

سـرامیک

پرویز تنـاولی

مقدمه مهدی سـحابی

۱۳۳۵

آثار پرویز تنـاولی ۲

سرامیک

پرویز تنـاولی

مقدمه مهدی سـحابی

ویرایش فرهاد بابایی

طراحی کتاب کارگاه طراحی راد، ایمان راد، محبوبه مهربانی

عکس پرویز تناولی

و کارول تد هارتول (۹۳، ۹۵، ۹۶، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۲۰)، داود صادق‌ساء (۹۳، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۱۶)

اسد بهروزان (۱۱۳، ۱۱۴)، مهدی درخواه (۹۷)، بیژن بنی‌احمد (۷۸، ۸۴، ۹۱، ۹۴)، محمود مستوفی (۹۲)

مجید احتشامی (۹۰)، احمد عالی (۸۸، ۸۹)، گالری گری دانشگاه نیویورک (۹، ۸۱)

چاپ اول تهران، ۱۳۸۹

شمارگان ۱۰۰۰

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۸-۰۵-۸

مجله

نشر بن‌گاه

صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۸۵۷۶

همه حقوق این کتاب متعلق است به پرویز تناولی

سرشناسه: تنـاولی، پرویز، ۱۳۱۶	عنوان و نام پدیدآور: سـرامیک/ پرویز تناولی؛ با مقدمه‌ای از مهدی سحابی	مشخصات نشر: تهران، بن‌گاه، ۱۳۸۹	مشخصات ظاهری: ۱۲۰ ص.، مصور (رنگی)؛ ۲۱×۲۱ س.م
فروست: مجموعه آثار پرویز تنـاولی؛ ۲	شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۶۸-۰۵-۸	یادداشت: ص.ع. به انگلیسی؛	موضوع: پیکر تراشی سـفالین
موضوع: مجسمه‌ها--ایران	شناسه افزوده: سـحابی، مهدی، ۱۳۲۳-	مقدمه‌نویس: رده‌بندی کنگـره: ۱۳۸۷ ۱۳۹۴/ت ۴۲۱۰	رده‌بندی دیـویی: ۷۳۸/۰۹۴۲۴۶
		شماره کتابشناسی ملی: ۱۵۱۲۵۱۹	

دوگانگی اسرار آمیز

مهدی سحابی

دوگانگی اسرار آمیز پیکره های سرامیک از چیست؟ اکثر آثار سرامیک، از دور ترین زمان ها تا امروز، و تقریباً از همه جاهایی که ما با آنها آشنائی داریم، در یک ویژگی مشترک اند: نوعی دوگانگی، که اگر خوب به آن ها نگاه کنی به همه شان حالتی عجیب و اسرار آمیز می دهد.
این آثار به دلیل خاصیت فیزیکی موادی که در ساختن شان به کار رفته بسیار ماندنی اند. اما در عین برخورداری از این حالت تقریباً ابدی، در آن ها نوعی آزادی و بالبداهگی، نوعی گذرایی هم دیده می شود. هم سکون و ایستایی گل و لعاب پخته را دارند که می تواند قرن ها ثابت بماند و هم حالت زنده و موقت حرکتی را که انگار تازه شروع شده و چند لحظه چند دقیقه بعد می تواند تغییر کند و پیکره را به شکل دیگری در بیاورد. این دوگانگی از چیست؟ حرکتی موقتی، ماندگار در ماده ای ابدی؟
به نظر من این شاید از آن جا باشد که هنرمند سرامیک کار در وقت ساختن پیکره هایش، بطور خود آگاه یا ناخود آگاه از یک طرف به گل بازی آزادانه و بالبداهه دوران کودکی اش بر می گردد و از طرف دیگر، یا به عبارت بهتر در نقطه مقابل، با پختن شان در کوره یا حتی فقط خشکاندن شان در آفتاب، به آن ماندگاری و جاودانگی اثر نظر دارد که در ذات آفرینش هنری است. در یک کلمه می شود گفت که او در حرکت واجدی سعی می کند دوبار به بیرون از زمان حال و محدوده های مادی اش برود. یک بار به گذشته دنیای پاک و آرمانی کودکی، و بار دیگر به آینده پایدار و باز هم آرمانی بقای بدون مرگ، یعنی بی زمانی خالص. اما در حالی که اکثر آثار ساخته شده با مواد دیگر، در حرکت به طرف بی زمانی به ایستایی و سکون رسیده و به تعبیری در بی زمانی جامد شده اند، در آثار سرامیک حرکت زنده لحظه های سازندگی هنوز ضبط است. حرکت دست هایی که گذرایی و بالبداهگی گل بازی کودکانه را هم به سکون و ثبات ماندگاری اثر اضافه کرده است.
این دوگانگی در سرامیک های پرویز تناولی بیشتر از هر هنرمند دیگری به چشم می خورد چون یکی از خصلت های اساسی آثار او دقیقاً آزادی و نوعی بازگوئی است که البته چنان که خواهیم دید، خاستگاه و مفهوم دقیق فلسفی و اجتماعی هم دارد.
اما دوگانگی مورد بحث را در آثار تناولی از دیدگاه دیگری هم می شود و باید بررسی کرد: دیدگاه زمان تاریخی. تناولی هنرمندی عمیقاً امروزی (مدرنیست) و در عین حال به نحو اصیلی سنتی است. در عین همگامی با نگرش ها و جهت گیری های پیشرو و نوآور زمان خودش اتکای بسیار محکمی هم به سنت های تصویرگری ایرانی، از زمان های ماقبل تاریخ تا امروز دارد. با استفاده از تعبیر گل کاری کودکی می شود گفت که در سرامیک هایش کودکی تصویرگری این بخش دنیا، بالبداهگی سفالینه های هزاران ساله را هم می شود دید که با فرم ها و هنجارهای امروزی در هم آمیخته شده و با هم به آن دوگانگی در عین حال زنده و ایستاده در بیرون از زمان رسیده اند. دوگانگی امروز مدرن و گذشته های سنتی و باستانی.
ترکیب عناصر پیشرو و مدرن هنر امروز با عنصرهای وام گرفته از کل سنت نگارگری ایران، از آثار باستانی تا باسمه های عامیانه امروزی، البته ویژگی همه کارهای تناولی است، اما چنین ترکیبی در سرامیک های او بارزتر است. و این آثار با خلوصی بسیار بیش تر یک به یک خصیصه هایی را به نمایش می گذارند که او را شاخص ترین چهره هنر امروز ایران می کند.
پرویز تناولی از گروه کوچک و نخبه هنرمندانی است که از همان اول کار با هویتی کامل و مشخص به میدان می آیند، انگار که با همچون هویتی به دنیا آمده باشند! رسیدن به هویتی جا افتاده و ماندگار و فوراً شناختنی، اغلب نیازمند زمانی طولانی و (در مورد هنرمندان اصیل)

حاصل کار و تلاش بسیار است، و در مورد هنرمندانی با اصالت

کم‌تر، یا هیچ، ثمره حسابگری‌ها و ملاحظات اغلب سوداگرانه.

هویت تناولی و گروه کوچک همگنان او هویتی آنی و همیشگی

است، بی‌آن‌که به هیچ وجه این گفته نفی‌کننده کوشش و تلاش و

پویایی و پیگیری باشد.

هویت فوراً بازشناختی به آثار این دسته از هنرمندان نوعی حالت

بالبدهگی می‌دهد که اغلب گول‌زننده است. در واقع، این

بالبدهگی، که البته یکی از ویژگی‌های همه آثار اصیل و بزرگ

است، به دلیل تشخیصی که از هویت هنرمند می‌گیرد و به خاطر

سهولتی که به اثر می‌دهد تا فوراً با مخاطب رابطه برقرار کند،

در نگاه اول این احساس را به دست می‌دهد که خلق اثر آسان و

گاهی حتی سرسری بوده است. جنبه گول‌زننده بالبدهگی همین

است، چرا که یک جنبه دیگر را در نگاه اول از نظر پنهان می‌کند،

و آن تلاش و پویایی و هوشی است که چنان سهولتی را ممکن

کرده است. می‌دانیم که طرف دیگر سکه، سهولت بالبدهگی،

جستجو و تکاپو و ممارست مداومی است که از قضا محک اصالت و

جافتادگی‌اش در همین است که هر چه کمتر به چشم بیاید یا اصلاً

دیده نشود.

نقش جستجو و تلاش و پیگیری روشن است، احتیاجی به گفتن

ندارد. آنچه شاید تأکید بیش‌تری بخواهد، و به نظر من یکی از

ویژگی‌های اصلی تناولی و آثار او، هوش و زیرکی است، عنصری

که در نقد آثار تجسمی کم‌تر به آن پرداخته می‌شود. نگاه بیش

از اندازه عملی به کارکرد آفرینش در هنرهای تجسمی و گرایش

به تلقی نقاشی و مجسمه به عنوان فرآورده‌های دست و دل و نه

چندان ذهن و سر، موجب می‌شود که اغلب نقش هوش و تیزبینی

و موشکافی را در این آثار ندیده بگیریم و آن‌ها را بیش‌تر خاص

ادبیات و فلسفه و... بدانیم. مجموع آثار تناولی شاید یکی از بهترین

شاهدها برای تأکید بر نقشی باشد که هوش می‌تواند در آفرینش

آثار تجسمی بازی کند. و شاید آن ویژگی که در اول گفته شد،

یعنی آن هویت آنی و همیشگی که آثار تناولی از همان آغاز کار به

آن‌ها دست یافته، بیش از هر چیز ناشی از این هوش باشد. هوش

۶ کوزه، ۱۳۴۵

لعاب بر سفال، ارتفاع ۴۰ سانتی متر (حدود)

مجموعه شخصی

118

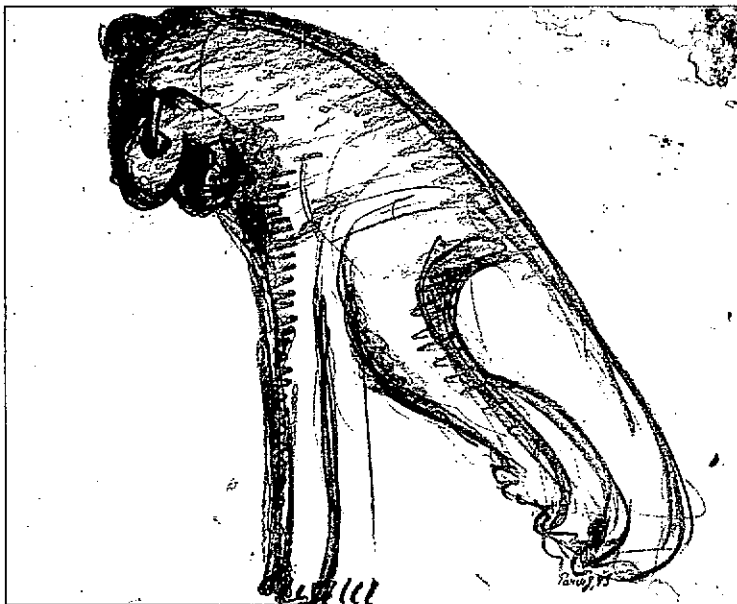
Pot, 1966

glazed earthenware

height 40 cm (ca.)

Private collection

۷ شیر، ۱۳۷۲
مداد روی کاغذ، ۲۱×۱۸ سانتی متر، مجموعه شخصی
(مربوط به تصاویر صفحه‌های ۴۷-۵۳)
116 Lion, 1993
pencil on paper, 21 x 18 cm., Private collection
(see pages 68-74)

«جدی‌اند» به ویژه که کمیت خیره کننده آن‌ها هم، که می‌تواند چند موزه را پر کند (باز یک تعبیر عامیانه!) به آن‌ها نوعی اعتبار عددی هم می‌دهد. اما شگفت‌آور است که آثاری با این همه عمق و جدیت، این قدر هم شوخ و شنگ‌اند. دارای نوعی طنزایی که باز از ویژگی‌های تناولی است، نوعی شوخی، هزل، گاهی حتی «سبکی» که هیچ از غنا و وقار و جدیت آثار او کم نمی‌کند، بلکه عنصری غیره منتظره را، که بخصوص در هنر و فلسفه ایرانی بسیار کمیاب است، به آن‌ها اضافه می‌کند. یک دلیل این طنزایی شاید این باشد که تناولی هیچ وقت در عمق، خودش را به مفهوم جنت مکانی، خیلی جدی نمی‌گیرد. نمی‌دانم، او را از نزدیک نمی‌شناسم، هیچ شناختی از شیوه کار کردن او، از عادت‌های کارگاهی‌اش ندارم اما حدس می‌زنم تقریباً در همه آثار او نشانه‌ای از این شوخی و بازیگوشی خاص هنرمندان پوینده و آزاد هست، انگار که هنگام ساختن اثر، آنچه بیش از همه به آن‌ها فرمان می‌دهد، نه ذهن و ملاحظات مختلف شخصی و اجتماعی و سیاسی‌اش، بلکه تکاپوی طبیعی جفت‌وجور کردن تکه‌های پراکنده‌ای است که در آخر کار اندامی یا آدمی یا عظمتی می‌شوند، یعنی یک دنیا چیز، اما برای هنرمند سازنده، اول از همه همان تکه‌های پراکنده‌اند. مصالح خلاقیت او، حالت بالبداهه‌ای که تقریباً در همه آثار تناولی دیده می‌شود، حتی آن‌هایی که ابعاد غول‌آسا و مفاهیم گنده دارند، به نظر من از همین است، از این عنصر بنیادی بازیگوشی که مفهوم دیگرش بی‌اعتنایی به آن ملاحظات است.

در واقع، یک ویژگی ثانوی اما بسیار مهم دیگر، چه در شخص تناولی و چه در آثارش، برکناری او از جریان‌های مشخص مشربی و سیاسی در دورانی است که اوج رونق این جریان‌ها بود. چند دهه فعالیت پیگیر تناولی و انبوه آثارش نشان می‌دهد که این برکناری نه حاصل حسابگری و عاقبت‌جویی، نه حتی ثمره آن هوش و زیرکی که گفته شد، بلکه بسادگی ضرورت آزادی آفرینش هنری بوده است، پیامد طبیعی کارکرد ذهن و دستی که فقط از منطق ساختن (اغلب بی‌اعتنا به گفتن و شنیدن) فرمان برده است. از همین روست که شاید بعضی‌ها هم، از دیدگاه دیگری، آثاری از تناولی را خیلی

نمایشگاه مجسمه‌های

پرویز تناولی

گالری سیحون ۱۳۴۶

SCULPTURE EXHIBITION BY

TANAVOLI

26 APRIL .16 MAY 1967

GALLERY SEIHOUN. TEHRAN. TEL. 42639

۸ | پُستر نمایشگاه سرامیک در گالری سیحون، ۱۳۴۶

115 | Poster of the Exhibition at Seihoun Gallery, 1967

جدی نگرفته باشند، بخصوص در دورانی که، سر بسته بگویم، به نظر می رسید که کارکرد اصلی هنر، رسالت «جدی» تغییر آتی و کن فیکونی جهان باشد. بعید نمی دانم که پژواک های این برداشت «انفجاری» از هنر، هنوز اغلب به گوش تناولی برسد.

یک ویژگی دیگر هم هست که شاید ربط دورادوری با آنچه درباره آزادی گفته شد، داشته باشد؛ و آن زیبایی آثار تناولی است. زیبایی! به همین سادگی. چون اگر خوب به آثار معاصر نگاه کنیم، عنصری است که آن قدرها هم بدیهی نیست، و همه جا هم پیدا نمی شود. کم نیستند آثار «مهم» و «جدی» و حتی «دوران سازی» که شاید هیچ کس حتی خود سازنده شان، رغبت نکند آن ها را هر روز جلوی چشمش داشته باشد. در حالی که ویژگی همیشگی همه آثار تناولی، دست کم به ادعای من، این است که همه زیبا هستند. زیبایی که یکی از دستاوردهای آزادی است، یکی از مشخصه های کار بازیگوشانه است، یکی از حسن های عمده چیزهایی است که به ظاهر جدی گرفته نشده اند و هیچ ادعای جدی هم ندارند اما بسیار هم جدی اند، نمونه بارزش «هیچ» های اوست. و دست آخر، زیبایی یکی از مشخصه های اصلی همه آثار سنت نگارگری ایرانی، و البته همه آثار سنتی همه جای دنیاست. زیبایی در آن ها ذاتی است، نهادی و غریزی است، حتی می خواهم بگویم «اجباری» است؛ که اگر آزادی و آزادگی و آفرینش یک جبر داشته باشد همین است: زیبایی.

۲۵ تیر ۸۵

چند کلمه

پرویز تناولی

اگرچه سرامیک رشته اصلی کار من نیست، اما من از نوجوانی شیفته آن بوده‌ام. در آن زمان سرامیک در همه‌جا دیده می‌شد. بخشی از آن‌ها کاشی‌هایی بود که بر روی دیوار سقاخانه‌ها و مساجد و برخی از دکان‌ها و خانه‌ها کار شده بود و بخشی دیگر ظروف سرامیکی بود که در اغلب خانه‌ها از آن استفاده می‌شد. در دوران کودکی من تهران هنوز لوله‌کشی آب نداشت و مردم آب را در کوزه نگه می‌داشتند. هر روز یک گاری اسب‌دار منبع بزرگی را به محله ما حمل می‌کرد و کوزه‌ی زنانه را که در انتظارش ایستاده بودند، از آب پر می‌کرد. بسیاری از غذاها در دیگ‌های سرامیکی طبخ می‌شد و بشقاب‌ها و کاسه‌های سر سفره اکثراً از جنس سرامیک بودند. در آن زمان هنوز پای ظروف ماشینی غربی به ایران باز نشده بود (و اگر شده بود گران بود و در دسترس همه نبود). کاسه بشقاب‌های داخلی، کار لاله‌جین همدان، نطنز، میبد و دیگر مراکز داخلی بودند که نیاز مردم را تامین می‌کردند. ظروف همدان فیروزه‌ای یکدست و ظروف نطنز و میبد سفید و پرنقش بودند.
وقتی به نوجوانی رسیدم و وارد کار هنر شدم، اگر چه ظروف وارداتی می‌رفت که جایگزین دست‌ساخته‌های وطنی شود، اما هنوز کارگاه‌های کوزه‌گری برقرار بود و من در آغاز روی ظروف خام‌پخت آنها طرح می‌کشیدم و پس از لعاب در کوره می‌پختم.
سال ۱۳۳۹ در بازگشت از ایتالیا به کارگاه مجهز اداره‌های زیبای کشور راه‌یافتم و چنانکه قبلاً گفته‌ام ^۱ ، اولین مجسمه‌های لعاب شده و رنگی خود را در این کارگاه ساختم. بعدها که صاحب کارگاه شدم ^۲ و برنز ریزی دایر کردم، هر از چندگاه، از برنز دست می‌کشیدم و به کار سرامیک می‌پرداختم. کوره‌های بزرگ این کارگاه‌ها، گنجایش سرامیک‌های عظیم را داشت و من گاه قطعاتی - به اندازه خود کوره - می‌ساختم.
برخورد من با سرامیک برخلاف برنز هیچگاه متداوم نبود و حالت میان‌پرده را داشت و به دوره‌های کوتاه ختم می‌شد. یکی از این دوره‌ها پس از ترک ایران و مهاجرت به کانادا در سال ۱۳۶۸ بود. در همان روزهای اول ورود، یکی از شاگردان سابقم از دانشگاه تهران به دیدنم آمد و به جای گل، جعبه‌ی گل برایم آورد. با آن گل در آشپزخانه به کار سرامیک پرداختم و از حسن تصادف در همان زمان با یک کوزه‌گر کانادایی مجاری‌الاصل به نام جوزف میخال (Jozef Mihal) آشنا شدم. جوزف مرد خوش‌برخورد و مهربانی بود. هر چه می‌ساختم نزد او می‌بردم و در همانجا لعاب می‌دادم و جوزف به پختن آن‌ها همت می‌گماشت. بسیاری از کارهایی که در این کتاب آمده، یادگار همان دوران است.
سرامیک را از ابتدا تا امروز با اشتیاق و راحتی ساخته‌ام و هنگام ساخت همان نشئگی را که یک شعر یا صدایی دلنشین همراه داشته، به‌دست آورده‌ام. با این وجود و به رغم حجم زیاد کارهایم، هنوز با دیدن یک کاشی قاجاری و با یک بشقاب نیشابوری به شوق می‌آیم و به آغوشن مجسمه‌ای از رنگ می‌اندیشم.
۱- رجوع کنید به کتاب آتلیه کبود، تهران، ۱۳۸۴ ص. ۸ به بعد
۲- کوره اول در کارگاه زال زر در ضرابخانه و دومی در کارگاه «هست» در نیاوران بود.