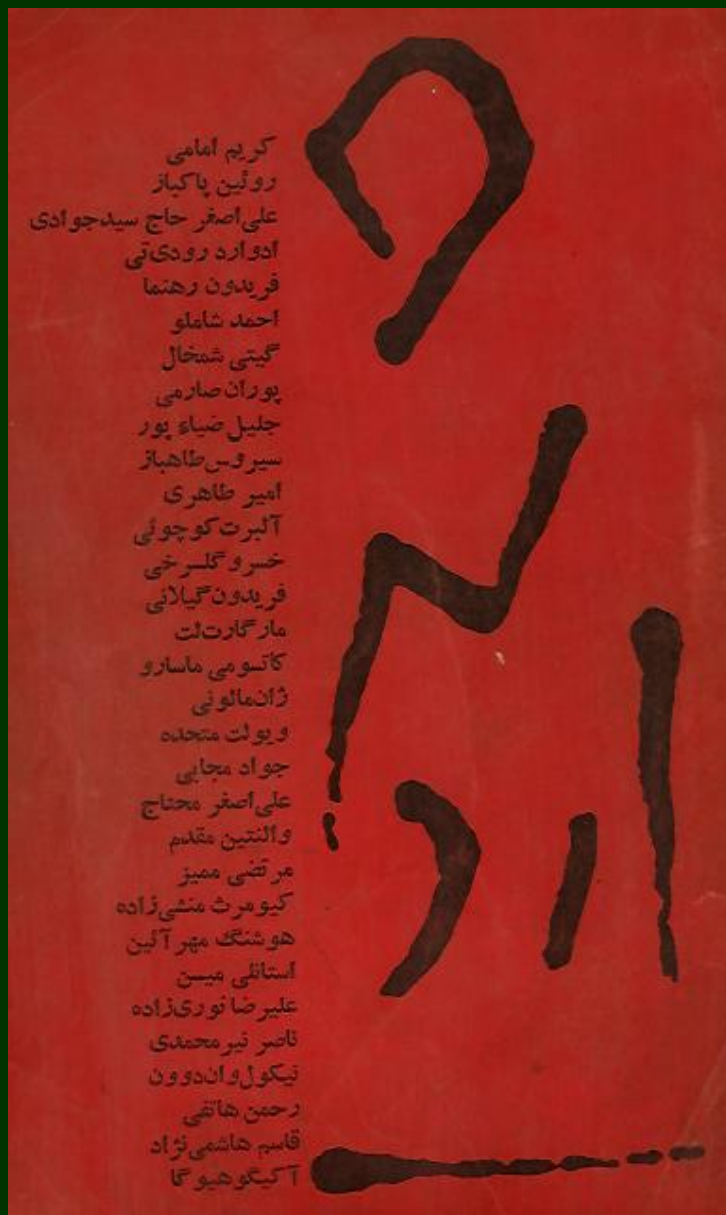




۴۲

اردشیر محمص از "نگاه" دیگران



شماره ثبت کتابخانه ملی ۲۸۹ - ۱۳۵۱۳۳۱۳۱۳



احمد شاملو ، سیروس طاهباز ، کریم امامی ، جواد مجابی ، قاسم هاشمی نژاد ، علی اصغر حاج سیدجوادی ، نیکول وان دوون ، رحمن هاتفی ، فریدون رهنما ، خسرو گل سرخی و ...



● احمد شاملو

زهر خندی که طنین گریه آلود و طعم تلخ وحشتزدگی آن حیرت‌انگیز است!

پنج سال پیش، در چنین روزهایی بود که برخورد مستقیمی با «اردشیر» استیباط مرا از کاریکاتور یکسره دیگرگون کرد. طرح‌هایی که در آن روز برای چاپ نزد من آورده بود مرا یکسره به وحشت انداخت:

بچه نسل مسخره مسخ شده مهمی! آن طرح‌ها که پس از يك هفته زور آزمائی با ناشر فریبکار و ترسوی مجاهد، زیر عنوان «شیر دختران» به چاپ رسید، علی‌الظاهر دار و دسته‌های ورزشی مدارس دخترانه را «دست انداخته» بود اما من تنها تفاوتی که میان این به اصطلاح کاریکاتورها و واقعیتی که موضوع آنها بود یافته‌ام این بود که: این‌ها را با مرکب و قلم کشیده بودند نه اینکه عکاسی کرده باشند!

این آشنائی‌ها بیشتر و عمیق‌تر شد و بعدها با سری‌های دیگری از آدم‌های او و موضوعاتی که سرعت او را بکار میکشیدند آشنا شدم. زنان انجمن‌ها، ژینگولوها و ژینگولت‌ها، کارمندان بدبخت و نوکرمآب، بورژواهای شکم‌پرست، زنان برگو و بدگو و دهن‌بین، کاسبکارها، ژنرال‌های عماما قورت داده که در جنگ باجماعت بی‌سازخ یا برهنه زنبیل زنبیل مدال به چنگ آورده‌اند با قیافه ابله و سادیکشان، معلولینی که چوب ابله‌ی خود را خورده‌اند، خودخواه‌ها، احمق‌ها، دست و پا چلفتی‌ها، و عکس‌های خبری و عکس‌های یادگاری و جز اینها.

انگار چشمدئی که سازندگان تاریخ و جامعه‌ئی معلول و نومید از آن می‌جوشد و فواره میزند، چرا که در این آدم‌ها و موضوعات جالب توجه‌ترین نکات، صداقت و واقع‌بینی هنرمند است. می‌خواهم همین‌جا تأکید کرده‌ام است حقیقت را گفته باشم که در آثار اردشیر ب و مخصوصاً در



آثار تازه ترش — آنچه انگیزه شگفتی من است این است که آدم‌ها، اغلب از فرط جدی بودن خنده آورند!

اگر «فورن» کاریکاتوریست فرانسوی میگوید: «خطوط دروغین، خطوط دروغین، حقایق همین‌ها هستند» آثار اردشیر اعتقاد دیگری در ما بوجود می‌آورد، «خطوط حقیقی! خطوط حقیقی! زهر خند و ریشخند در همین‌هاست!» واز این نظر است که من همیشه — و هر روز بیشتر — آثار او را اسنادی از زمان خودمان یافته‌ام.

شاید خصیحه اصلی اردشیر در این باشد که پرسوناژش را از میان جمع بیرون می‌کشد، لباده دروغینش را از اندامش بزیر می‌اندازد، عریانش می‌کند و او را تنها در خطوط حقیقیش، در خطوط کاراکتر — پستیکنش ارائه میدهد.

در واقع اردشیر کاریکاتور نمی‌کشد بلکه رسوا میکند و آنچه در این‌میان جالب است شیوه کار او، و پیش از آن دید دقیق و باندۀ اوست.

من هرگز تا پیش از دیدن طرح‌های او نتوانسته بودم به عمق فریبی که در نفس کلمه «معانیت عمومی» و مضاف آن — کلمه «انجمن» — وجود دارد پی‌برم. حال آنکه در این طرح‌ها (وفی‌الواقع طرح و نه کاریکاتور با سابقه ذهنی خاصی که معمولاً از این کلمه داریم) هرگز زبان انجمن‌ها به ریشخند گرفته نشده‌اند، مسخ نشده‌اند، و در واقع «معنایان» که درباره «شیردختران» گفتم — طرح‌ها باعکس‌های خبری روزنامه‌ها در باب فعالیت‌های انجمن‌ها شباهتی غیرقابل انکار دارند. اما چه معجزه‌ئی در کارست که عکس‌ها فریب می‌دهند و این طرح‌ها حقیقت ریشخندآمیز را برهلا می‌کنند؟ — آیا ما به مدد این طرح‌ها فرمول «وضع شیئی در غیر ماوضع» را به‌عنوان «انگیزه خندیدن» می‌پذیریم و از مشاهده زدن نرؤك چاق نا خرخره خورده و سواره (که از فرط بی‌حسی پیه آورده‌اند و در حالیکه غل می‌خورند و عرق میریزند به عنوان فعالیت — خودنمایی می‌کنند) در راس این انجمن‌های نفت‌ولیس و خودنمایی به‌خنده می‌افتیم و لاجرم حقیقت را شوم و زهر خندا انگیز می‌یابیم؟ به همین جهات است که من آثار اردشیر را بیشتر «طرح» می‌شناسم تا کاریکاتور. گیرم طرح‌های يك ناقد نیز بین اجتماعی، که به هیچ‌وجه سر ریشخند ندارد و برآستی چرا ریشخند کند، حال آن‌که نفس واقعیت ریشخندآمیز تر است؟



و باز به جهت همین دید دقیق و جست‌وجوگر و یابنده است که ریشه عمیق طرح‌های اردشیر مرا به ادبیات عبید متوجه میکند: که در این طرح‌های نقاشی جامعه تصویر شده است همچنان که در آن طرح‌های ادبی. و با همان انسجام و همان قدرت درایجاز و فشردگی، با خطوطی بولادین که در همه اجزای خود، چون گلوله‌ئی راست به هدف می‌نشیند، گلوله‌ئی که بی‌باکانه و از سر اعتقاد شلیک شده است.

و اگر قلم عبید چاقوی جراحی است قلم اردشیر نیز چنین است. برای من این هر دو، نباتان کارا کترهای جامعه‌اند. نشان دهندگان حماقت‌ها، طمع‌ها، یا لانی پهلوانی‌ها، خودپسندی‌ها... آدم‌های او آدم‌های آشنای جامعه‌اند ما و همسایگان ما.

آدم‌هایی که گاه ممکن است فقط نامشان را ندانیم، یا آن که به راحتی بتوانیم نامی آشنا را بر آنها بگذاریم. زیرا آنچه نشان دهنده این آدم‌هاست خدیجه‌ها و کاراکترهاست که بصورت خطوط محدود و مشخص کننده در می‌آید در همان حال که نیز حرکتی کاراکتریستیک را میان هزاران حرکات دیگر نمایش میدهد.

شاید وقتی که این طرح‌ها برای چاپ در آلبومی کلاسه شود آسانتر بتوانم درباره آنها سخن بگویم و این امید را هم برای خود نگه میدارم. اما سخن گفتن درباره آن‌کس که این طرح‌ها از قلمش جاریست آسان‌تر است: او رندی است که دقت نظرش دریافتن و نشان دادن ما را به خنده می‌اندازد. خنده‌ئی که ظنین گریه‌آلود و طعم تلخ وحشت‌زدگی آن به حیرت دچارمان میکند. پنجم اردیبهشت ۱۳۴۶

کیهان — ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶



● سیروس طاهباز

ساده ولی تلخ

در نمایشگاهی که چندی پیش اردشیر محمص از کاریکاتورهای خود ترتیب داده بود، جلال آل احمد درباره‌ی کارهای او گفت: محمص آدم‌های محیطش را همانند ساکنان بیمارستانها در کاریکاتورهای خود مجسم می‌کند و اگر بخواهد آدم‌های بیمارستان را نقاشی کند باید کارش خیلی جدی از آب دربیاید. اینک اردشیر آن خطوط گویای همیشگی را برای نشان دادن چنین محیطی بکار گرفته است.

او که نقاشی همیشه جستجوگر است. آدم‌ها را نشانه می‌کند و خطی از مجموع بیرون می‌کشد که بی‌شبهت بکلمات محدودی که يك داستان کوتاه را می‌سازند، نیست. در میان انبوه طرحهایی که اخیراً از بیماران روانی تهیه کرده بسیاری طرحهای گویا، که نمایشگر مسائلی هراس‌انگیز است بچشم می‌خورد. این طرحها که براساس حقایق و واقعیت‌های محض بروی کاغذ آمده، ناچار هماهنگی مرگباری با سوژه‌ها دارد. طرحها صاف و خشن اند و خطها تلخ و استوار و کشیده و زیر سربوسی از خاموشی هراس‌آور.

در این طرحها هیچ چیز وحشتناکتر از لحظات سکوت نیست و اردشیر تنهایی ملال‌آور بیمارستان را چنین ساده و بی‌رنگ و عاری از هر نوع تزئین غیر مفید نشان میدهد و آدمی را که نقش کرده، بیش از آنکه تنها بیماری باشد در بیمارستان، آدمی است تنها در دنیایی که هیچ چیز درپیش چشمانش نمایان نیست و همه‌چیزش خلاصه میشود در آن خطوط ساده و تلخ و آزار دهنده که نشان دهنده آن محیط تنها و سرشار از اندوه است.

کیهان - ۲۳ آذرماه ۱۳۴۶



● کریم انامی

درباره‌ی اردشیر محمص

اردشیر محمص در جمع آشنایان من تنها کاریکاتوریستی است که به‌خاطر هنرش کار امن و آمان دولت را رها کرده است. همین‌طور صاف و ساده یک روز صبح نشست و استعفا نام‌هایش را نوشت و ای بسا که خیل انبوه عقیده‌مند به سلامت «یک باریکه آب دائم» هنوز به ریش او بخندند.

اردشیر گفت استعفا داد چون می‌ترسید بعداً روزی بخواهد و قدرتش را در خود نیابد - یعنی به ریال دولتی معتاد شده باشد.

اردشیر همچنین در جمع آشنایان من تنها کاریکاتوریستی است که کارش را سخت جدی - و حتی به‌گونه‌ای مقدس - می‌گیرد. بارها شده است که سفارش‌ها را به خاطر پیشنهادات اصلاحی صاحبان سفارش کنار گذاشته است.

هیچ‌کاری را سرسری انجام نمی‌دهد. حتی یک خط ساده را هم امضاء می‌کند، چون خط را طوری می‌کشد که از شخصیتش نقش‌پذیرفته باشد.

مثلاً وقتی از او خواستیم کاریکاتوری درباره «چاقی» بکشد یک روز تمام را در یک «انستیتوی زیبایی» به طراحی پرداخت و بعد هم دو روز را در منزل صرف کشیدن طرح آخر کرد.

یا در یک مورد دیگر که از طرف روزنامه برای ضبط گوشه‌های «جالب» یک پیک‌بیک امریکائی به آلبانی رفته بود، صدها طرح سریع روز را در خلال شب بعد تبدیل به یک صف ده دوازده نفری از فیگورهای پر ادا کرد.

اردشیر بچه گیازن است. در سی‌ویک سالگی هنوز ازدواج نکرده است، دانشکده حقوق دانشگاه تهران را تمام کرده است ولی در کار هنر خود آموخته است.

کیهان اینترنشنال - ۱۰ اسفندماه ۱۳۴۶

● جواد مجابی

تنها آنکه به انسان می‌اندیشد می‌تواند انسان
باقی بماند

با چاپ کاریکاتورهای درباره شیرزنان و حوادث اتفاقیه و کسانی که به نوعی «زندگی» مبتلا بودند شناسنامه هنری خود را به ثبت رساند . گاه وییگاه کارهایش را که اینجا و آنجا چاپ میشد میدیدم که اینک پس از نمایشگاهی در تالار قندریز یکروز بدیدنش رفتم .

در اطاق کارش

در اطاق کار او که بی‌شبهت به یک بایگانی شلوغ نیست کارتن‌ها و طومارها انباشته از کاریکاتور و طرحهای جدی و اتودهای مختلف است. چیزی که در ابتدا بیننده را سردرگم میکند اتوهی و گوناگونی کارهاست. در اینجا پوشه‌ای پر از اتودهای بیمارستان روانی است و چنان زنده و واقعی که آدم از دیدن آنها به پستی وخت می‌کند. تاجایی که آدمها از محیط کوچک بیمارستان بیرون می‌آیند و برگرداگرد ما باچشمان ملتس و سرهای پر بار ، زندگی آرام و فقیرانه خود را با ما در میان می‌نهند. و در اینسو، اتودهای کافه «لاتی» است، رقاصه‌های چاق، خواننده‌های چاق، آکروبات‌ها و تماشاچیان لاغر و میزها و فرسودگی کار و عرق . جامعه زندای که دور ویرت می‌لوند با تمام غرایز حیوانیش هستی و راستی را مصداق می‌دهد.

نفرت از کشتار

در سلسله مینیاتورها همه در جنگی بی‌انتها با هم درگیر شده‌اند نبردی که از جنگ خیبر و تنگه ترموپیل و بیتنام یکجا صحبت می‌کند . از بیهودگی اینهمه کشتار در اینجا همه چیز را بر سر نیزه کرده‌اند و این تاریخ است و شعبده بازیهای آن که در تمام اعصار ظاهری جدی و ولی درون‌تهی‌ب داشته است .

ناگهان تلخی کشنده‌ای درین دندانت حس می‌کنی ، شرمسار و



هر اس خورده برجای میمانی که نکنند تو هم با آن توهیات و جنک گریزت
از همین پهلووان پنبه‌هایابی - که هستی .

اردشیر زیبا حرف نمی‌زند که با این همه طنز که در کار اوست
نیازی به کلام ندارد .

در چند سفری که با یکدیگر همراه بوده‌ایم گناه شد تمام روز از
سپیده تا نیمه شب علی‌الدوام بکار پرداختند و تنها با بنه و یانه در گفتگو
شرکت جسته است .

همه چیز نظر او را بخود جلب می‌کند ، او اشیاء را حتی بدیهی
ترین آنها را دوباره کشف می‌کند یا بهتر بگویم دوباره خلق می‌کند پست
درخت یا یک طرح ساده و یا کاسه سفالین او را بکار دعوت می‌کند و خط
او را می‌برد تا بجائی که میخواهد . کنترل این همه تصویر میسر نیست .
پوسیدگی ، هیچ چیز سر جای خود نبودن ، سطح عدم تناسب و دنبائی
جهنمی ، فضا و خطوط اردشیر را گرانبار می‌سازد .

حس می‌کنی این دنیای غیر منطقی که در برابر چشمات تصویر
شده واقعی است و تنها با شعبده‌بازی توانسته‌اند بر آن سرپوشی منطقی گذاشته
باشند؟

زندگی کارمندان و بطور کلی زندگی شهری توجه دقیق محمص
را بخود جلب کرده ، و با سری‌های گوناگونی مثل در اداره ، در بیمارستان ،
و عکسهای یادگاری نظامیگری ، تورا در قلب یک زندگی پوسیده نیمه
فئودالی می‌برد که رنگ روغن نو «بورژوازی» برخساره عالیده است .
اینگونه کارهایش ، چون در روزنامه‌های عصر زیاد چاپ شده این توهم را
پیش آورده که کارهای او بیشتر در این زمینه است حال آنکه اگر کارهای
محصص طبقه بندی شود و یا در مجموعه‌های مختلف چاپ شود به چنان
پراکندگی و تنوعی از نظر قالب و محتوی برمی‌خوریم که شگفت‌آور
است .

محصص در برج عاج هنرمندان زندانی نیست . طراح ناباهانیهای
انسان است و لبه تیز شمشیر او لایه‌های پوست این کرگدن بزرگ را قاتلک
می‌دهد تا از مرداب و ماندگی بجنبید و عکس‌العمل نشان دهد .
اردشیر با تمام قدرت ذهنی و فروتنیش ، بی‌آنکه خستگی بشناسد
چونان هر هنرمندی که راستین باشد پیگردیهای خود را در این جزیره
آشفته‌گی دنبال می‌کند که تنها آنکه به انسان می‌آندیند می‌تواند انسان باقی
بماند .

اطلاعات - ۱۰ مردادماه ۱۳۴۷



● قاسم هاشمی نژاد

شاعر مضحک‌های سیاه

ماذمام که از کجا شروع کنم؟ بنویسم که رفتیم و دیدیم و کلی هم خندیدیم؟ تنها جمله‌ای که هر سلیقه‌ی سهل‌گیری از دیدار با کاریکاتور و کاریکاتورپرست انتظار دارد؟ نه. این تنها حرفی است که دست کم برای «اردشیر» نمیشود زد و برای «کاریکاتور» هایش هم نه تازه اگر چنین عنوانی صلاح باشد به کارهایش داد. بروایت یک گزارشگر آلمانی، زمانی یک نویسنده‌ی انگلیسی میخواست مقدمه‌ای گویا بر مجموعه‌ی آثار «آندره فرانسوا» کاریکاتورپرست شهیر فرانسوی بنویسد، اما با درماندگی به مترش زور می‌آورد که مطلبش را از کجا شروع کند. تا اینکه معجزه‌ای صورت گرفت. دریاز شد. دخترکی که آن مجموعه را دیده بود از در وارد شده بود و به آقای انگلیسی گفته بود: «خوب، اینکه خیلی ساده‌اس. بنویس خندیدیم.» به همین سادگی. کافیست رسانه‌ی «خنده»ی آقای «برگسون» را بگناری جلوی خودت و بخوانی: «انسان حیوانیست که میخندد و ضمناً حیوانیست که میخنداند.» و بعد هم قهقهه بزنی یا اگر احساس «خودوالا» بینی «میکنی، «بودلر» بتو این حق را داده است که بخندی. اما من به معجزه معتقد نیستم و در بزمی «اردشیر» هم نمیتوانم با این دستورالعمل‌های ساده، گریبان خود را از گرفتاری خطوط صریح و پولادین، از طنز، هزل، خشونت، برندگی و درندگی، از بلاغت و آن گزته‌ی آندوه مهواری که بر سطوح همه آثارش پخش و پراست، خلاص کنم. فکر بزرگترین هنرمند طراح معاصر، بهترین کاریکاتورپرست^۱ و ... دیگر صفات تفضیلی هم نیستیم^۲ اینها پر بیخودی است. مهم اینست که اردشیر را امروزه در کنار خود داریم که به گفته‌ی «احمد شاملو» آثار او، اسنادی از زمان خودماست^۳ و یگفته‌ی «کریم امامی» مفسر زمانه‌ی ما^۴ مهمتر از همه با هنرمند زنده‌ای سروکار داریم که هیچوقت به چشم انداز خود خو



نمیگیرد. پیگیرانه جستجو میکند و برای تکامل سبک و شیوهی خود زحمت می‌کند.

از این قرار، پس اردشیر آن طراح هنر سیاه سال ۴۶ تالار قندریز نیست. اردشیر دیروزی هم نیست، از این قرار، برای شناختن او و آثارش و رسم و راه هنرش، باید به تکامل سبک و شیوهی او نظر دوخت و آنها را حل‌الجی کرد و ریزه‌کاری‌ها، شیوه زدن‌ها، و راه یافتن‌هایش را جست‌وجو کرد. اینکار هم تا حدودی مستقلی از مجموعهی آثارش، و با این بضاعت مزاجه‌من، و حوصله‌ی این صفحات میماند. اما ...

اردشیر محمص، متولد گیلان و بزرگ شده‌ی تهران است. در آستانه‌ی سی سالگی است. چیزی کمتر، یا چیزی بیشتر. در خانواده‌ای هنردوست رشد کرده است. پسر عمویش بهمن محمص، نقاش چیره‌دست، یکی دیگر از عاقبت‌بخیرهای این خانواده است. و اینک دومیش. خیال نمی‌کنم مثل همه‌ی هنرمندهای زورکی، خوابنا، شده باشد. تعریف می‌کند:

— چهارساله بودم که مداد بندست گرفتم و اولین طرح را کشیدم. مشوق‌های اولیه‌ی من مهمانان هنرمند و دوستان هنرشناسی بودند که با خانواده‌ی ما رفت و آمد می‌کردند. من در یک خانواده‌ی هنرشناس بزرگ شده‌ام.

اولین طرح زدنم اینجوری بود که رفته بودم به دیدن فیلم سریال و معروف «بلای جان نازیها» وقتی که برگشتم از من اجزای فیلم را پرسیدند. زبانم الکن بود و دستم باز. این بود که پاپک رشته طرح، آنچه را که در سالن تارک سینما دیده بودم، شرح دادم — طبیعی است که طرحها چه جور بود — بعدها مادرم و برادرم، محمدعلی محمص، و مهندس شایگانی در رشت و جلیل ضیاء پور مشوق و راهنمای من بودند. تحصیلات آکادمیک هنری هم نداشتم.

چه بهتر. نداشتن تحصیلات آکادمیک رامیگویم. در دنیای آینده، بهترین فرصت برای کسانیست که ذهنی ذلال دارند آزاد و ره‌ا. ولی بیشتر از این نمی‌توانم از اوزیرپاکشی کنم و حرف در بیاورم — در اتاق کارش، طبقه‌ی دوم یک ساختمان برشته و بریان از آفتاب‌گر گرفته بعد از ظهر تابستان تهران، نشسته‌ام و بالای سرم تابلوی رنگ و روغن بزرگی



است با امضاء «ایراندخت محمص» - خواهرش - برتره‌ای از يك پسر باکنایی بدست . اتاق کارش بی‌شابهت به اتاق آندیکاتور نویسه‌های ثبت احوال نیست ؛ جا به‌جا پر است از پرونده‌ها ، دوسیه‌ها ، بسته‌ها ، واپنجا و آنجا ، کاغذهای سفید طراحی شده پراکنده است . صدای او که آنقدر ریز و آنقدر نرم و ملاحظه‌آمیز است و عینک شیشه کلفتش و بینی باریک نوک تیزش و سری میویش . مردی که از ضعف‌هایش قدرتی ساخته است . کمال در تقص ...

اردشیر ۱۳۳۰ هیچ نشان دهنده‌ی اردشیر امروزی نیست که کاریکاتور - به مفهوم عام - می‌سازد . توجهی سرسری و غیر صمیمانه به امور جاری سیاسی و اجتماعی دارد . در این سال‌ها ، کاریکاتورهای «سید ضیاء» در هیأت ادعائیش باشکلی ورزشکارانه ، و «مهام» شهردار چشمه‌ها ، آبناها و فواره‌ها در حالیکه نوبی یک حوض بادبزنش مثل فواره آب می‌باشد ، تظاهر میکند . پس از اینهاست که گوئی فرشته‌ی رحمتی دست اردشیر را گرفت و به افق‌های دورتری برد و خمیرمایه‌ی امروزش را ریخت . کارهای جدی‌ترش با «فردوسی» دوره‌ی قدیم شروع میشود : طرحهای ناشیانه ، حاصل ازنگاهی تند و گذرا و دست‌یاز از آنچه دیده‌است و ظهور دخترکان و مردان لهیده و درهم شده‌ای که ساختنی دنیای اردشیر نبودند ، متعلق به دنیای ما بودند و او ، هویتشان را باز شناخته بود .

اردشیر واقعی اما در سال ۱۳۴۲ ظهور می‌کند . آنهم پنجوی خیره کننده و چشمگیر ؛ «شیردختران» عنوان کاریکاتورهای ثبت که از او در «کتاب هفته» شماره‌ی ۲۳ همانسال به چاپ میرسد . «شیردختران» ، تصویر دخترانی است که برای تثبیت یک پیروزی کوچک ، با اداها و اطوار مکنی مرگ‌ما و طلبکارانه و غرورآمیز ، به صف ایستاده‌اند تا به اتفاق خانم مریمشان عکسی به یادگار بیندازند . یا دختر قهرمان پرش ارتفاع ، با آن تبسم ملیح و چشمان خماری ، پستانهای ورقلمبیده و پاهای عنکبوتی ، یا قهرمان پرش و والیبال با گردن دراز نی‌قلیونی در حالیکه توپ بنست ایستاده و انگشتها را دخترانه و شرمسارانه پیچ و تاب داده است ، موضوع کاریکاتورها هستند ، و دختران دیگر . و همه‌ی دختران دیگر ...

اردشیر برای نخستین بار چشم تیزبینش را متوجه مسائلی کرد که تا آن وقت عادی بنظر می‌آمدند و با چند خط استوار و عریان ، عجیب که توانست روح طنز و هزل را با قوت و خشوتتی بیمانند برجسته کند . بهر حال ، این تصاویر ، ضربه‌های ناقوسی بودند که نوید تولد یک هنرمند طراحی و هزل



رامی دادند که سخت شوخ و شنگ و چموش و بدقلق بود . چشمك نمی زد ، می گزید . خرمگس بود .

طرح های بعد از این بتدریج آزادتر ، مساهتر و قادرتر می شود . و به همین میزان آگاهی و تعقل اجتماعی اردشیر نیز فزونی می گیرد . اکنون او از طلاب دانشکده ی حقوق بود و متون حقوق مدنی را میخواند که بزعم اوسرشار از کاریکاتور مینمود . قضیه ی نکاح و کلاه فرداغلای مارک « ق » يك رشته کاریکاتور بود که تندوتیزتر ، گزنده تر ، سریحتر و شگفتی بارتر از طرحهای پیشین او از راه رسید . بچه ی نوباوه ، اکنون شناسنامه گرفته بود و همیشه دیگر وجودش را نادیده گرفت . زندگی هنری اردشیر ، از آن پس ، خطسیر يك کوشش مداوم و جستجوگرانه و متحول دریافتن راهها و شیوه های نوین است .

و اردشیر نامی است برپای کاریکاتورها و طرح گونه های که در این مجله و آن نشریه چهره میکند . و اردشیر ، اسم شب ورود به دنیایی است با : جیب برهای مفلوک ، خانم های محترمه ی چرب و چیل که کبابه ی انجمن معاونت عمومی رامی کنند و نان توی غیب می اندازند یعنی که ما حامی بیچارگانیم - با اداهایی متظاهرانه و سخت خودنما و تو ذوق زن ؛ و ژنرالهای روسی که کیکه و دیندیشان از یکمشت مدال برنجهین پیش سینه شان است و چنان به دنیا و مافیها نگاه می کنند که به يك پشه ی نحیف ، و یکی از آن ها که دسته ی سینون از گریانش قاطی مدال ها شده و یکی دیگر که برشانه اش عنکبوتی نشسته ، و اذاردجاتیهای خو کرده به ابتذال ، و لگوری فروکی که عریان است و با تر عورت او يك صفحه ی ۳۳ دور ، و دیپلماتی در هیأت لاک پشت - باهمه ی مفاهیم تملق ، کندروی ، سازگاری ، هیزی گری و موقع شناسی - ، و معلول مفلوجی که برپای چوبین او برگ سز شده ، و جالقی که دستش که از قلاب آهنی است و برای بوسیدن و تبرك و تملق دراز شده و ... باید از سردقت و تأمل نگریست تا دنیای دیوانه را با آدمهای دیوانه اش باز شناخت . به این دوره ، من دوره ی « مضحک های سپاه دیوانه » نام مینهم . پیرحمی غریبی در این طرحها به چشم می خورد . دنیا سپاه ، دشمن خو و دیوانه است و اردشیر با آن سر مخالفت دارد . زندگی که با حسابگری توأم شده ، با رنگ و روغنی سخت فریبکارانه و گول زنکانه و بی چشم و رو زبنت یافته . کیسول تلخ گنه گنه واری که در زیر مشتی لغت و لعاب تبلیغات ، هوجیگری و افادات سیاستمدارانه و دروغ بخورد مردم داده می شود تا زهر تلخش احساسی نشود . انحطاط ، انحطاط و ابتذال ...



نمایشگاه که در نالار تاریک قمرینز دائر شده، تأثیری دوچندان بر تماشاگر می‌گذارد. در همین وقت، آرزو احمد در دیداری از همین نمایشگاه می‌گوید: «انگار طراح، این طرحها را از آدمهای تیمارستان کشیده است.» در حقیقت، اردشیر، هجویدهای مصورش را از تیمارستان محیط مدل قرار داده است. سیاه فامی‌های او چاب و بزرگ شده و مؤثرتر بنظر می‌آیند. کسی بر چهره‌ی من و تو، چنین بی‌رحمانه، سیلی زده بود! طرحهای او عین زوزه‌های پشت سر قابوت است. تا مرگ را وزندگی را، تو اما، برخ تو کشند.

هنرمند اما در سیاهی سر نمی‌کند. برای دیدن - موشکافانه و دقیقانه دیدن - روشنایی لازم است. اردشیر در جست‌وجوی دلیل و حقایقی برای خروج خویش از بن‌بست مضحکه‌ی سیاه است. اما دیوانگی‌هایش را چون اصل و نسبی رها نشدنی و نجیب باخود دارد، که نتان دهنده‌ی صداقت هنری اوست. همچنانکه وقتی همه‌چیز سیاه و تاریک بود، خداوند در «سفر پیدایش» گفت: «روشنایی بشود، و روشنایی شد.» اردشیر نیز روشنایی را یافت و از طریق نقاشی‌های عامیانه، شیوه‌ی خود را کمال بخشید. بانه، برای خلق آثار هنری اصیل، هنرمند راستین باید خیلی چیزهای مهم را قربانی کند.

— آشنائی من با نقاشی‌های قهوه‌خانه، باعامیانه، وقتی شروع شد که برای مقاله‌ی کریم امامی در کیهان انگلیسی طرحی تهیه کردم و بعد هم دیدار از نمایشگاه واتودپرداری‌ها مرا با گنجینه‌ای گرانبها آشنا کرد. تا آنروز اصلاً نمی‌دانستم که چه ارزش و اعتباری دارد این نقاشی‌ها، چه دنیای عجیب و پراز سوال‌های غلو شده و ریز کارهای دلچسب است. این آشنائی‌ها که بعداً با شور و دل‌بستگی ادامه یافت، تأثیرش را فوراً در کارهایم بجا نهاد. من هیچوقت خودم را در یک فرم خاص و از پیش اندیشیده شده محدود نمی‌کنم. بعضی طرحها لازم است که با چند خط ساده کشیده شود، اما یک کاری هم هست که باید روی آن زحمت کشید تا کامل شود. در اینجا دیگر سادگی مطرح نیست. توفیق هنری اصل کار است.

تکامل سبک و به‌مراه آن اندیشه‌ی اردشیر از اینجا آغاز میشود. اکنون که او بر گنجینه‌ای غنی تکیه زده و نقاشی عامیانه را چون «بندنافی» برای تغذیه از فرهنگ قدیم نقاشی ایران قرار داده است، عناصر دیگری را هم وارد شیوه‌ی خاص خود کرد. بیرحمی جنون‌آمیز چهره‌ها را از «گویا» آموخت، «بوش» باو آموخت که چگونه عزیمت مداومی را بدون روح



آغاز کند، «بروگل» باو شهامت آن داد تا از بی‌سامانیها، سامان یابد. سپس «دومیه» بود. سپس «استین برک» بود تا باو حالی کند که ویژگی شخصی، نقیبی است کوتاه به نوعی مابعدالطبیعه. و تعجب خواهی کرد که در کنار همه‌ی این چهره‌ها، میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک غفاری هم بود. سمفونی ناساز غریب‌ترین نام‌ها... اردشیر از ترکیب این همه، آثاری ساخت که سخت رنگ شخصی دارد و غنی و بی‌تأثیر است. اینک دوره سوم زندگی هنری اردشیر، که بخاطر استفاده از نقاشیهای سبک عامیانه، بدان «مضحک‌های عامیانه» نام می‌گذاریم.

در اثر عجیبی که از غنی‌ترین نمونه‌های این دوره است و اردشیر آنرا برای مقاله‌ی کریم امادی در کیهان اینترنتی‌اش شش جولای ۶۸ کنشیده، اثر هجنانکه در پای بست بنای خود عامیانه است، هرچه رو به بالایی رود، دست نیافتنی‌تر می‌شود و بر عناصر مابعدالطبیعی آن می‌افزاید و عاقبت با طنزی قوی منفجر می‌شود. زمینه‌ی اثر، مانند زمینه‌ی تپه مانند و هاشور زده‌ی نقاشی‌های سبک عامیانه است و یادآور تصاویر چاپ سنگی کتابهای حسین کرد، اسکندرنامه، امیرارسلان، یزم‌های حافظ دوره‌ی ناصری و... است، و بر این زمینه‌ها گردونه‌هایی است که بجای مهرهای نشان‌دار، آدم‌ها در آن نشسته‌اند، تابخت که بخواند. چهره‌های بیضی شکل هینیاتوری، ابروهای بی‌بسته‌ی کمائی رقاصگان، باطرحهای پیشین اردشیر مغایرت دارد و بر بالای این همه، آسمانی است با ابرها و قصرهای رؤیاباش و دستی که از غیب دراز شده، با هفت‌تیر قلابی که آب از آن پشنگ می‌زند و ریشخندان همه‌چیز را بادها می‌کند. که سخت از آثار «استین برک» مایه برده است. یا رشته طرحهای رستوران‌های بین راه ...

رشته‌ی رستوران‌های بین راه تأثیری است از سفرهای کودکی که درمن بجامانده بود. آن شتابی که گارسونهای کافه‌های سرراه بخرج میدهند تا مبادا ماشین راه بیفتد، آن هول و ولا و دستی‌چگی مسافران و آن نکبت و کثافتی که در این نوع رستورانها بود و اینکه کافه‌چی، خود را ملزم میدانست که از هر جا شده چیزی فراهم کند تا مهمانانش گرسنه آنجا را ترک نکنند... همه‌ی اینها خاطره‌های دوره کودکی بود که بعدها، ناغافل، در کارهایم تظاهر کرد. حتی آن یوشال‌هایی که روی تن و بدن یکی از همین مسافران روئیده، نشانه‌ی مؤثری از حیات کودکی منست که ناخودآگاهانه در کارم سرک کشید و تاملتها من از توجیه این یوشالها عاجز بودم. اما پس از کمی فکر یادم آمد... مایک دست مبل در خانه‌مان



داشتیم - که دیگر از زور کهنگی زهوارش در رفته بود و سالی یکمرتبه احتیاج به تعمیر و دستکاری داشت و هر کس روی آنها نشست و بلند شد، انگار توی یک مزرعه‌ی یونجه خوابیده باشد، پوئالها و آت و آشغال مبل به پروپایش می‌جسبید ... می‌بینید که سمبول‌ها همیشه تفسیر پذیرند. اما گاه پیش می‌آید که کاریکاتور خودم، برای خودم بشکل معما در می‌آید و من از تفسیر آنها عاجز می‌مانم.

جالبترین طرح از رشته‌ی «رستورانهای بین راه»، طرحی است که در کیهان انگلیسی ۳۰ مارس ۶۸ به چاپ رسیده. اردشیر از یک تصویر چاپ سنگی عامیانه‌ی جالب، برای طرح خود استفاده کرده است. در تصویر عامیانه، صحنه، لحظه‌ی برخورد امیر ارسلان و قمر وزیر را در کافی‌خواجه طاووس نشان میدهد، در حالیکه امیر ارسلان سینی مشروب را با دو گیلاس در آن، برای قمر وزیر می‌برد و بر بالای سر آندو - قمری شاید - در قفس کر کرده است. اردشیر با استفاده‌ی آگاهانه از این صحنه‌ی تصویر عامیانه، طرحی کنید که مسافری مشتاق را که در زمینهای هاشور زده، بر منهدلی نشسته است، نشان میدهد در حالیکه گارسون کافی از فرط نداری و بیچارگی کندی پرندگی در قفس راتوی سینی گذاشته و با حرکات آکروبات‌وار و شتابزده برای همگان عزیز می‌برد. اردشیر از رمزها (سمبول‌ها) ی آشنا و غلو شده در نقاشی‌های عامیانه، از گل، پرند، قفس، میزهای دایره‌شکل و از خطوط خشک و منعطف استفاده‌ی شایان برده و در آفریدن فضای سیاه مورد علاقه‌ی خود توفیق داشته است. در همین تصویر، گلی که زیر پای پیشخدمت کافی روئیده، نشانه‌ی اشتیاق دوستانه‌ی کافی‌جیبهای بین راه برای تامین رضایت مشتریان گذری آنهاست، اگرچه منتهی به سر بردن پرندگی مورد علاقه‌ی آنها گردد و شاید تنها مونس تنهائیشان.

و بعد نوبت پرده‌های مذهبی است. کفار، شهدا (منازعه‌ی پایان ناپذیر نیکی و بلشتی) نیزه‌های افراشته، بدنهای شقه شده، شمشیرهای خون چکان، خطوط خشونت‌آمیز و بران که در زمینهای از گل و گیاه، شهادت محتوم انسان را بر پهنه‌ی خاک تأیید می‌کنند.

- آدمهای شقه شده در پرده‌های نقاشی مذهبی عامیانه، همیشه تکرار می‌شوند. شقه کردن، شق القهر، روح مذهبی را با خشونت بدوی خود آمیخته است. «شامو» یک روز قصه‌ای شوخ برایم تعریف کرد که خیلی درمن اثر گذشت روایت می‌کرد که یکی از سران قریش در شمشیرزنی



مهارتی نگاه داشت و چنان با سرعت شمشیر می زد که آدم‌های شقه‌شده‌ی او بدون آنکه متوجه موقعیتشان باشند، بازهم جنگ می کردند و آنوقت مرد قریشی به آنها می گفت: اگر مردی يك كمي قر بيا! چون تا تكان بخوردشان میدادند، دونیمه می شدند، شفه می شدند.

در آثاری از این دست که کفار مردانی بی سر را بر سر نیزه کرده اند مردان شقه شده و مثله شده یا در اثر دیگری که کشته شدگان بی سر و بی نام و نشان، به ردفند، خوابیده اند و مردی در لباس رزم برای تشکر از شهدای طریق (?) نطق می کند و بروحشان درود می فرستد، گوئی در آن «با کنایه‌ی دردناک موقعیت انسان ناقص و مثله شده‌ی امروزی را میتوان دید که رسیدن به تکامل برایش غیر ممکن است.»^۷ انسانی که فدای نیردی بیرحمانه و پوچ است و وسیله‌ی است برای تسویه حسابهای خیلی خصوصی و ابلهانه.

تک نگاره‌هایی که چندی پیش از بیماران بیمارستان روانی تهیه کرد، با خطوط باریکانه، مستقیم، استوار و موجزشان، بیان کننده‌ی زندگی سرد، کسل کننده و بیرحم دنیای جنون زدگانند.

در این نگاره‌ها، تأثیرات روح از هم پاشیده، درجسمی زوال یافته که خطوط را از هم میبرد و دیوانگی می کند، فرصت نمایش می یابد. اردشیر در این طرحها، طراحی مقتدر، شیوا دست و آگاه نمایانده میشود. چندی پیش وقتی به کافه‌یی رفته بود، پس از سه ساعت، پیش از صد طرح ریز و درشت از رقاصه‌ها، آکروبات‌ها، شب زنده دارها، مست‌ها و گارسون‌ها پنخانه آورد. و همین طرحهاست که گنجینه‌ی مراجعه پذیری از مناظر و مراهبا، از کشش‌ها و کوشش‌ها و نیز هرگونه حالتی از رهایی اندام‌ها برای او بشمار می آید. طرحهای آینده‌ی او در این گنجینه نهفته است؛ زنی در رشتی کافه لاتی، مردی پشت پیشخوان عرق فروشی و مردی دیگر در رشته طرحهای تیمارستان، در کنار هم قرار می گیرند تا يك اثر هنری بوجود آورند. آنکس که او را شناسند و ندانند که او از هر تجربه‌ی کوچکش، بیشترین بهره‌ها را می گیرد، صرافت شناسائی و درك آثارش را از دست می دهد. تأثیر پذیری او، درعین خاموشی غلط انداز سیمای فروتنش عمیق است. آمیزش او با زندگی، درحالیکه مردی اجتماعی نیست، ریشه دار است. «کنت کلاژك» در کتاب «نظری به تماور» می گوید: «هنر بعنوان افزایش دهنده‌ی توان روح آدمی، باید گزارشگر اشکال گونه‌گون زندگی‌مان باشد.» و هنر اردشیر از این خصیصه چیزی کم



ندارد .

من از همه کس و همه چیز تأثیر برمیدارم . همه چیزی را که می بینم می کشم . بیشتر اتودهایی که برمیدارم ، بعدها سایه هاشان را در آثارم می بینم . مثلاً تازگیها متوجه شده ام که چیزهایی که این اواخر طرح زدم ، چقدر شبیه چهره های بیماران بیمارستان روانی هستند . بیشتر آدم های کارمند و پشت میز نشین اداره مورد توجه منند . چون فکر می کنم که زندگیشان خیلی تو خالی و مبتذل است . یوگ است . مسؤولیت و تعهد برای من ، جز آفریدن يك اثر هنری کامل و بی نقص نیست .

اگر يك خصلتی در اردشیر باشد که من دیوانه اش باشم ، همانا «سانتی مانتال» نبودن اوست . اینست که طرحهایش پر از خشونت طافی است . اینست که طرحهایش حقه نمی زند نالبخندی از تو گدائی کند . اینست که طرحهایش کلافه ات می کند ، و تو احساس می کنی که با تولد اردشیر ، خواب راحت را دیگر از تو گرفته اند .

اگر چه هنرآکی بعضی از کارهای دانشگاهی و «قضا»یش آنها را ضعیف و سست کرده است ، اما توفیق چند اثر او انکار نکردنی است . ابایی ندارد که صریحاً بتو بگوید که حالتی از آدمهایش را از يك مینیاتور هندوستانی ، دیگری را از يك مینیاتور ترکی اقتباس کرده است . یا از وقتی که بازی فوتبالیست ها و حرکات آکروبات ها و رقاصه ها را اتود برداری کرده ، آدمهایش ، معلق در فضایی بی اثر ، یله شده اند ، و من هنوز ماتم که چطور او که کارهایش آنقدر از قلمرو ذهن عامه ای روزنامه خوان بدور است ، توانسته تا امروز در موسسه ی کیهان دوام بیاورد . و اگر کسانی که اکنون هوای او را دارند ، روزی حمایتشان را از او دریغ کنند ، باید عذرش را خواسته دانست .

کارهایی که انگ اجتماعی دارد ، از او ، پشت سرهم ، اینجا و آنجا بمچاپ میرسند ، در یکی از این رشته کارها ، چاپلوسی را که کراوات او طوماری بی انتها تشکیل داده ، جلوی میکروفن ، در حال نطق و خطابه می بینید . که چقدر یادآور این طرح تصویری «پل گلی» است : برلك انجیر بجای آنکه زینت پائین تنه ی زنیکه باشد ، روی پیشانی او آویخته است ! اردشیر ساده هم هست و آسان یاب هم ، اما گاهگاهی ، تصویریری از او که ترانه ی معروف «از خون شهیدان وطن لاله دمیده» را نشان میدهد ، از خوبی که بر زمین می چکد ، لاله می روید که فاقد قدرت Primitive و امالت است و از او بعید .



مثل گربه‌ی ماده‌بی که بچه‌های نوزادش را دوست می‌دارد ، او نیز به طرحهایش دلبسته است . طرحی از چهره‌اش بمن نشان میدهد که خیالی چاق و گوشنالوست . میگوید که طرح مال چند سال پیش است و یکی از دوستانش کشیده و آنوقت‌ها خیلی چاق بوده و از پنج سال پیش به‌اینور ۲۰ کیلو لاغر شده که خنده‌ام می‌گیرد . و اینهم آخرین طرح کاریکاتوری شفاهی است که از او بیادم مانده است.

باهم از «کالیج‌این» می‌آئیم بیرون و او طرحهایی را که توی کافه کشیده زده زیر بغلش و بمن میگوید :

– گربه‌ای دارم که جاش روی میز کار من است . روی کاغذهایم می‌نشیند و هیچ کس جرأت ندارد که از آنجا بلندش کند . انگار نگهبان آن کاغذ پاره‌هاست .

هر دو میز نیم زیر خنده . حیف که مست نیستیم ، و گرنه آنوقت شب عشقی داشت مست بودن.

آیندگان – ۳ شهریور ماه ۱۳۴۷

توضیحات

- ۱ – نگین شماره ۴۴ ، سال ۴۶ – کاریکاتور به‌تیزی تیغ – کریم‌امامی .
- ۲ – به‌وام از شمیم‌بهار .
- ۳ – کاتالک بیست و نهمین نمایشگاه تالار قندریز .
- ۴ – نگین . همان شماره . همان مطلب .
- ۵ – Encounter – نمره ۵ سال ۱۹۶۶ . Scarfe in Newyork – نوشته مائکولیم‌ماگریج .
- ۶ – به‌وام از P. Klee طراح و نقاش .
- ۷ – مقدمه «ویکت شفاه» اثر ایتالو کالوینو . ترجمه‌ی بهمن محمص .

● علی اصغر حاج سینجوادی

با اردشیر محمص و صورتکهایش

به نمایشگاه اردشیر محمص رفته بودم که با قلم‌مویش و با مدادش در خطی از خطوط جبهه که اول ودوم وسومش بر من معلوم نیست - و یا من صلاحیت تقدیر و تعیین آن را ندارم - مبارزه میکند . نمیدانم من او را در کنار خودم و تصویرهایش احساس میکنم و یا او خود را در کنار من نوشته‌هایم .

بهر حال برای من که به تصویرهای او نگاه میکردم ، آدمهای مهم بود . هنر محمص را در آفرینش و یا بازآفرینش دلقک‌های او باید جست‌وجو کرد که با صمیمیت و صداقتی لجوجانه آنها را یکجا با دنیاهایشان با دنیا‌هایی که باستفراغ و غشیمان يك آدم سم خورده بیشتر شباهت دارد ، بازگو میکند . هنر بزرگ محمص در همین آفرینش و بازآفرینش است در جاتی است که او در این صداقت عارفانه برای خودش دست و پا کرده است . محمص با تمام احساس و شعور يك انسان زنده و صاحب‌دل، در کوچه‌ها و در کنار آدم‌ها و در متن اشیاء و در فضای زندگی روزانه محیط خود قدم برمیدارد . صورتک‌ها را بدرستی از این فضا و در میان انبوه خلایق انتخاب میکند . صورتک‌هایی که محکوم یا حاکم باید بناوری احساس هنرمند ما بنشینند . تا او را در بازآفرینش صورتک‌های انسان‌ها یا انسانهای صورتکی تماشا کنند .

محمص در هنر خود به تصویر انسان‌ها بیش از خطوط آفریننده محیط اهمیت میدهد و این خود دلیل تعهد و مسئولیت او در آفرینش هنری اوست و من خود را در این نقطه بیش از هر جا و بیش از همیشه در کنار او احساس میکنم . آدمی که در تمامیت وجود خود از دل و روده محیط استفراغ میشود و در همان محیط خود را محکوم به لولیدن و لمیدن میکند.



محصص ابتدائی چنین موجوداتی را نشان میدهد بدون اینکه آنها را در مرز حاکم و محکوم متوقف کند. انسان در کنار انسان یا قابل ستایش است و یا قابل تنفر. دیگر گمراهخانه و قرنطینه‌ای وجود ندارد. آنکه در متن بدبختی و فلاکت و گرسنگی از سیری به دلزدگی و تهوع میافتند و آنکه در کنار رفاه و خوشبختی به گرسنگی و اسارت میگذرانند، هر دو نفرت‌انگیز و رقت‌بارند. و این تصور بسیار ابلهانه‌ایست که انسان گمان می‌کند این دو نمونه انسان و یا نمونه‌های متضاد انسان میتوانند در قرنطینه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بنشینند. برج عاجی وجود ندارد. انسان اگر از عمق و اساس طبیعت خود عوض نشود و به بازآفرینش محیط خود نپردازد، در هر طبقه و در هر درجه و در هر نوع امتیاز از امتیازات اجتماعی از نصاب تعالی بدور است. محمص در قلعه‌روی بیش از دنیای یک کازیکاتورریست فاجعه می‌آفریند.

اگر ما احساس نکنیم که او اشیاء و عوارض و علل و اسباب را در پشت صحنه کار خود میگذارد، هرگز فاجعه را درک نخواهیم کرد. در سرتاسر آثار اوسایه بزرگ انسان بر اشیاء و اسباب و علل و عوارض حکومت میکند، انسانی که در هیچیک از قلعه‌های روانکاوی و یا غایت وجودی و ساختی سارتر و فوکو و یا پدیده‌شناسی هوسرل بزرگ نمیشود. صاف و پوست‌کنده انسانهای محمص چه حاکم و چه محکوم انسانهایی اخته و عقیم‌اند. اخته و عقیم از محیطی اخته و محیطی اخته از آدمهایی اخته.

محصص این آدم‌ها را همچون جرثومه‌های فلسفی در پشت هیچیک از میکروسکوپ‌هایی که منظومه‌های فلسفی کنونی توصیه میکنند، نمی‌گذارد. چقدر حق دارد که این کار را میکند.

انسان امروز یک تنه مقصر و گناهکار است و یک تنه باید خود را شهید کند. او راهی جز ساختن جهانی دیگر و یا باختن جان خود بر سر این هستی بزرگ ندارد. در این جهان است که انسان از هیچیک از قرنطینه‌های فرهنگی و علمی و اقتصادی و اجتماعی سالم بیرون نمی‌آید و در این میان است که دیگر روانکاوی و فلسفه وجود و نظریه اصالت ساخت لوی-استروس قادر نیست که انسانها را در محاکم مختلف قضائی تاریخ و جامعه‌شناسی و روانشناسی تیرنه کند.

در اواخر قرن نوزدهم نیچده مرگ خدا یان را اعلام کرد ولی چه کسی زنگهار باخاطر مرگ شیئناها بصد! در می‌آورد؟ هیچکس و همه کس، هیچکس مسیح دیگری نیست. و هیچ راهنمایی در جلوی قافله برای رسیدن بارض موعود



وجود ندارد. مسیح هر کسی در درون خود اوست و همه قافله سالارند. دیگر زمان آنکه کسی صلیب را بکتنه بردوش بکند و دیگران رانجات دهد گذشته است. تابع بودن و مرید بودن حتی مرید و تابع نابترین عقاید کسی را در روزگاری که جز آفرینش و یا شهادت راهی نیست به فلاح و رستگاری نمیرساند و یا در شمار باکان و نیکان قرار نمیدهد. هر کس با هر چه که در دست دارد باید برای آنکه مسیحی از خود بسازد. و آفرینشی را بسافریند وارد شود. و تاریخ روزگار ما حتی این مقدار از رستخیز انسانی را نیز قبول ندارد باید با هر چه که در دست داریم مبارزه کنیم و جلو برویم تا جائیکه انسان بمرز واقعی خود برسد. آنجا مرز آفرینش است: آفرینش انسانهایی که دیگر برای توجیه وضع و موقع انسانی خود! احتیاجی به مکاتب فلسفی ندارد. آفرینشی که دیگر انسان را بعنوان یاک جرثومه فلسفی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، زیر دستگاه‌های میکروبشناسی نمی‌برد. آفرینشی که در قلمرو بزرگ و ابدی خود انسان را با قانون و سنت‌ها و رسوم افسار نمیکند.

انسانهایی که در قلمرو ارزش‌های کنونی فرهنگ بشری فقیرند و محکوم سعی میکنند خود را به مرز انسانهای برتر برسانند و انسانهای برتر در این تلاشند که سنگرهای خود را حفظ کنند و آنچه را که دارند از دست ندهند و آنچه را که دیگران دارند از آنها بگیرند. بر چنین محوری قوانین اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روزگار ما وضع میشود. در چنین متناوبه‌های هنرمندان خلق میکنند و متفکران و فلاسفه در برجهای عاج خود می‌نشینند و انسانها را یکسره از ریشه خود جدا میکنند و او را در قرع و انبیب‌های آزمایشگاههای مجلل و با شکوه خود تجزیه و تحلیل میکنند. انسانی که از محیط و محیطی که از انسان جدا شد، دیگر بدر مطالعه نمی‌خورد. باک چنین انسانی و یک چنین محیطی اخته شده است و موجودی که از زاینده‌گی و توفندگی افتاد و از ریشه جدا شد، صورتگی بیش نیست — خواه حاکم و خواه محکوم.

محمدی چنین دنیا و چنین صورت‌نگارهایی را نمایش میدهد. نمایشی بی رقت‌انگیز و هنرمندانه است. بروید ببینید در کنار محمص و مسورتکف‌های او بایستید. ولی بشرطی که در گمرکخانه حاکمین و محکومین گیر نکنید. محمص بنظر من چنین قصدی نداشته است.

جا دارد که محمص نهیبی دیگر بخود بزند و به آفرینش دنیای تازه بایستد. دنیای شهادت یا جهان بزرگ آفرینش. دنیایی که از مرز



قانون‌ها و حاکمیت و محکومیت درمیگذرد . خطوط کربه و نفرت‌بار رسوم و آداب و سنت‌ها از چهره انسان پاک میشود . این دنیائی است که در روزگار ما هنرمند باید نخست در درون خود بیافریند . و سپس آن را همچون حلییی بردوش بکشد ، تا انسان را بریسه خود برساند – بریسه‌ای که بوی آشنای آن هنرمند را و انسان صاحب‌دل روزگار ما را یا بمرز آفرینش میرساند و یا بقلمرو شهادت میبرد .

هنر محمص و خصوصیت کار او آنست که او به کشتار شیاطین برخاسته است و از خدایان بریده است . و این آن هنگامه‌زیست که هنرمند آدمی و نیز صاحب‌دل انسانی قادر است که از خود خدائی بسازد . و این است سحر کلام و عنای جادوی روزگار ما . آنجائی که این آفرینش از درون انسان شروع شد ، خلقت بزرگ و منتظر آغاز میشود .

انسان آفریننده ، نه انسانی که در آزمایشگاه جامعه‌شناسی همچون خوکیچه هندی شکافته میشود و با نسخه‌های عالمانه به پهنه سرنوشت رها میگردد .

گیهان – ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸

● نیکول وان دوون

قلم بران وقاطعی که ضربات گزنده خود را بهیئت قضائیه وارد میکند

بین هنرمندان ، کاریکاتوریست بیش از همه کس در عمر خود از برای بیان اصل و اساس دنیائی که او را احاطه میکند شهادت طلبیده شده است ، دنیائی که کاریکاتوریست او را در لحظات زودگذر و شگفت آورش بچنگ میآورد . نمایتگاه اردشیر محمص ، کاریکاتوریستی که او را با امضای ساده‌ی اردشیر میشناسند ، دنیا را بادیدی که خاص او است بما معرفی میکند و آن دید در اولین برخورد بطرز عمیقی بد بین است .

اردشیر ، مصیبت‌های بزرگ بشری را مسئول میدانند و آنان عبارتند از:

- عدالت که در عین بینائی متهم را کور کرده و دهان او را می‌بندد ؛
- رجحان خوردکننده‌ای که دول پیش رفته نسبت بدول دیگر دارند؛
- مغزهای پر جوش «روشنفکرانی که تفکرات و اندیشه‌هایشان قربانی یک موضوع» شده است ؛
- ماده‌های خریدیگری که شهید افراد عنکبوت‌نما شده‌اند ؛

اردشیر آنچه را که میگوید حس میکند و چون هنوز با سوژه‌ی خود فاصله نگرفته با استهزاء لبخند میزند .

ضربه‌های انتقاد

تندی و تلخی هائی که در اردشیر مسکن و مأوا گزیده‌اند همه‌جا تا روی خطوطی که از قلم او جاری میشوند حضور دارند . خطوطی که موجز ولی فشرده از نکند ها است ، خطوطی که در عین سرعت بطرز خارق‌العاده‌ای تأقد و مؤثر است .

اردشیر برای آنکه بهتر پرسوناژهای خود را بزبور تقص و عیب بیاراید ، از اهداء هر نوع زیبایی بآنان دریغ میجوید . موجودات انسانی اردشیر ، انسان نماهای پشم‌آلودی هستند که بینی‌های ناموزون داشته



و دندانهایشان شبیه دندانهای سگ ماهی است .
 «اغنیا» همانند بادکنک‌هایی که از روده‌های گاو و گوسفند
 میسازند در هوا موج میزنند و از شدت جاق و چلگی بی‌المن شباهت دارند ،
 دست و پایشان کوچک و باریک بوده و مطلقاً بدون معنی و استفاده شده‌اند .
 «فقرا» به مایع میمانند و اکثر بانتهای سازوبرگی بند شده‌ند . عنکبوت
 های کرپه‌ی که ریخت انسانی دارند در کمینشان هستند . فقرا لخت و عور
 بوده با کاردی در پشت و یا ننگی در پای پشت مورد تهدید قرار گرفته‌اند .
 سرهای کوچکشان بنارهایی آویزان شده و با آنکه بروی نوکهای تیزبیزه‌ه
 بنمایش گذاشته شده است .

باید اندیشید

قضات ، قیافه‌ی مردگان خون آشام (وام‌پیر) و صورت
 دراکولاها و فراتکشتین‌ها را دارند. نگاهشان وحشی و حیوانی بوده
 و در آن نور خفیف مبارزه‌جویی دیده میشود. این قضات بهمان سادگی که
 بتوان با آدمکهای یک خیمه‌شب‌بازی بیازی پرداخت با موجود دار زده‌ی
 کوچکی بازی میکنند .

در این نمایشگاه ، ما از یک امر فردی (که عبارت از استعداد و
 قریحه‌ی هجاگوئی هنرمندانست) بمشاهده‌ی چند پدیده‌ی کلی میرسیم .
 جزئیات مربوط باندیشه در این آثار کم نیست اما طرح از برای این اجزاء
 حدودی مشخص کرده است .

در این نمایشگاه پنج کمپوزیسیون بزرگ رنگی دیده میشود که
 بخشی از کل آثاری که مخصوص نمایش فیلمی در تلویزیون هستند میباشدند .
 کمپوزیسیون این آثار رنگی با قدرت و شدت ساختمان بندی شده و در
 عین وسعت با جزئیات همراه است . رنگ‌ها طعم نرس و تند جانی دارند .
 قدرت خاطرمانگیز تابلوها بقدری نافذ مؤثر است که وقتی از نمایشگاه
 اردشیر خارج میشویم انگار دندانهای تیز، جنگال‌ها ، زوزه‌های پوزینه‌ه
 ها و بطور کلی انسانهای اردشیر در دنبال ما هستند .

ژورنال دو تهران - ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸



● رحمن هاتقی

هنرمی گزنده و انسانی

ندایشگاهی از طرحهای رنگی و سیاه و سفید «اردشیر محمص» در گالری سیحون برپاست ...

این طرحها در بجه ایست به دنیای ارواح نارینك مغشوش ، موجودات لرزان بی چهره ، اسكاف های هیولوار شهوتناك ، مشتی آدمك سراپاشكم، درنده، بی لگام و پراآز، بازهر و خون و نازیانه او از حقیقت فضائی میسازد و در چشم انداز این فضای نحس و تیرد . اما حقیقی، افتخارات پوسیده ، مباهات و سرافرازیهای بی دلیل را می نمایاند .

در این فضای تلخ و مرده ای که با گردش نوك قلم او بوجود می آید کابوسها رسولان حقیقت اند. همه چیز قیافه باطنی دارد و باطن ، مرگ آلود و کین خواه و حیوانی است. کابوسها در زمین باطن روئیده اند ...

به گمان من این کافی نیست کسه بگوئیم «اردشیر» بزرگترین کاریکاتورست ماست واقعی تر آنستکه باورکنیم نام کاریکاتور در این ملک با نام او آغاز میشود . و جز او ما چه طراحی را در این سطح و اوج نیرومند داریم ؟

۶ سال پیش بود که ناگهان نام اردشیر جرقه زد . در این جرقه گذرا اما مشتعل ، نطفه يك سپیده و آغاز پرتوان نهفته بود . گرچه «اردشیر» کار طراحی را از ۱۰ سال پیش از آن شروع کرده بود . در این ده سال طرحهای او آئوده های بی خون و شتابزده ای بود که صمیمیت را نمی شناخت . يك جور تقلید کم مایه تصویری از موضوعات داغ روز بود . کاریکاتورهایی که سلیقه های بی بار عامی را قلقلک میداد ، نیشخندهای انتقادی که جوهر و استخوان نداشت ، فطیر بود . طرحهای «شیردختران» بمنزله پایان این دوره گمشدگی و کند



و کاور بود . این طرحها که در شماره هفتاد و دوم کتاب هفته چاپ شد، نشان میداد نقبی که او در خود میزد . به گنج رسیده است . و از این گنج بود که افعی گزنده و ساحر هزل مهاجم او سر کنید .

از این پس خطوط اصل و مفهوم خود را می‌یابند ، ایمازهای زنده مثل خون و جان در طرحها به جریان می‌افتد . «اردشیر» راهش را یافته است . از همانوقت «امروزه» را نوید مینهد ، همانطور که امروز «فردا» ی فاتح بی‌تردید را .

سیاستمدارهای بادکنکی ، آدمهایی که بیشترین دارالمجانین هستند ، کاسبکارهای حریص موش‌نما ، خرده بورژواهای فربه شکمبار ، نرها ، ماده‌ها ، خانواده‌های خوشبخت مهمل ، ژنرالهای باد کرده نگوری ، معلولینی که عیب و نقص ظاهرشان کنایه از روح اخته و سوخته آنهاست ... اینها آدمها و سوژه‌ها و عروسکهای این دوره «اردشیر» هستند . مایه‌های نقاشی عامیانه و قهوه‌خانه‌ای بعد از این مرحله به خطوط اردشیر راه می‌یابد ، در حالیکه طرحها تنفسگاه آزادتری یافته‌اند ، گستاخ اما حقیقی‌تر شده‌اند ، جان گرفته‌اند : اخم میکنند ، نیش میزنند ، پرخاش میکنند ، هجوم می‌برند و در همه‌حال با هشپاری موزیانه‌ای به یک نقطه اشاره میکنند . این نقطه عنونت و گند و چرک است ، زیر پوست ما ، در ذات و معنی جامعه ...

«آندره برکوف» میگوید :

«در موضوعات هزلی تنها جوهر واقعی اعتراض است .» در هزل «اردشیر» اعتراض جای خود را به استهزا داده است و در زمینه‌این استهزای شوخ و هتاک است که نظم ، عنایت ، قانون و مقدسات ابدی در ترکیب‌بندی اجتماعی خود تظاهر میکنند ، بدون بزرگ ، بدون لعاب ، عربان ! اگر «فورن» ، «هرمان پول» ، «دومیه» مایه هزل لطیفه‌وار و غرنده خود را از روح مضحکه جامعه سوداگر گرفتند ، اردشیر در محیطی میکاود که «چرکنویس» غلط انداز آن جوامع است . چنین است که طرح‌های او پیش از آنکه نیشخند بزنند و بگزند ، وحشتناکند ، بوی زوال و گور میدهند .

مگر ندانم که کاریکاتورست محیط و آدمهایش را از درون می‌بیند،
 از پنهان‌ترین دهلین روح ...

بخشی از ۳۰ طرح نمایشگاه اردشیر به تفسیر هجائی «عدالت» و
 «قانون» پرداخته . قانون کور و افلیح ، عدالتی که با پای لائشپشت در
 انتهای خط بی‌نهایت عصر فضا به جستجوی لحظه حقیقت می‌رود . ترازوی
 «داد» روسپی‌ست ، هرزه و حسابگر و خود فروش است . و آنکه ترازو
 بدست اوست قاضی نیست ، سارخ است . حالت عصبی تهدیدکننده ، نگاه
 درنده و قیافه لهیده حیرانی او، عدالت مسخ شده و مفقود را برخ‌میکشد .
 ذوق هجائی اردشیر نه مطیع ، نه قاطع است . چموش و رام نشدنی
 است . به همه چیز حمله میکند ، گاه با تسمی دلخراش و مشکوک به
 میراث‌های تاریخی، این مدال افتخارات ناکام مینگرد و گاه در برابر
 ستون‌های تخت جمشید ، کتیبه‌ها، سردرهای سنگی و پیکره‌های سائیده
 و ترک خورده که از اعماق هزاران سال تاریخ ، پیروز و خونین سرکشیده ،
 روده‌بر میشود .

کدام موضوع ارزش و لحظه است که از شبیخون غریزه نافذ
 هنرمند مصون باشد؟ هزل اگر هزل باشد با شامه‌ای تیزتر از سگ‌تازی
 طبعه‌اش را بومیکنند و می‌یابد .

اردشیر به هدایت این غریزه کنجکاو تا شعور اجسام و خون و
 مغز مردمی که احاطه‌اش کرده‌اند نفوذ میکند . او خطرناک است ، چرا که
 رسوا میکند . مگر نه «یوتوشکو» گفت : «هنرمند خوب در جامعه بد
 قتال است .»

اما زمینه اصلی نمایشگاه اردشیر قیافه باطنی دنیای امروز است.
 وفاداری به انسان هنرمند را به سنگر میکشد . دنیائی که خون حقیقت را
 میمکد آشتی پذیر نیست . «شاندور» باشعورهایش می‌جنگد ، اردشیر با
 سلاح هزل . این لحظه‌ایست که هنر بخود حق میدهد با حفظ اصالت به
 میدان سیاست قدم بگذارد . گزینش عمدی نیست ، منطق تکامل است . و
 حقانیت هنر در کمال اوست .

خیمه‌شب‌بازی های سیاسی ، باعیدن کنورهای بی‌خون و فقیر ،
 هجوم استعمار و براین متن تاریک ، تفسیر انسان مضطرب معاصر ، ارزش
 های جهانی طرحهای اردشیر است ...

کیهان - ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸

● نیکول وان دوون (فلورانس)

اردشیر می گزد ، پنچول می کشد و پارس می کند هجو درنده !

این آخم تند ، این زهرخند ، در کالری سیحون ، غریو برمی آورد ، پارس میکند ، پنچول می کشد ، می گزد و نیش می زند در این گالری ، اردشیر محمص : کاریکاتوربست نامی ، بسیاری از بنی ها و عیب های دنیای متمدن ما را در معرض نمایش قرار می دهد کلبه شکافی می کند ، تحلیل میکند و به سخره می گیرد .

بیش از آنکه برهنده هنرمند (آرتیست) باشد ، برهنه کاریکاتوربست است که گواه زمانه خویش شود و عصر خویش را تصویر کند ، هنرمند ، انزاما ، همنهذب اخلاق ، (مورالیزاتور) ، نیست ، اما کاریکاتوربست همیشه بلذات چنین است. هنرمند میتواند بیطرف بماند ، کاریکاتوربست اصلا نمی تواند ، کاریکاتوربست بمحض آنکه خطوطی را بر صفحه ، نقش می کند ، موضع می گیرد.

اردشیر ، از موضعی که انتخاب کرده است ، با شدت وحدت ، دفاع می کند ، او قلبا متعهد است ، پا بزمین میکوبد ، بیقراری میکند ، خطوط قلمش ، بهمان قدرت ضربه های اندیشه گزنده او است . اردشیر هنوز آنچنان گرفتار اندیشه اش نیست که از نمایش رگدهای نمایان هزل (HUMOUR) در آثارش ، غافل بماند . او هجو می کند و هجو کردنش ، سینی تند و تقریبا مایوس کننده دارد. برای این همه بدبین بودن که در اردشیر وجود دارد باید خینی جوان بود .

در این نمایشگاه ، اردشیر به صاحبان مستند قضا ، به ثروتمندان و به روشنفکران ، حمله می کند . اگر اردشیر ، برخلاف نمونه ها و پرسوناژهای دیگرش ، بد قضات ، اجازه استفاده معمولی از دست هایشان ، و از پاهایشان را می دهد برای آنست که آنها بهتر دهان بند بگذارند ،



بهتر هلاک کنند ، بهتر کبر کنند ، و بالاخره بهتر بدار آورند .
 بزیر کار روشنفکران ، بنا به قضاوت اردشیر ، کله آنها است .
 بنابراین ، برای آنها کله‌های گنده ، درست می‌کند . بعضی وقت‌ها این
 کله‌ها به شکل بمبی آماده انفجار ترسیم می‌شوند .

ثروتمندان و پولدارهای اردشیر ، عضو ندارند ، یا تقریباً عضو
 ندارند و اگر اعضای دارند اعضاء آنها زائده‌های مضحك ، لاغر و خشک
 یا بصورت قلاب‌هایی هستند که فقط باین کار می‌آیند که جسم نحیف ،
 لاغر و برهنه مرد فقیر را مانند آدمک خیمه شب‌بازی و آلتی بی‌اراده به
 چنگال بگیرند .

ثروتمند اردشیر ، چیزی جز يك جثه عظیم ، گرد ، و مانند
 «بالون» متورم ، ندارد - باتونی که در هوا شناور است و با اندک ضربه‌ای ،
 می‌ترسد . ثروتمند اردشیر ، يك کلاه مضحك بر سر دارد ؛ آرواره‌های شبیه
 آرواره ماهی دارد ، بازو گشوده ، ترسناک و در عین حال مضحك ... مرد
 ثروتمند و خریول او اغلب شبیه عنکبوتی تصویر شده است که در کنج
 دیوار ، کز کرده ، مرد فقیر او ، شکل ملخ است . پشت‌اش ، آماده پذیرش
 ضربه‌های چاقو یا ضربه‌های «اردنگ» است . کله‌اش از تیغ آویزان شده ،
 یا برنوک نیزه قرار گرفته است .

يك قاضی در لباس مخصوص قضا ، قتل برده‌ها را می‌زند .
 قضات ، قیافه «فرانکشتین» را دارند ، ثروتمندان ، دهن‌های حریص و
 باعنده دارند ، روشنفکران ، چشم‌های گیج و مات دارند . و تمام این‌ها ،
 بنحوی ستایش‌انگیز ، ترسیم شده‌اند . قدرت و کشش خطوط اردشیر بهمان
 اندازه گزنده و درنده است که هجو و طنز او . اما وقتی اردشیر ، از اینهمه
 گزندگی خسته می‌شود بیشتر می‌تواند به فکرهای وسوسه‌آلود خود مشغول
 شود .

مرحانه بعدی ، دیگر خاطر ما را شاد و تازه نمی‌کند ، بلکه ما را
 فکر کردن وادار می‌کند . و این امر ، ازورای سمبول‌هاییکه مانند آداب
 بی‌رحمانه مذهبی ، رویهم‌رفته ، جنبه‌های اطمینان بخش دارند حاصل می‌شود .
 در میان طرحهای این نمایشگاه ، پنج اثر بزرگ رنگی جنوه‌گرد
 که قسمتی از يك سری طرحهای مخصوص فیلم است که تلویزیون خواهد
 ساخت . جزئیات و ریزدکاربهای این طرحها ، بنحوی معجزه‌آسا ، جالب
 نظرند و به عظمت و غنا و فوق‌العاده بودن خود طرحها ، لطمه‌ای نمی‌زنند
 رنگ‌های تلخ ، تم‌ها را در بر می‌گیرند . برخی از «پرسپکتیو»ها نیز از



اصالت و تاثیر چشم گیر و قابل ملاحظه‌ای برخوردارند .
اردشیر ، فقط يك «مورالیزاتور» با اندیشه‌ها و افکار سخنی و
بخشنده و خوی و مزاج جنگی نیست . او طراحی طراز اول هم هست .
خطها و طرح‌هایش ، همچون اندیشه‌هایش ، از اصالت گیج کننده و ضربه
زنده برخوردارند .

آیندگان - ۱ خرداد ماه ۱۳۴۸



● جواد مجابی

صورت و معنی در آثار اردشیر

حسب حال

پدر اردشیر محمص ، قاضی دادگستری بود و مادرش رئیس دبیرستان ، او بین دو کفه قانون و تعلیم متولد شده است .

پدرش را زود از دست داد ، بگویم که اردشیر در رشت متولد شده است ، تحصیلاتی در رشت میکند و در دبیرستان های تهران . بعد دانشکده حقوق را میگذراند . در وزارت آبادانی و مسکن شغلی میگیرد تحمل نیامورد استعفا میدهد .

در جراید عصر و توابع آن کار میکند ، و در مجلات هنری ، سه نمایشگاه از کارهایش (۴۶ - ۴۷ - ۴۸) برپا میشود .

با نمایشگاه سومش شهرتی خارج از مرز بدست میآورد و مجموعه‌ای از کارهای او در ایران بزیر چاپ میرود .

بمناسبت موفقیت پی‌درپی‌اش ، مختصری درباره او می‌نویسیم و مفصلش بماند برای فرصتی که مجال و مصلحت باشد .

دیدن و ندیدن

اردشیر وقایع نگاری است که حادثات زمانه را بدلتخواه رقم میزند و چنان سرگرم کار خویش است که به سنگنبشته‌ها و سرمشق‌ها توجهی ندارد .

اردشیر از تعریف شدن میگریزد ، هر بار که او را در چهارچوبی محدود کمی ناقاب پرداخته شود ، او بچالاکی از درون آن گریخته است . این وقایع نگار گنج ترسیمات و مرقومه‌های خود را دائماً کم میکند . همواره آماده است تا «نیامده» را رقم بزند ، و همین وسوسه او را بددلهره ثبت دائمی وقایع کشانده است .

محمص ، خوب نمیتواند ببیند ، آستیه‌گمات است ! عینکی دارد که



دائماً شیشه‌های آنرا شفاف نگاهمیدارد .

«خوب ندیدن» نه از آنروست که او عینکش را گم کرده باشد ، و آنچه را که همه میبینند ، نمی بیند ، یا از دیدنك سنجاقك دنیا نگاه میکند . یا از منظر يك هیولا آنچه که نداند دیدنك آدمیزاد متوسط القابله است که بتوان او را «همشهری نجیب» خطاب کرد . وقتی که خوب نمیبیند ، نمیتواند یا نمیخواهد که ببیند ؛ آنچه که از تصورات او به حیطه تصویر درمیآید ، بیشتر پوشیده میماند .

گودال فاصله

میتوان حدس زد که اردشیر بر اثر حادثهای — کدام حادثه — آیا ؟ — دیگر بار دیده برایش ، و اشخاص گشوده است ، او متوجه يك فاصله است ، شاید يك گودال پاسکالی ، یا فاصله‌ای بین دریافتی از سطح تا عمق ، یا دیدن دنیا و اهل آن هر چیز را تازه بنازه ، میبیند و در برابر عالم قدیم ، این توریست بی‌نقشه شگفت‌زده ، هرچه را تجربه میکند ، اما این تجربه را توو دیگران هم روزگاری شاید سر کرده‌اید ، این بدیهیات ، یکبار دیگر از دوایر متناهی عینك اردشیر میگذرد و ، کجای کار عیب کرده که حاصل این تجربه‌ها ، دیگر بدیهی نیست ؟ همچنان که او شگفت زده به دنیای قدیم نگریسته شما حیرت‌زده در برابر آثار او انگشت بدانان مانده‌اید ، آیا تنها حیرت منعکس شده است ؟ با حرص کسی که از ایجاد رابطه (بادوزوبری‌ها) منع شده باشد اینك او به کشف ارتباطات پرداخته است .

همه چیز را دیر شروع کرده ، حتی نگاه کردن را حالا این بچه که رشدی ناگهانی و غول‌آسا دارد بجای خواب و خورش ، دیدنی‌ها ، دورو بریها را میبلعد ، انگار پس از خوابی دراز در سرزمین عجایب دیده گشوده باشد و هم ثبت وقایع را مقامات آسمانی برعهده‌اش شناخته باشند .

زشت‌نگاری

اگر چه کاریکاتور بانفسه نوعی زشت‌نگاری است اما پورنوگراف اردشیر حکایتی دیگر دارد .

برای مؤسسه‌ای ، کتابی از کاریکاتوریستهای فرانسه میپرداخت ، پانزده کاریکاتور در این مجموعه تنها به حضراتی اختصاص داشت که میشايدند که البته این رقم و جرم ، در برابر سرونازها ، نتوانند های

خوش برجستگی ، لگورپها ، زائده‌دارها ، و الواط او ، عاقبت بخیر است .
 زنان پوشیده و مقبضی که در کارهای اولیه او رخ می نمودند
 پیدا بود که روزی - بی قیاحت - برهنه خواهند شد . اما زشت نگاری
 را نباید بدین کارها ، منحصر کرد ، که اندکی از بسیاری کارهای او بند .
 این مرد مصحوب و مرتب که اخلاقی مستحسن دارد دنیا را زشت ،
 کثیف می بیند و گاهی چنین می پسندد .

دیواندها ، فقیران ، گرسنگان ، محبوب او نیستند اما سوزدهای
 محبوب او هستند .

او برای آنها نمی کند ، آنها را ترسیم میکند وقایع نگار ، گنج
 شده است که چرا ! تمام شگفتی ها و روح زندگی در این آدمها جمع شده
 است . اگر «سیرل» نقاش آدمهای مرفه است اردشیر نقاش مجانین ، دون
 اشلها و بی دست و پا هاست نقاش توده فقیر و این تعهد را به طبع نه طبق
 ثنوری - پذیرفته است .

با هم ماشین نویس نیمه دیوانه‌ای را می شناختیم ، طرحهایی که از
 او پرداخته است رضایت خاطر فر او ان برایش بیار آورده است . کارمندی
 که دیوانه است ، یا دیوانه‌ای که در خدمت دولت است .

این ماشین نویس مخیط با ظهورش در کارهای اردشیر - از رونق
 بخشیدن بکارها بگذریم - مفتاح رازی بود ، اردشیر که بهترین انوذهایش ،
 را در بیمارستان روانی رقم زده و در ادارات دولتی ، اکنون با یافتن
 دیوانه‌ای در اداره ، بنوعی صرفه جوئی در وقت برای ترسیمات خود رسیده
 بود و نگاهی دقیقتر و یتك اشارت کوتاه لازم بود که دریابد ، دنیا پر از
 دیوانه‌هاییست که زیر سایه دولت ها ، نخل شرافتمندانه‌ای دارند وقتی که
 دریایی عقلای دور و بردیوانه هستند ، و حتی چون بسیاری از دانایان در
 این هنگامه در عقل خود نیز شك کنی ، وقتی برای هدفی که مرگ است
 اینهمه پرتنه و چرننده را بجای کوشنده میبایی ، وقتی
 که (برای توضیحات بیشتر به فلسفه پوچی و تمام آثار ادبی و هنری در
 باره «آسورد» مراجعه کرده اید لاید ...) در این هنگامه آنکه نمی بینند
 کور است و هم آنکه نمی خواهد بیند . دست اما اینجا وظیفه خود را خوب
 انجام میدهد ، هر اسناکترین آدمها ، حالتها ، بیماریها را بگردش قلمی
 واقعیت تجسمی می بخشد .

او عینك بدبینی بچشم زده است ، چرا که بدبینی نقیصه بصری
 نیست که معالجه شود ، این دنیا است که باید عوض شود ، اردشیر به نوسازی



علاقه ندارد فعلاً دارد خراب میکند . قماش تیشه‌ای است که میدرد ، می‌تراشد ، تا به جوهر نقص ، بمایه زشتی به ستون فقرات کثافت و جهل برسد ، گرافوس‌های او پوی‌لاشه و ساطور میدهد . آشنا به بیماری و بی‌عطوفت به بیمار ، او بشیوه يك جراح با انسان روپرو شده است .

آیا بیماری را درست تشخیص داده ، آیا حق دارد همه‌کس را روی میز عمل بخواباند و مغز و دل و جگرش را درآورد ؟ و آنها را ، این يك لایبهای مضحك و بی‌رُمق را در عرصات زندگی روزمره رها کند . این آسیب‌شناس ، از درمان‌شناسی بهره‌ای ندارد ، تقریباً بآن بی‌اعتناست ، اما اینرا میدانیم که این جراح ، شب و روز زوی مریض خود خم شده است و تمام حرکات او را ، چانه انداختن‌های مکررش را میبیند . کدام عضو فاسد او را باید برین ، فاسدترینش را ؟ مرگ در بطن مریض لانه کرده ، جراح با حوصله نه در نبش نگار ، که در چشمهای مریض مردنی زلزله است .

اگر طرحهای او کاملاً خصوصی باشد (که حتماً نیست) یا اینهمه باز مقطعی از طرح عمومی بنست میدهد ، که الحق گریه‌آور و خنده‌دار بوده است .

در این ملک کاریکاتور را پیش از این و پیش از او کسی اینهمه سیاه و سیاه‌کار ندیده است . این طرح‌ها ، برای خندانیدن کسی بوجود نیامده است نه برای گریانندن ، برای متوجه کردن همه ما خلق شده است . جراح خاطرات بدترین دقایق خود را تحریر کرده است . در بیرون اطاق عمل ، غایب میخواهد يك لطیفه بشنود ، همین و بس ؟

«تورج حمیدیان» مینویسد :

«مردم بغلط میبندارند، کاریکاتور باید آنها را بخنداند کاریکاتور نقاب از روی واقعیت برمیدارد که گاهی نه تنها خنده‌دار نیست بلکه تأسف آور است .»

اصلاً قضیه نقاب برداشتن در بین نیست ، برای پوشیدن اینهمه زشتی دیگر نقاب کافی نیست . آقا بان چشم بندها را بردارید !

دست ازارهای محمص

آدمهای يك لائی ، جنرالها ، و حوش و جن و پری ، سیاستمدارها ، کارمندان . گارسن‌ها . تازه بدوران رسیده‌های وابسته و پیوستگان طبقه محترم بورژوا . در شهر کوچک حافظه اردشیر خوش‌نشین شده‌اند .

شطرنج باز - اردشیر ناشیانه شطرنج میداند - بشوقی کودکانه عناصری را در کنار یکدیگر میچیند که در وهله اول بی ارتباط مینماید. اردشیر این عناصر را از کجا آورده و چطور نشان می دهد :

جنرالها - امیرانومانهای دوره قاجار ؛ مجموعه های حمایل و تبهختر و بلاهت را لایه دیده اید .

اردشیر آنها را از زندان افتخار آمیز سفرنامه ها ؛ خاطرات ؛ عکس های پراکنده نجات داده و آنها را یکبار دیگر بهما ، اسلاف آن عاقبت بخیرها نشان می دهد .

در این بازشناسی تنها يك اشتباه عمدی پیش آمده است ؛ در سر-دوشی جنرال پوسیدگی لانه کرده ؛ امیرتومان دیگر با ابهتی که بر کرسی امارت مینشست روی مستراح فرنگی نشسته ؛ جای دیگر دسته سیفون به زنجیره مدالها بسته شده است .

جنرال دیگر بجای اینکه کنار صندلی استیل عکس بگیرد، روی آن پریده است و ... همینطورها . بعد از جنرالها بگارسن ها بر میخوریم بخاطر وجوه اشتراکشان در ادب ظاهری ، فضاقت سرو وضع و خوش بینی و خوش خدمتیشان . گارسن هتل های درجه يك که از بالای شانه به مشتری اتفاقی نگاه میکنند و «بیل» را در قلب شبگردهای باروتریا فرو میکنند گارسن های مفادك کافه های هنرمندان ، گارسن های چندکاره ، آشپز خدمتکار ، مستمند ، گارسن های بدبخت بین راه که از مقام هتلداری به حضيض مسافرخانهچی ، پلاژدار بودن تزلزل کرده اند . این دو گروه که در حوزة تنوع خود بیداد میکنند در کارهای اردشیر خوب از آب در آمده اند جز اینکه جنرال ها زود تبعید شدند (شاید بعلاوه عدم امکانات چاپی) و دومی هنوز هم فراوان و گوناگون است کارمندان اردشیر موجوداتی هستند که بجای و پول جای زنده اند و پرونده پیچ شده اند .

واقعی ترین قهرمانان نقاش ، کارمندان موظف اداره جاتند ، و بیشتر از همه این طرح ها در جراید عصر چاپ شده است ، چرا که کارمند سوژه جاودانی جراید است . و آماج امیدهای عبث .

کارمندان او که بعلاوه اینکه آمادگی برای تمام بدبختی هایی دارند که مردم بدیدن و شنیدن آن دلخوش میشوند ، زود بزود در روزنامه چاپ میشوند گرچه بیشتر آنچه که چاپ میشد دارای آن خصائصی است که هر اثر را قابل چاپ میسازد و لاجرم در سلسله ارزشهای دنیای اردشیر مقام نازلتری دارد .



آنچه که اردشیر را چون بهمنی در سر شیب ژورنالیسم می‌ثابتاند . همین «کاریکاتور روزه» بوده است . و عامه بیشتر ، اردشیر را با همین طرحهای سردستی و با کراه حاصل شده می‌شناسند و حق هم دارند که بدین باشند .

پشت میزهای لکترو ، کارمندیهای قراضه، تراشیده سنجاق شده به پرونده ها ، اوراق شده‌اند . منتظر خدمت ها ، معلق ها هم از نظر دور نمانده‌اند . منتظر خدمتی روی میز نشسته و یک صندلی را بروی دست گرفته، راستی چه خدمتی میتواند انجام دهد ؟ کارمند معلق بحالت بالانس روی میز . هنوز هم برق و قق امور اداره میپزدازد .

اردشیر میگوید کارمند آنقدر بیز علاقه دارد که شایسته است بوقت احتضار زیرمیزش چال کند .

او در پرداخت چنین محیط و آدمهای خود باختدای ماهر است مقاله های «دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی» و «کریم امامی» در مطبوعات باعث شد که تحولی در کارهای ژورنالیستی اردشیر ایجاد شود .

ژورنالیسم خوب و بد

نوشته های ایندو قلم اندازه های آزاده را مجاز میداشت و میدان وسیعی برای تخیل باقی مینهاد .

امامی مینویسد : تهر بار که ما حق پیشنهاد و فضولی برای خود قائل شدیم و به او گفتیم فکر میکنیم اکثر فلان جور یا فلان جور بکشد برای عطشی که در سر میپوراندیم بد نباشد حساسی از خجالت ما درآمد و بهتر و تیزترش را تحویل ما داد .

واضح بود که ما با هنرمندی سروکار داشتیم که میتواند حرف اجتماعی اش را تقطیر کند و آنها را بصورت فطردهای پتک و باورین - اشک نه - اسید در بیاورد .

اردشیر در سالهای ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ سه نیاپشگاه داشته است که اولی در دلار قندریز بود و سومی در گالری سیحون و این آخری وقف «سیاستمداران و حاکمان» بود .

دیوانیان ، دیوانگان عدالت، کلاه سیلندریه، استادان عینکی جغد آسا ، دوالیاهای سیاسی که در مرزهای جغرافیائی بیرون و درون سلتاق میکنند ، آدمهایی که مغز ، دهان خود را قتل کرده‌اند ، محکومین پس نیاپشگاه بودند . اینان در کنار مقاله‌های دکتر سیدجوادی چاپ شده بود و



همو مینویسد:

«اگر احساس نکنیم که او اشیاء و عوارض و علل و اسباب را در پشت صحنه کار خود میگذارد، هرگز فاجعه را درک نخواهیم کرد. در سرتاسر آثار او سایه بزرگ انسان بر اشیاء و اسباب و علل و عوارض حکومت میکند.

انسانی که در هیچیک از قله‌های روانکاوی و یا غایت وجودی و ساختی سارتر، فروکو و یا پدیده شناسی هوسرل یرک نمیشود. صاف و پوست‌کنده انسانهای محمص چه حاکم و چه محکوم انسانهایی اخته و عقیم‌اند، اخته و عقیم از محیطی اخته و محیطی اخته از آدمهایی اخته. اردشیر بی آنکه باشخص معین و مشاغل مهم، حمله برد سیستم اجتماعی و توابع آنرا محکوم میکند، او بوزیر وقاضی و وکیل دادگستری توجه ندارد. دادگستری را بناوری میکشاند. و اما دستمایه او انسان است و اخلاق انسان نماینده اخلاق سیستم حاکم.

برای دادگستری او از چهره‌های میر غضبان استبداد چسته است، از سوسک و بوزینه برای پیشرفت و واپس مانده. در نمایشگاه کاری هست که مرد با حالتی آمیخته از اروتیسم و استراحت و سببیت بوزینه‌وار در هوا ایستاده است و سرنخ چارپای تاشلانی را بندست گرفته، و یک جفت کلاه مرقعیت اینها را بعنوان سیاستمدار و تابع معین میکند. و اگر نشانه‌های کلاه هم نبود، این رابطه همچنان، در مقیاسی وسیعتر حتی در خانواده صادق نمیبود، اما اردشیر جبهه گرفته است.

در این کارها «انسان» را با وحوش و اشیاء ترکیب کرده، راحت‌تر بگوئیم مسخ میکند. این کار که پیش از او در کویسم ترکیبی آزمایش شده بود یکبار دیگر تعجب خلق‌الله را باعث میشود.

آدم - سوسک‌ها که در پی گزیدن یکدیگرند، بوزینگان معلق‌زن، که بر فراز سطهای زباله پروازی حریمانه دارند ملخها، هشت پاها و اجنه که مأمور ربودن خواب از چشم مردمند اینها که در تجسندی دیگر احتیاج برده پوشی نداشته‌اند، در یادداشت‌های روزانه اردشیر به فراوانی پیدا میشوند.

او دنیا را بی‌عدالت، شلوغ و مسخ شده میبیند خطوط برنده‌اش، جوشن‌ها را بر تن متظاهران دریده است.

بیکاسو برای تفریح شاید و یا کارآموزی آثار ارزنده تاریخ هنر را یکبار کپی کرده است اما رنگ بیکاسو برپیشانی آثار خورده است.

کازها جدی، ترس آور است و رنگ گولزنک پیشین را ندارد اردشیر همین کار را با مینیاتورها، عکس‌های یادگاری، کافه‌ها، حرکت‌ها، و حالتها با گنجینه تصویری ما کرده است و ادامه میدهد.

او دانه‌های فریبده تاریخی را، عشق، جنگ، افتخار و... را از هرجا میگیرد در آسیاب خشم و تمسخر خود آرد میکند نابی میپزد که غالباً بدهضم است.

مینیاتورهای او بازگردان عیش و نوش‌های دوران ناصری است و پاره‌ای از آنها جنگ‌آوران شوخ چشم افسانه‌ای را به آماج طعن میگیرد. اینجا بارگاه را بر سر نیزه کرده‌اند، پرسیدم این اصطلاح را میدانستید؛ بر سر نیزه کردن، گفت نه، گفتم پس چگونه بر سر نیزه کرده‌ای اینهمه حشمت و جلال را؟ ساکت شد و معلوم بود از روی طبع. نمونه کامل کازهای مینیاتوری اردشیر در یک طولمار ۳ - ۴ متری است. تمام حالاتی که خنده‌دار بودن آقایان را - هر که را بیهوده می‌جنگد - نشان میدهد.

دو صفت طویل از شرق و غرب صفحه پس از تیز کردن تیغ‌های خود نزد استاد چاقوتیز کنی (شاید مریخ) سرازیر میشوند. و به کشتاری عبث می‌پردازند.

در این پانورامای ضحیح، جنگ و عشق! احمقانه‌ترین هیأت تاریخی خود را بازیافته است.

در این پرده! دیده‌ام سر بریده‌ای را که چکمه‌کسی را می‌لبسید دیده‌ام سرهای بریده‌ای که می‌خندند؛ مردگان عشق‌باز! عاشقانه، کینه‌جو، مقتولانی که در رستاخیزی ابلهانه دیگر بار بجنگ برخاسته‌اند شقه شده‌هایی که هنوز قره، مکمر نداده‌اند دیده‌ام کسانی را که هیچ چیزشان واقعی نیست حتی شهید شدنشان.

سوژه - بی سوژه

کاریکاتورست میهنی به سوژه زنده است سوژه را یا سردبیرها میدهند یا جراید شب پیش. سوژه‌ها را سردبیر تعریف میکند، هدف را میگویند (خبلی نرم که بجائی بر نخورد) کاریکاتورست در دفتر مجله مینشیند سوژه را قلمی میکند و در حقیقت او مصور اندیشه‌های سردبیر است.

اما اردشیر سوژه را از کسی تحویل نمیگیرد، خودش هم به آن



نوجهی ندارد بحتی محمص داشتیم با دوستن برسر این موضوع ، که چطور طرح‌های اردشیر در عین حال که پر از مضمون و غیر آن است به‌خاطر سوزهای خنق نشده‌اند .

همیشه عناصر سازنده طرح‌های او از تخیل مایه می‌گرفتند تا از پدیده‌های شینی‌گرچه ممکن بود آینده از یک حادثه خبری سرچشمه گرفته باشد ، اما نقاشی‌ها و تبدیل آنها بنکات تازه بصورتی بود که گاه اشخاص که خود در حادثه‌ای که موضوع نقاشی از آن سرچشمه می‌گرفت دست‌داشتند ، آن حادثه را از نقدی باز نمی‌شناختند .

(ری وانکینسون : درباره جرانل اسکارف) اردشیر پیش از آنکه یک کاریکاتورست باشد (بمعنای محدودی که در اینجا معمول شده) طراحی است که کاریکاتور هم می‌کشد . او پیش از آنکه در دادگستری کار کرده باشد یا سر و کورش بدانجا افتاده باشد ، باقی سیاحتش پیشگویی می‌کند و درست هم دره‌بیاین . او روابط حاکم و محکوم را می‌شناسد هرچه را که بنوعی وابسته رابطه حاکمیت باشد میتواند در خم رنگرزی جهالت بیدادگری زد . حتی وقتی که افسران سوئدی را می‌کشد ، چنین رابطه‌ای در حرکات و حالاتشان بچشم می‌خورد یا در رابطه حاجی و نوکرش یا کارگران حمام (در قصبه جن) . او نمی‌خواهد قضاوت کند تا مجبور باشد سناد طرف دیگر را هم مطالعه کند ، او می‌بیند و اینرا میدانند که باید محکوم کند . نه بدعا نامه داشتن اعتناء دارد نبدادخواست منتهم ، میدانند که جرمی واقع شده که هر دو سوی قضیه در آن به نسبتی شریک بوده‌اند ، دچار تردیدهای روشنفکرانه نیست ، با قاطعیت آنچه را که در دسترس دانائی و تخیل اوست قلمی می‌کند .

• اگر موضوع کاریکاتور باسانی وجود نپید اصل وجود نخواهد داشت . من چیزهایی می‌کشم که آسان نباشد . هرگز بد طرح یک صورت فکر نمی‌کنم ، آنچه را که میدانم اینهاست گربه‌ها ، خانه‌ها ، اسبها ، ایرها ، سعی من در اینست که هر چیزی را یا آنچه میتوانم بکشم تبدیل کنم . من آنچه را که می‌بینم ، نمی‌کشم ، بلکه آنچه را میدانم بوجود می‌آورم .

(از مقاله هارولد شوینبرک درباره (ستاین برگ) سوز اصلی اردشیر و قربانی شده‌ها و قربانی‌کنندگان ، است .

او در این رابطه است که به کشف دنیا می‌پردازد . کسانی که نمیتواند (یا نمیتوان) برایشان کاری کرد نه اشک ریختن بر دردهایشان نه فحش دادن به بدقلبی و حماقت‌هاشان ، آیا ما آینه دارانیم ؟



ضد انسان

در وهله اول اردشیر يك (ضد انسان) است ، مقطعی که او از بشریت میدهد ، گنبدیه و بر از پوسیدگی است . تنفر او از فرد شروع میشود ، بد گرو ، جامعه ، سیستم و به مفهوم انسان میرسد .

خشی جانگزی در درون او لب پرمیزند . او در این جراحی بی‌امان بدنبال چیست ؟ اردشیر به کشف دزشتی‌ها همت گماشته است . ناتوانی و مرگ و جنون طنابهای این سقف است که زندگی خود را بدان حلق آویز ، آویخته است .

قابلونی بردیوار روبروی من از اردشیره هست . مضمون عکس یادگاری است : بی‌ضررترین کاریکاتورهای اردشیر .

چند نفر در بیادروئی - شاید در ایام نوروز ، در يك مسافرت تفریحی عکس گرفته‌اند . این کاریکاتور بظاهر خنده‌دار نیست چند نفر ایستاده‌اند همین ، اما وقتی چندبار آنرا دیدی متوجه میشوی اینها دیوانه‌اند و چند احمق که بی‌کنترل و زحمتی آزادانه در برابر دوربین پز گرفته‌اند . این بی‌پیشانیها که جانگنده ، چشمهای احوال و خنده‌های ابلهانه‌ای دارند ، در يك ابدیت ثبت شده‌اند ، محیط دور و بر هیچ جا نیست و همه‌جا هست . گل وستون و سقف و خیابان و آفتاب ..

زیر آفتاب کدام گوشه‌های این مجانبین آزادانه خود را ثبت تاریخ کرده‌اند ؟ نه ، تنها در این تصویر نیست که اردشیر این چنین خصمانه و بی‌عطف با انسان روبرو میشود او در تمام کارهایش خنجر تیز خود را زیر گلوی بیننده میگذارد . بیخود نیست که خیلی از بینندگان وفادار کارتونهایی او اخیراً دلسرد شده‌اند ، اردشیر حمله سرتاسری خود را تا حواریون وفادارش نیز گسترش داده است . تنها بشوخی میتوان افکار کرد که این ما نیستیم .

در فصلی دیگر خواهم نوشت که اردشیر چرا اینهمه گستاخ هجوم میآورد . مختصر میگویم تنها برای دفاع . و مفصل آنرا برای فرصتی دیگر میگذارم . نوپیدی و خشم انسان را بر علیه انسان دیگر میشوند و بر علیه خودش . اما او تحمل آدمها را ندارد . این مرد مودب که دوستان زیادی دارد ، آنچنان تنه‌است و ساکت که حرفهایش را بدمد تصاویر خروشانش بیرون مبریزد ، اینک صدای او از خطوط پریشان دنیای اندوهبار او سرریز میکند . آیا او يك ناز پرورده غرغروست که خانه و جامعه خود را نفی میکند ، يك روشنفکر خسته که میگوید نه ؟ اعتراض او منشائی فلسفی ،



سیاسی دارد؟ همه اینها و چیزی جز اینهاست.

برای تحلیل و ریشه یابی کارهای او حتی از خصوصیات جسمانی او، خواب و خیالهایش، روانکاویش باید مدد گرفت که بماند. اردشیر نه از روی ترحم، نه با بی‌اعتنائی یک جلاد با قربانیان عرصه شطرنج خود رفتار میکند. او آدمی را چمورت سوسک نمیبیند، او یکبار سوسک میبیند، گفتم که او یک همتهری متوسط‌القامه نیست، یکی از کارمندان اداره را، اردشیر همیشه چمورت لاک‌پشت میبیند و تصویر میکند وقتی از آن کارمند پرسیدم آیا حس میکنی که با لاک‌پشت نسبتی داری گفت من با خر گوش نسبت دارم، قصه لاک‌پشت و خر گوش را لابد خوانده بود و آیا لاک‌پشت فهمیده جز این باید جواب میگفت؟

صورت

باز هم گفتم که اردشیر پیش از آنکه یک کارتونیست باشد یک طراح است، از فرم بسوی محتوی می‌تازد. نه اینکه فرمالیست باشد یا صرفاً مضمون پرداز می‌کند، اما کوششهای او در فرم بیشتر نمودار است. دنیای اردشیر کمتر عوض میشود، خوش‌تشینان ذهن او همانند که دو پاده سال پیش بودند. اما شکاک‌ظاهری خطوط قدرت برداشت او تکاملی سریع و تغییرات آسان‌یابی داشته است. او به‌صفت معترض است، خوب در مقابل آدمی‌هایی هستند که با سالیب اخلاقی مومن هستند، این به‌آن در اما آنچه که باقی میماند، گرافوس‌های بیرحم و دائماً در کار اوست که ایده‌ها را از نهانجای اندیشه بیرون میکند و بریار انداز وسیع خطوط رها میکند. اردشیر فرم‌های مختلف را تجربه میکند و کمتر به‌عبارت می‌گیرد. در ابتدای کار، از آندره فرانسوا، استاین برگ، خط که نه، فضای آنها را محسوس کرده است، اما باید گفت که شباهت خود بخود پیش می‌آید. همینجا بگویم که اردشیر، مثل یک نقاش وسواس خط و حجم و کمپوزیسیون دارد با آنکه کارهایش به رنگ به رنگ آلوده نیست، اما بنظر میرسد که همه آنها منتظر رنگ شدن هستند تا از کاریکاتور بمقام تابلوهای مدرن عروج کنند اردشیر بسیاری از شیوه‌های مطلوب کاریکاتور را آزموده است، اما همواره به کسانی که پیش داشته که بیشتر با دنیای خاص او سازگار بوده‌اند وام‌هایی را که از نظر خط‌کشی، از اساتید فن گرفته است بادی‌ن نقاشی‌های عامیانه (قهوه‌خانه کتاب‌های قصه مصور، عیدی سازی و)

کم کم فراموش میکند با قلم‌اندازه‌هایی در شیوه دیگران به‌تکنیکی



بر قدرت میرسد ، بعد باید بگویم شنس میآورد گرافیک دوره قاجار اورا نجات داده است . اگرچه مینیاتورهای معاصران و قدما را روزگاری دوباره ساخته بود ، اما کارهای صنایع‌المک غفاری، تصاویر اسکندرنامه صاحبقران و هزار و یکشب و افاضات ضیاءپور و شامنو و دیگران ؛ او را به گنجینه گرافیک ایرانی ، آشنا کرد .

این بهره‌برداری چون نسخه‌برداری نقاشان سفاخانه نبود ، چیزی در خدمت فرهنگ معاصر و بیان دنیائی جدید بود ، اینکه سنت میرا را دوباره بچریان بیاندازی، همت و بیش از همه هوش میخواست و کندوکاوهای شبانروزی ، که هنرمند از عهده این مهم برمیآید. تجربه اندوزی در فرم و کندوکاو در زوایدی غریب جامعه ، او را از دام و بند استیل فرنگی نجات میدهد ، هرچه بیشتر به تعالی فرم در کارهایش دقت نشان میدهد آثودهای بی دری واز این شاخ به آن شاخ پریدن بی آنکه از تجربه‌های ناموفق بهراسد ، دست بهر آزمایشی میزند . این از لوازم «فرم» کارهاست که ترکیب صورتها و اندامها چنین درمیآید ، برای رسوخ در دنیای تازه هرکوشی ، دست و پا ست و سوزدای، برای خود انتخاب نمیکند که تو بیائی قضاوت کنی که خوب است یا بد ؛ او تنها خط میکشد تجربه‌های موفق در خط که به ساختمان یک کلیت منتهی میشود ، شوق آفریدن در او هست ، اما این آفرینش بسودای خط خطی کردن بیاض کاغذ است و آزمودن لیاقت‌های خویش که بطور میتواند بیافریند ، «آنچه» را که میآفریند برایش مهم نیست مهم «آفریدن» است . همچنان که یک نقاش «نان ایچکتیو» استعداد های رنگ و خط و حجم را برای خود و برای بار «AN» کشف میکند اردشیر هم ظرفیت‌های دگرگون شونده خط و حجم را و لیاقت‌های اناتومیک بدن انسانی را آزمایش میکند آدمی که تبدیل به سوسک میشود ، بارها تبدیل به لیوان ، گل ، برچم ، بشکه و ... شده است ، در این ترکیب ناخودآگاه ، اردشیر عجولانه خط میکشد ، ویکی از صدها را چاپ میکند ، نگاه طرجهائی را ترجیح میدهد که هیچکدام ما - دوستانش - نمیپسندیم .

کشف

هنرمند نقاشی است که «نیامده» را کشف میکند . قلم او در ماورای آنچه که میبیند بحرکت درمیآید ، نه برای اندیشه‌های تازه ، او تخیل سودائی خود را آزاد گذاشته است و دستش را رها در اختیار تخیل



نهاده است .

اشیاء ظاهری ، مدل‌ها ، بهاندان ، او از طرح يك دوات مرکب، از فنجان قهوه ، تصویر يك فيل تماشای باغ وحش به هدف خود : به انسان میرسد او عاشق ترسیم بدن انسان است که روح برهنه اوست .

برای او روح وجود ندارد ، روح بر پوست بدن خالکوبی شده است ، اردشیر این پرچم فصاحت را مشتاقانه در باد تکان میدهد . دوستدار مناد برداری است : اما عشق او به مدل ، او را در حد عکاس مدل قرار نمیدهد (گاهی در تاریکی سالن سینما هم ، از نقوش روی پرده نقاشی میکند و در کاباره‌ها و تریاها و بهنگام غذا خوردن و سفر و شاید خواب.)
مدل، انگیزه اوست ، درعین حال اشیاء و اشخاص برای او همانقدر مهم هستند که دودی که از دودکش برمیآید تخیل يك آدم گرسنه را تحریک میکند . برای او فرقی نمیکنند که از روی مجموعه گویا و دومیه مدل - برداری کند یا از يك قهوه‌خانه یا از دلتوی، نتیجه تقریباً یکست ، راستش را بخواهید ، او از تخیل خود کمی برمیدارد « هر هنرمند دیگری که بقول استاین برگ :

«وقتی شما آنچه‌ی را که میخواهید بوجود میآورید ، يك هنرمند هستید ولی وقتی شما اراده و کنز دیگران را دنبال میکنید ، هرگز» .

اطلاعات سال - فروردین ماه ۱۳۹۹



نفت از درها است او کی مردجاست
از غم بسی آلتی یزعرده است
جالال‌الدین بنی

● فریدون رهنما

«از درهای نفس» ما در چشم اردشیر محمص

از آنهایی است که مرا بیاد تبار هنریان پیشینمان می‌آورد .
بویژه که فروتن است اما نه ژاژخای . چشم نمی‌بندد . چشم پوشی نیز
نمی‌کند . در همه جا حضور دارد . گویی می‌داند که زندگی ، این یا آن ،
این سو یا آن سو نیست . زندگی هم این است و هم آن . هم این سو است
و هم آن سو . همه خودم هستیم . وبه گفته عارفان : حتی دوزخ ، حتی
مینو . آنچه هست شاید تنها پیوستگی داشته باشد با گوهر نازایی و گوهر
باروری . در همه کسی . در همه جا . در همه زمان . که تازه گویی گاه دست
به دست هم داده است . دردمند و خنده آور . چاپچا شده ، سردرگم . تا آنجا
که اغلب پنداری هرگز سرنخی پیدا نخواهد شد .
در هنر یا فرهنگ گذشته‌مان ما شکل‌های گوناگون از شوخی
و خرده‌گیری داشته‌ایم . چه در نثر و چه در شعر . چه در تصنیف و چه در
نمایش . و حتی در چند نگارگری یا کتاب مصور یعنی - به اصطلاح -
درمینیاتور . این نشانه نازک‌بینی و کمال‌جویی است . نیز خسر دپورری و
خرده‌پذیری است . و بیاد داشته باشیم که در زمان خیام یا عبید زاکانی
یا حتی حافظ ، محتسب‌ها ، گرمه‌ها ، شیخان ، واعظان ، قاضیان ، قدرت
صدچندان بیشتر داشتند . اما نازک‌بینان و لطیفه‌گویان ما به علت همین
آمدگی ذهنی همگان نه تنها از جامعه برکنار نشدند بلکه ستوده خاص و
عام ، توانگر و درویش ، فرمانروا و فرمانبر بودند .
پس اردشیر محمص یا هرچوینده نازک‌بین دیگر که زندگی را
به دقت نگاه می‌کند و می‌داند که هیچ‌چیز بی‌نقص وجود ندارد و حتی کمال
یافته‌ترین باز کمال پذیر تواند بود ، نه تنها سنت‌های روشنی خواهی این
سرزمین را ادامه می‌دهد بلکه در پرورش فرهنگ امروزمان نیز سهم به -



سزایی دارد. آنان که گاه تکفیر را آسان‌ترین شکل حل مسأله‌های خود و دیگران می‌دانند گویی این سنت‌های دیرین ما را نه می‌شناسند نه احترام نمی‌گذارند. و اگر قرار باشد مو به مو از نظر اینان پیروی کنیم فصل‌هایی از شاهنامه فردوسی و ویس و رامین فخرالدین گرجانی، حکایت‌هایی از مولانا جلال‌الدین بلخی و نظامی و چندین و چند کتاب دیگر را باید به گور بسیریم. این را می‌گوییم چون به نظر می‌آید موجی گنگ و روبه گسترش آهسته ما را فرا می‌گیرد که آشکار نیست از کدام کشور یا کشورها می‌آید و با خوی ما چندان سازگاری نداشته و ندارد. در جهت تائیدها و تکلیف‌های دبستانی.

به اردشیر محمص باز گردیم. سنتی که او در پشت سردارد بجز تبار نویسندگان و سرایندگان و اندیشندگان بزرگ گذشته‌مان تبار نگار گران ما نیز هست. یک رگه در نقاشی ما به چشم می‌خورد که تمایل‌های بیشتر به واقعیت‌گرایی دارد. از نقاشی‌های پنج‌کند و کوه خواجه یا ساختمان کاخ خورتق کار بهزاد سده نهم تا برخی از سیاه‌قلم‌های دوران قاجاریه و سپس صنیع‌الملک. بی‌گمان چه اردشیر محمص بپذیرد چه نپذیرد پدر معنوی او صنیع‌الملک است.

البته رگه‌های دیگر نیز در کار محمص می‌توان جست که مربوط می‌شود به هنر مغرب زمین. از پیشینیان که بگذریم - چون دمیه و تولوزلترک و استاینلن - از امروزیان نیز ردپاهایی بچشم می‌خورد و شاید بویژه از استاینبرگ آمریکایی. لیکن نه به تقلید. نیز با این تفاوت که شاید استاینبرگ به تضادهای امر هستی توجه بیشتر دارد تا تناقض‌های زندگی اجتماعی. به هر حال از اردشیر محمص بظاهر آرام که اگر در جمعی باشد شاید کمتر کسی به او توجه کند مگر به برگه و قلمی که همیشه در اختیار دارد - زیرا کم می‌گوید و کم می‌جوشد - انتظارهای بسیار می‌توان داشت. اگر استقلال خود را همیشه پاس بدارد و در موج‌های روبه‌فرونی دارو دسته‌بازی‌های رایج ناپدید نشود. چنانکه می‌بینیم بسیاری هم‌اکنون ناپدید شده‌اند.

در میان کارهایش به آن کارهایی بیشتر توجه دارم که دقت و - به اصطلاح - سیاحت در وضعیت‌ها است. بهره‌همان برگ و قلمی که گفتم. آنگاه که می‌خواهد همه را نگاه کند. یعنی که بهره‌همان همه اینهاست. در کنار هم. چه بسا خنده‌آور. اما نیز اندیشه انگیز. و از همه مهم‌تر پرسش انگیز.



و همین است که مرا به این چند خط واداشت . پرسش انگیز بودن
کارهایش . زیرا تمامی پرسیم ، تا هنوز خواستار پاسخ هستیم ، زنده ایم .

نگین — فروردین ماه ۱۳۵۰



● احمد شاملو

کفن به تن و شمشیر در دست

گمان می‌کنم سر و صدای خیلی‌ها درآید اگر یکی چون من - که از مرحله پرت است - ادعا کند در دنیای امروز ما نقاشی و کاریکاتور جاهای‌شان را باهم عوض کرده‌اند. نقاشی به دلچسبی و بی‌عاری و دردی گراییده، و کاریکاتور که روزگاری کارش دلفکی بود و وجست‌وجوی موضوعات رینخندآمیز و تصویر کردن شوخی‌های گاهی انتقادی، نه پانزده سالی است که با قیافه‌ئی جنی و زهرخندی تفکرآمیز موقع خود را، اگر نه به عنوان یک جراح، باری در مقام یک آسیب‌شناس اشغال کرده است.

البته چنان که گفتم من خود در مورد نقاشی از مرحله پرتم، زیرا هرگز توجه یا کنجکاویم را برنیت‌گرفته است. به راستی چه کنم که هرگز نتوانسته‌ام دهنر، فاقد احساس و پیام را دوست داشته باشم؟ و در این صورت چه چیز می‌تواند سبب شود که برای یک‌متر مربع از مهم‌ترین آثار کندیسکی یا میرو یا ویلی باو مایستر بیش از یک مترچیت دارای نقش‌ونگار الخ‌پلخی ارزش قائل شوم؟

نه اینکه هرگز نخواسته باشم بفهمم، بلکه به‌عکس، سعی فراوان کرده‌ام و نتوانسته‌ام پی‌برم که اگر آقای جودت وجود نمی‌داشتند چه‌خاکی برسر هنر و فرهنگ ریخته می‌شد. یا اگر آقای تناولی فدای قرص‌های جلوگیری از بارداری شده بود کجای نوع بشریت از خلاء به‌فریاد می‌آمد. و وحشتناک‌تر از این همه: در نبود این هنرمندان کدام پیام بشریت ناگفته می‌ماند؟ - اینان، و همه آن دیگران که اگر نه به دلیل ناآگاهی از حکمت بالغة هنر و فلسفه وجودی آن، باری قطعا از سر بی‌دردی وقتندان وجدان مسؤل است که راه فرسالمیم در پیش می‌گیرند و گویا متأسفانه



آبستراکسیون تنها اما مزاده‌ئی است که معجزش بسته نگهداشتن مشت خالی متولیان است .

هنر بی‌محتوی ... این چیزی است که - در يك کلام - با معتقدات من جور در نمی‌آید . من هرگز نتوانستام بدانم برای آن‌کس که نه حرفی دارد نه دردی نه نیازی به گفتن ، به وسیلهٔ بیانی هرچه نیرومندتری چه حاجت است ؟ - سفره‌ئی هرچه گسترده‌تر ، برای آنکه حتی لقمهٔ نانی نیز در آن نگذارند . حال آنکه سفرهٔ هرچه زیباتر و براسباب‌تر جیده شود توقع گرسنگان را بیشتر می‌کند . - پس هیاهوی بسیار برای هیچ!

من هرگز نتوانستم به فراگرفتن زبانی تن در دهم که نتواند یا نخواهد چیزی بگوید و مفهومی القا کند ؛ و رسالتش تنها در مرحلهٔ صدائی از «گلو درآوردن» و «تظاهر به داشتن قوهٔ نامتّه» به پایان رسد .

خیال می‌کنم در مورد نقاشی معاصر حرف آخر را ژان کو بهتر از ما دیگران که از «بیهوده سخنی بدین درازی» به شکست آمده‌ایم بیان کرده باشد .

او می‌نویسد :

د نقاشی در آن دوره‌ئی که مقدس بود - یعنی در آن هنگامی که تودهٔ مردم در تصاویر یا در مجسمه‌ها چهرهٔ خدایان خود را باز می‌شناخت و با ترس و احترام یا جذب آن را می‌ستود - مردمی هم بود ... بعد جدائی صورت گرفت و هنر ، بالقوه به صورت محصول و سمبول و آئینهٔ آریستوکراسی یا بورژوازی درآمد ...

پیش‌ترها چندتا قهرمان کوشیدند با شعرهای خطایی و رومان‌هایی که زیر بغل زده بودند و تابلوهائی که فی الواقع ای ! به چیزی می‌گفتن به طرف مردم بروند ... و حضرت بیکاسو هم کبوتری عنایت فرمود .

با در نظر گرفتن این نکته که آقای بیکاسو درحالی که از درد استعمار کارگران به خود می‌پیچد و خودش را عضو حزب آن‌ها معرفی می‌کند روی سخنش جز با دلال‌های هنری و کاسکارهای فرهنگ نیست ، من می‌گویم در این قضیه



يك جور شيادی صورت گرفته : يك جور شيادی كه در عين حال اخلاقی و دست كم روشنفكرانه است و ادعا می كند كه اين شيادی و اين كلاهبرداری با وضع و هیأت و هنجار هنرمند معاصر زيک گوهر است .

در حالی كه جنبه تقديس بالمره از نقاشی معاصر از آنه شده ، موزه های پيخته بورژوازی دنك و فسنگ كليساهای كاتوليك را قرض می گیرند و به صورت معابد و پرستشگاه های هنر در می آيند و در آن ، ناقدان هنر در قیافه رهبانان به هر طرف پرسه می زنند و راز روح القدس را برای بی دينانی كه دور تابلوها جمع شده اند تشریح می كنند تا تعمید هنری یابند. گو اين كه دين بيوا از اين كار نه گرمش می شود نه سردش ، و آب متبرك تعمید بر پوست او می لغزد بدون اين كه يك مو از حساسیت هایش را تركند ...

چنين است كه ظهور كاريكاتور در مسند امروزين خود، از مدت ها قبل قابل پيش بينی می شود .

نقاشی سنگر را خالی گذاشته گريخته است تا آخرين روزهای اين دوره از حبات خود را به بهانه «جست و جو در فرم ها» در آسایش و رفاه بگذرانند ؛ آسایش و رفاه بازنشستگانی كه به كار دلالي املاك روی می آورند ، بی خیال از وظیفه و وجدان و بدور از جنجالها و تلاش ها ، به جانه زدن بر سر قیمت و تبلیغ بر سر جنس و در اندیشه صنار را سه شاهی كردن . — لاجرم عقاید اجتماعی نقاش (باز به گفته ژان كو) به صورت پرده می كه اشیاء فروشی را برای جلب توجه مشتری رویش می چينند آستر جمبه آینه می شود ، و اطوار حضرتش اطوار خردنگ کن و يكتور هو گوی ثروتمند تنگ نظری می شود كه برای قرار گرفتن در صف بينوایان همین قدر وصیت می كند جنازه اش را در نش كش گدایان به گورستان برند !

از ویژگی های روزگار ما ، یکی معكوس شدن واكنش ها است . واكنش های ما كه به تعبیری مظاهر روزگار و عناصر سازنده یا سیاهی لشكرهای تاریخیم ، در برابر چیزها ، در برخورد با پيشامدها ، و در روبرویی با دنیای خارج خویش . — آیا چیزی در ما شكسته ؟ چیزی در ما فرو ريخته ، رها شده ،



مردم ؟

آیا چیزی تازه در ما پدید آمده ؟ به چیزی مثل شاخک‌های یک حشره ، که می‌تواند امواج دنیای بیرونی جانور را به واکنش‌های جنسی یا خشم یا وحشت او ترجمه کند؟ و به‌طور کلی به آن عکس‌العمل‌های غریزی که در تعلیل آخرین، بقای حیات جانور را در دنیائی که از هرسو دهانی برای بنعین آماده است توجیه کند ؟

آیا در رودروئی ما و دنیائی بی‌رحم و بیگانه از عواطف که به ارادهٔ مثنی ماشین فاقد احساس اداره می‌شود و هرساعت در شناسنامه‌اش تغییراتی تازه به ثبت می‌رسد، غرایز ما و وسایل امنیتی تازه‌ئی به وجود آورده‌اند که هنوز از چند وجون آن بی‌خبریم و تنها بروزپاره‌ئی عکس - العمل‌های نوظهور - عکس‌العمل‌هایی که شاید به تناسب تغییرات سریع محیط تغییر شکل یافته - خیر از وجود آن‌ها می‌دهد ؟

به هر تقدیر ، واقعیت این است که کاریکاتور ، کفن به گردن و شمیر در دست به میدان آمده است . یا چهره‌ئی سوخته از آتش و دود ، و دهانی پرخون از ضربات مشت و ته‌تفنگ ، و قیافه‌ئی از ریخت برگشته که درد چندان مسخس کرده است که شباهتش با دلقک شوخ طبع و مجلس‌آرای چند دهه پیش یکسره از دست رفته است .

در دنیای او دیگر هیچ‌چیز خنده‌داری و جست و جوی نمی‌شود چراکه واکنش‌ها معکوس شده است و انعکاس غم‌انگیز مضحکه بشری سراسر وجود او را با سیالهٔ سیاهش انباشته ؛ مضحکه‌ئی که در نهایت خود به یکی دو راهی می‌رسد . دوراهی وحشت و اندوه . اما رهگذر در انتخاب راه سرگردان نمی‌ماند . پیداست ، کاریکاتوریست با نشان دادن طرح قلم‌انداز خود به تو ، راهی را که در مسیر تلقی یا تفکر خویش انتخاب خواهی کرد پیشاپیش مشخص کرده است . و رندانه‌تر این که اگر موضوع را تنها خنده‌دار یافتی دوباره خود را در ابتدای راه خواهی یافت و ای بسا که نشسته در برابر او ، به هیأت مدلی ، چراکه طنین‌گریه‌وار این جهان از خوشخندگی‌های تو بی‌خبر نیز می‌تواند بود .

تورا بر آن است که خدا آدمی را به شکل خود آفرید . برای کاریکاتوریست مسأله بدین شکل مطرح می‌شود که انسان تاچه حد دنیا را به شکل خود آفریده است . برگردید و نگاه دیگری به طرح‌های اردشیر بیندازید . به باز آفرینی‌های او از عکس‌های یادگاریش . به طرح‌های او مربوط به اواخر دورهٔ قاجاریه .



این آثار به هیچ روی محصول مشاهده عینی نیست زیرا اردشیر معاصر قاجاریه نبوده است. می‌توانیم بگوئیم محصول مطالعه‌ی طولانی و بخصوص عمیق است در تاریخ آن دوره مشخص. که این هم نیست: هیچ کدام از نزدیکان اردشیر او را در حال مطالعه تاریخ یا تفکرات تحلیلی تاریخ ندیده‌اند و شاید در مدرسه نیز رغبت چندانی به تاریخ نشان نمی‌داده است... خیال می‌کنم اردشیر سال‌ها پیش چندبار از جلو عکاسی تهامی گذشته و این‌ور و آن‌ور چند خاطره از معمرین قوم خوانده یا شنیده باشد. همین و همین. منتها این کلمه قدرتی شیطانی دارد در این که از ف به فر جزاد برود. از مشاهده چند پند در این سوی جاده و چند مگس در آن سوی شستش خبردار شود که چارپائی از آن جا گذشته، یا یک کوزه سرکه در جیب راست خورجینش، یا یک کوزه عمل درجیب چپش. ناقلاتی است که از نگاه به مثنی خاکستر می‌تواند به حقیقت هیزم و درخت و جنگل پی‌برد. این است که مجموعاً طرح‌های قبحش را می‌توان در مجلدی گردآورد و بیهیچ تردیدی بر آن و تعلیل یک سقوط دسته جمعی و نام نهان.

در فاصله میان این مقدمه و پرداختن به چند و چون آثار اردشیر، یادداشت مجابی^۱ را خواندم. کم و بیش همه حرف‌ها و استنباطات من در این یادداشت گفته شده است. حتی دقیقاً با همان کلماتی که در ذهن خود آماده کرده بودم. گیرم به وجهی بسیار بهتر... دیگر آنچه من بگویم به ناگزیر تکرار همان مطالب خواهد شد. و اعتراف می‌کنم که این یادداشت وظیفه‌ی را که نمایشگاه اردشیر به عهده تنهد من می‌گذاشت سبک کرد.

آنچه در یادداشت مجابی نیامده این است:

تا پیش از آشنائی با آثار اردشیر نسبت به مشنگ‌ها و خودبین‌ها احساس ترحمی داشتم. این طرح‌ها به من آموختند که در این مقام، ترحم، تف کردن به عدالت است.

لیس خورگش ظالمان به پهنای زبان گفش لیس‌ها است و قدرت ظلم آن‌ها با طاقت تحمل مظلومان بر آورد می‌شود.

تفاوت مشنگ‌ها و احق‌های اردشیر با CON های شاول در این است که، مال شاول (به قول مورسی دو ورژ) ^۳ قابل ترجمند و مال اردشیر، نه ا - و شاید این اختلاف در حد همان فاصله‌ی باشد که مثلاً



دو گونه دموکراسی را نیز از هم جدا می‌کند .
مظلومیت احق‌های اردشیر در حد فاصله‌آمیزترین ستمگری‌ها
است .

این‌ها قربانی نیستند ، جلادند .
این‌ها منتحرانی هستند که در شلوغ‌ترین نقاط شهر، با مخرب‌ترین
بمب‌ها دست به خودکشی می‌زنند . ۳۳ ر ۱۳۵۰
کیهان - ۶ خرداد ماه ۱۳۵۰

-
- ۱ - میشل راگرن - سیر تحولی کاریکاتور
 - ۲ - صورت و معنی در آثار اردشیر - جوان مجابی
 - ۳ - آدم - مجموعه‌ای از کاریکاتورهای شاول - مقدمه دوورژه

● خسرو گل سرخی

جائیکه کلمه «حرف» نمی زند

تیغ بر چشم می کشد و بر جراحت آن نیز دو گلوله از آتش شلیک می کند ، تا جراحت برای تو فراموش ناشدنی باشد .
 کاریکاتورهای اردشیر محمص ، انفجاری است از «ممنوع» ، که در بافت کلمات ، اینک میسر نیست . اردشیر با خط از مرز ممنوعیت ها گذشته ، و از ممنوعه دنیائی ممکن و گویا ساخته است . اردشیر ، بالبخند تلخ کافکاوار خود ، بنیادهای بی ریشه را که متأسفانه به عنوان واقعیت در روابط اجتماعی شکل گرفته اند ، فرو می ریزد . در چرخش قلم در دست او ، ما شاهد فرو ریختن هستیم . کار «اردشیر» اصولاً ویرانگری است . او معلم اخلاق نیست ، از آن دسته از مصاحبین اجتماعی که خوش بینانه می گویند : درست می شود ، امیدوار باشید . اوبدبینانه نگاه نمی کند ، کاشف بدی هاست ، او دروغ زن نیست ، شکارهای او برای ویران شدن ، دروغ زنان هستند و مسخ شدگانی که در زیر نفوذ قدرت دروغ زنان تغالله شده اند . او به له کردن شالوده ای بنسخته که در آن مفهوم انسان نمی تواند به یقه آدمیزاده ای الصاق شود . زیرا او انسان را موجودی می بیند که در زیر سلطه شرایطی خاص چنان تغالله شده و چنان دهشت بار استحاله گردیده که به مشتت باورهای مسخ شده دل خوش داشته است ، تا خود را در حقیرترین معادلات ممکن اجتماعی بگنجانند ؛ تا از قافله ترفیع ها ، رفاه و فرهیگی غافل نماند . برای این انسان «اردشیر» حشره بودن ، گرم زیستن (ولی بهر حال گنجاننده شدن در این معادلات حقیر) غایت آرزوست .

نخست «اردشیر» راه خود را در چشم انداز ویژه ای از جامعه جستجو کرد ، شاید به خاطر سهولت طراحی و شاید به خاطر جستجو در يك مسئله بخصوص و یا يك معضل جامعه تموان ! در نمایشگاه نخستین او در تسالار



وقندریز، شکرهای او با قربانیان خوشمزه! - زنان مجالس و محافل
واخصین‌ها بودند. قلم اردشیر، در باسن‌های فریه و برآمده آذان فرو
می‌رفت و هنگامی که از سوزش فریاد می‌کردند، لوندی حماقت‌بار آنان،
آدم را به لبخندی همراه با شمع و شادمانی وامی‌داشت، و این شادمانی
بیشتر پوزخند بود تا قهقهه و بیشتر انتقام بود تا ترحم.

این انتقام را ما از بی‌خیالاتی می‌گرفتیم که از سر بی‌دردی، از
زور بیکارگی و شکم‌داری، از فرط فریبی و از فشار غنوت مغز، به
دورهم جمع می‌شدند و باجسه خود اقدام به خوشنودی دیگران می‌کردند،
و دستور جلسه این جماعت پس از شور و مشورت، بحث و گفتگو و گناه
مشاجره فراوان، و پس از صرف چای و بیسکویت، این مهم بود که از
کدام گل‌فروشی، گل بخرند و انبوه احساسات نوع‌دوستی خود را در این
هفته، یا در این ماه نثار بیماران درمانده و بی‌کس کدام بیمارستان کنند؟

تحول «اردشیر» تحولی شکفت بود، او مثل مرد موقری که شن
سیاهی بر تن دارد پندیار دلفکان گذاشت و تنها چیزی را که در این میان
از دست داد و قار بود. شل سیاه را همچنان محفوظ داشت، زیرا خواه -
ندخواه باید برای دبدن، «تاریکی» دوران را به تن می‌کرد. او با از دست
دادن وقار چون دلفکان نشد، دشمن دلفکان شد و به همین خاطر بود که
سیاهپوش باقی‌ماند. هنگامیکه سیاهی و تاریکی است، اردشیر در این تاریکی
سربه‌نیال چه می‌کند؟ او در روابط پنهان جامعه سردتبال شکار سؤال
است. او منتی سؤال راجسته است که جوابش را از ما می‌طلبد، و ما
مجبوریم که سرافکننده پرسش‌هایش را پاسخ گوئیم. پاسخگوئی به یک
سوگوار ارزش‌ها و باورهای انسانی تا چه پایه دشوار است؟ «اردشیر» ترا
در برابر سؤالی که می‌کند، همواره بر لبه پرتگاه نگاهمیدارد، و آنقدر
ترا دعوت به ایستادن می‌کند که از هول پرت شدن دیوانه‌شوی - نه خود
پرت شدن، زیرا او پرتاب ترا قبلاً باز گفته است.

قلم در دست «اردشیر» به اسارت نیامده، قلم در دست او برده
نیست، ولی بازگوئی زندگی حاصل کار قلم اوست. او به انسان بدون
شرایط زمان و مکان کاری ندارد، او از انسان هم انتقام نمی‌گیرد، او عوامل
جهت‌دهنده زندگی انسان را در موقع تاریخی خاص باز می‌شناسد و آنرا در
خود انسان پیاده می‌کند، و این است که انسان‌های او تاریخچه عم‌بار و پر
غنوت دنیای بورژوازی است.



«اردشیر محمص» به شکستگی و دانائی در کار خویش رسیده است و همین است که انسان را در اینگونه جوامع غولی نمی بیند که مسلط بر شرایط زیستی خویش است؛ او را زبون و درمانده نمی بیند، او را حشره نمی بیند، که در چهارچوب یک نظام می فرساید، تهی می شود؛ تقلا می کند، راه رهایی را گم می کند و از اصل خویش مهجور می ماند. این انسان به هرز رفته، بی چهره می شود، و تن به هر راهی که برایش در پیش می کشند، می دهد. چقدر مضحك است که این انسان سر به دنبال افتخارات است و همین انسان خنجر بدروی «خودی» می کشد؛ چون در تالاب های غفن، دوست مطرح نیست، منافع انگیزه ادامه و مبارزه است. منافع تنها و تنها فردی می شود، برای آنکه افتخار به انسان رو آورد، باید انسان بی مفهوم باشد، باید تن به هر حفارت و تملقی بدهد. اردشیر گاه انسان را چنان درمانده نمایانده که رستگاری را با پرچم ساختن از دستمال اشتباه گرفته است. در پارهای از کارها، اردشیر وقایع نگار عصر تملق است.

آقایان! می دانید، اردشیر با آن لیخند بودائی که هرگز از مهربانی و نوازش بونی نبرده است، تنها کاریکاتوریست نیست با مثنی خط و احياناً فکر و رنگ سیاه مرکب. او طراح سؤال است، ما را به اصل خویش رجعت می دهد، تاریخ را متوقف می کند، تا امروز را در آینه دیروز بنگری، در هنگامی که کلمات در برابر نابلهوهای «ورود ممنوع» قرار گرفته اند. اردشیر علامت گذاری و نقطه گذاری نمی کند، فرصت انطباق را به ما می سپارد. شمایل قاجازی برای او تمثیلی بیش نیست.

«اردشیر» در این راه «دن کینوت» نیست باشیشه ها و سپر کاغذی و فاتح سرزمین های موهوم. او شوالیه خشمگین هم نیست در پشت میز گرد. او دهان اعتراض است، در میان ما تیغ می کشد، تیغ در چشم من و تو که حقیقت را همواره با واقعیت روزمره اشتباه گرفته ایم. او می خواهد روزگاری را بازگوید که در آن حقوق بشر، نعدوستی، روابط متعالی انسانی، احساسات والای پتر شوخی شیرینی بیش نیست. «سیاه» از گرسنگی با خنجره ای دریده فریاد می کند، انسان ها از سنگ ها دم تکان دادن را آموخته اند. سرها قبل از مبارزه بریده است. بی چهرگی حاکم است. زبان با جرحش خود در دهان افتخار اعطاء می کند، چه فرقی می کند که صد نفر یک سرداشته باشند، تعبیر هر مبارزهای فرومایگی است! معصومیت داشتن بره واز دست به سینه ماندن رسالت تاریخی بشر است. دختری لبش را گم کرده و باخته است، چه فرقی می کند سر انسان به تن او باشد یا در



فانی اسیر آمده به دیوار الحماق شود . شمشیرزن در سرزمین «سر» های بریده فاتح مطلق است ، برای جنگیدن به اندیشه وسر نیازی نیست، دیگران می توانند به جای ما بنویسند ، دیگران می توانند به جای ما زندگی کنند. خوب ! چه می شود کرد اردشیر این ها را می گویند .

اردشیر هجوم به کادرهای «مهربانانه» او «نوع دوستانه» بشری برده است تا آقاها را نقابدار مضحک تر باشند .

پارهای از کارهای این مرد زیاده از حد فروتن ، این کافکای کاریکاتوریت . شانه به شانه هنر انگیزدای می تازد . از قوه محرکه کافی برخوردار است . به تو هشدار می دهد که نمی توانی از سرآسودگی در ..الن های در بسته . به سونات های ملایم گوش فرا دهی ، در فاصله سونات ها آنچه بنوشی و با لوندی سیگار دود کنی .

«اردشیر محمص» توانسته کلمه را که مهم ترین عامل ارتباط است، به خط نزدیک کند . اگر با کلمه می توان بزرگترین مفاهیم را بیان کرد ، او با خط به بیان این مفاهیم نشسته است . کارهای اردشیر مرثیه ای برای بره های معصوم است !

بررسی کتاب - تابستان ۱۳۵۰

«اردشیر»، يك نام جهانی

سردبیر مجله «گرافیک دیزاین»، يك فصلنامه خاص آثار طراحی و هنری، در نامه‌ای از توکیو، هفتم اکتبر، به اردشیر محمص خبر می‌دهد که معرفی آثارش را برای شماره ۴۴ مجله که در ژانویه آینده انتشار خواهد یافت، اختصاص داده است و آنگاه از «اردشیر» می‌پرسد که بعلاوه اختلاف عرف و سنن، کدام يك، نام فامیلی او و کدام اسم کوچک اوست. سردبیر، آنگاه با تعجب می‌پرسد که چرا در ایران او را «اردشیر» می‌خوانند که گوئی اسم کوچک اوست. و مگر این يك «نام هنری» است؟ پاسخی که اردشیر به سردبیر مجله «گرافیک دیزاین» داده، ناشناخته مانده است، هر چند پاسخ او قابل پیش‌بینی است. ولی جریان حوادث به سود اردشیر چنان پیش می‌رود که بنظر می‌رسد دنیا دیگرچندان فرصتی برای اشتباه کاری نداشته باشد و «اردشیر»، نام کوچک او، بیش از آنکه يك نام هنری باشد، ریشه‌گیری صادقاته آثار او را در میان هواداران خواهانش می‌رساند.

اردشیر از پرسش سردبیر «گرافیک دیزاین»، سرخوشی رندانه‌ای احساس می‌کند؛ این پرسش برای اردشیر فرصت تازه‌ای را برای قامل در نامش فراهم کرده است. خنده ریز او که جویدن سوسک‌ها را در تاریکی بذهن می‌آورد، حس غیرمنطبق طنز را در او که این بار نیش آن رو بسوی خود هنرمند برگشته است؛ افشا می‌کند. پشه‌ها دلشان برای لاغرها نمی‌سوزد؛ اردشیر اما می‌سوزد؛ هم برای لاغرها، هم برای خودش.

خبرهایی که از چهار گوشه دنیا می‌رسد، حاکی است که صورتك



های اردشیر، دوهای معتبرترین نشریهای طراحی را رو به سویش گشاده است. این مجموعه پرارزش، کلید سحرآمیزی است که بر سنگین‌ترین قفل‌ها خورده است: گرافیس.

سردبیر «گرافیس» با شادمانی کودکانه‌ای خود را در ۵۰ اثر اردشیر غرق کرده و از آن میان، سختگیرانه، چند اثر را برگزیده است تا شش صفحه از مجله‌اش را با آثار اردشیر زینت بخشد که سدتای آنها، هر یک، یک صفحه از این معتبرترین مجله‌ی طراحی جهان را اشغال خواهد کرد. سردبیر «گرافیس» وعده می‌دهد که همه اسباب آماده گشته است تا آثار اردشیر در شماره ۱۵۶، ماه ژانویه، این مجله درآید.

گرافیس در حیات ۲۷ ساله‌اش تنها هفده طراح برجسته جهانی را معرفی کرده است که آثارشان حامل دستی خاص و صناعت ویژه‌ای در زمینه طرح بوده است. در میان این مفتخران به نام‌های ماندگاری چون «استاین برگه»، «شاوال»، «رنالدسرل»، «اسکارف» و ... برمی‌خوریم. آخرین شماره این مجله که به سه زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) در زوریخ، سوئیس، چاپ می‌شود، شش صفحه را به معرفی «دیوید لیواین»، کاریکاتوریست معروف اختصاص داده است. اردشیر اولین هنرمند غیر-اروپائی و امریکائی است که در «گرافیس» شناسانده می‌شود.

اردشیر می‌گوید که با چاپ آثارش در «گرافیس»، پروانه عبوری در دست خواهد داشت که کار او را در خارج از ایران تسهیل خواهد کرد.

سردبیر «پرینت» چاپ نیویورک! در نامه‌ای که برای اردشیر فرستاده است؛ آثار او را «فوق‌العاده جالب» خوانده است، «پرینت» نیز بعد از ژانویه چاپ و معرفی آثار اردشیر را آغاز خواهد کرد.

خبر آخرین از لندن است ماهنامه ادبی «انکاتر» مصمم به چاپ طرح‌هایی از اردشیر است که کیفیتی بی‌نظیری دارند و تنها، ماهنامه، منتظر مقاله‌ایست که اساس پیوند این طرح‌ها و بازگشای مفاهیم و دورنمای آنهاست. اردشیرس از «گروس»، «اسکارف»، «استاین برگه»، «شاوال» و «رنالدسرل»، میهمان «انکاتر» خواهد بود.

اردشیر تنها، یا اردشیر محمص، یا محمص، تصمیم دیگران هر چه باشد ... بنظر می‌رسد که طرح‌های او با اعضای شناخته شده‌ای که



در آن، هیچ رعایت خوشنویسی نمی‌شود، فقط «اردشیر» را برای ما باقی خواهد گذاشت. او سرنوشتش را باز یافته است.

آیندگان - ۱۶ آبان ماه ۱۳۵۰



● استانی عیسی

اردشیر «بکت» دیگر!

يك کاریکاتوريست ايراني ؟ البته جای شگفتی است ، اما باید دانست که ایران هنر کاریکاتور هم دارد، که تازه از مرحله کوششهای نخستین و تقلیدهای کور کورانه سرهشقیهای فرنگی برگزیده و سربر آورده است. و اینک هنرمندی چیره دست و مبتکر ، که قریحه هزانش از اصالت سرچشمه می گیرد و شیوه اش بزرگترین هنرمندان این رشته را به یاد می آورد؛ با هذیانهای دهشتناکش رلان تسویور (R. Topor) را با تجسم تیم والیبال دختران و جنگل نقشهای اسلیمی اش ، که چهره های انسانی و هم انگیزی از میان آن سر بر می کنند ، رنالد سیرل (R.Searle) را و با نیش تند هزل اجتماعی اش دومیه (Daumier) را ، همان قلشن بی ادبی که به قول بالزاک و میکال آثری در تنه داشت . کوتاه سخن آنکه اردشیر محمص از آغاز کار با معاشران شایسته ای همدم و همسر است .

بنابراین اردشیر - ما هم او را مانند دوستان ایرانی اش به نام کوچکش بنامیم - هم نقاش است و هم کاریکاتورست ، آفریننده ای است ساکن برهوتی که در آن هنر هرگز برای هنرنیست ، بلکه در خدمت هدفی است واقعی و روزمره ، هنری است تیز شده و به صورت بیشتر جراحی درآمده . و البته در به کار بردن آن ، بیرحم و مصالحه ناپذیر . نخستین نقشهای خود را به ناشران تهرانی داد و سوگند خورد که اگر خطی را پس و پیش کنند آنها را باز پس خواهد گرفت . مرد تیزی بی است که در کاریکاتورهای سیاسی اش نخواستنه است به شباهتهای ساده ظاهری بس کند و مابقی را به عهده شیوه مرسوم واگذارد . تصویرهای خود را زنده زنده از کوچه و خیابان ، از دانیسنگها و میکدها و کافه ها می گیرد . موفق شده است که خود را به عنوان هنرمند بشناساند و تاکنون چندین نمایشگاه از کارهای



او برپا شده است، و با اینهمه سی و سه سال بیشتر ندارد.
برای بسیار کسان، نخستین برخورد با کارهای او غم افرا است، آنجا که اردشیر بدام اخلاق پرداخته است اینان اثری از بدبینی مضطرب می‌یابند. اما مگر محتامین نوشته‌های لارویر (La Bruyere) همینها نبوده است: خود پرستی، سنگری، دورویی، آز، سخن پرداز میانه تهی، سنگدلی، خودپسندی، بیدادگری - او بر هیچ عیب و ذلتی چشم نمی‌بندد. و همه را در خاکستر سردی جلوه می‌دهد که زیر آن آتش سوزان انتقام نهفته است. اگر طنین خندهای درکار او باشد به سختی و خشکی صدای بهم خوردن استخوان است.

مضمونی که برها از قام او تراوش کرده است رابطه بندگی میان بسیاری از افراد آدمی است، میان ارباب آمر و خادم عاجز، اردشیر همواره شیوه‌های قلمی تازه‌ای می‌یابد تا توانگر و تهیدست را، دولت حاکم و رعایای مقهور را وارد صحنه کند. در نمایشنامه بکت لاکمی را پوزو به افسار بسته است. در طرحهای اردشیر، پوزوها غالباً بر قالیچه‌های پرند حضرت سلیمان که نامرئی است نشسته‌اند و در هوا موج می‌خورند: کارفرمایان بوزینه شکل باد در غیب انداخته و کلاه رسمی بر سر نهاده و، در باین، چهره لاغر و نکبده انسانی افسار برگردن که حیوان بارکش آنهاست. و بیرحماتر از این، اربابی یا دندانهای کوسه‌ماهی که بر مظلومی حمله می‌برد، یا حلقه‌ای بر دولاب او فرو کرده و زنجیری بر آن بسته است و او را همراه خود چون خرسی به بازار مکاره می‌کشاند. باید ایرانی باشیم تا بتوانیم رعب و هیبت این همه بدنهای لت و پاره شده را، که اردشیر دوست دارد نشان دهد، درک کنیم: اگر در زیر زمین ویرگ، یاها هنوز به کار می‌خورند، چرا باید به دنبال بالانتنه دویند! و چه بسیار سرهای بی‌تن سرگردان، با قاب یابی قاب!

درک طرحهای اردشیر غالباً مشکل است، موضوعهایی که معنای آشکاری داشته باشند رویهم‌رفته ندارند: از جمله قرطاس مازی به صورت کارمندی که پر پرورنده‌ای می‌بخکوب شده است و به بایگانی می‌رود، یا تجسم سنگدلی مردم به صورت طنابی چراغان شده برگردن مردی به دار آویخته. این هنرمند مسئول و ملتزم همواره به دیدگاهی که برگزیده و فزادار است: قانمیان تیز منقار، غریبان کلاه بر سر، مظلومان سر از تن جدا شده، و غیره هم‌چیز. زیرا می‌دانیم که او حرفه و کالت را، با همه آینده



نویدبخشی که در پی داشت ، رها کرده و وجود خود را وقف مخاطرات و لذات هنرش کند . هنری حاکی از دقت بسیار . کارش را صدها بار از محك می گذراند ، و همیشه شیئه مرکب سپاهی همراه دارد تا طرحهای خود را مدام پرداخت کند و بیش از آنکه آنها را به دست ناشر بسپارد آخرین حك و اصلاح را در آنها به عمل آورد.

گرافیس Graphis چاپ زوریخ - شماره ۱۵۶ - ژانویه ۱۹۷۲