند، تاریخ و محل تولد، ملیت‌اش و ... را می‌خوانیم. (به این خاطر است که هنر مدرن می‌خواست موزه را نابود کند.)

اجازه دهید بایان مطلب مثبتی درباره اینترنت جمع‌بندی کنم. اینترنت از موزه‌ها و کتابخانه‌های سنتی به نحوی کمتر تاریخی سازماندهی شده است. جذاب‌ترین جنبه اینترنت به‌منزله‌ی یک آرشیو، امکان‌هایی است که مشخصاً برای زمینه‌زدایی و باز-زمینه‌سازی از طریق عملیات بردن و چسباندن در اختیار کاربران قرار می‌دهد. امروزه ما به عدم‌یکسانی و تمایزی که هنرمندان را از زمینه‌های تاریخی‌شان به بیرون هدایت می‌کنند بیشتر از خود این زمینه‌ها علاقه‌مندیم. و به نظر می‌رسد که اینترنت در قیاس با نهادها و آرشیوها فرصت بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد که تدابیر عدم‌یکسانی و تمایز هنرمندان را بفهمیم و دنبال کنیم.

ارجاع‌ها:

(1) Boris Groys, "Entering the Flow: Museum between Archive and *Gesamtkunstwerk*," *e-flux journal* 50 (December 2013)

(2) Boris Groys, "Art Workers: Between Utopia and the Archive," *e-flux journal* 45 (May 2013)