

چه وقت به «جراحی طنز» نیاز داریم؟

از زشتی شناسی تا زشتی ستیزی

کاریکاتور‌ها بیشتر از هر رشته هنری دیگری دغدغه «عدالت» دارند

نعمت‌الله سعیدی از طنزپرداز و مدرس و پژوهشگر طنز

چرا کاریکاتور جهان پیرامون خود را تقلیل می‌دهد؟ یعنی چرا سوزه خود را با کمترین مصالح و نشانه‌ها با زتاب می‌بخشد؟ نسبت بین یک اثر کاریکاتور و جهان واقعیت از جنس اصالت بخشیدن به آب‌نکتویسوم است یا سوپرکتیونیه؟ آیا ایزه یک اثر کاریکاتور فارغ از سوزه آن وجود خارجی دارد؟ اصلاً اگر فعالیت هنری را تلاش هنرمند برای آفرینش زیبایی بدانیم، کاریکاتور یک هنر است یا یک ضد هنر؟! مگر غیر از این است که وظیفه اصلی کاریکاتور زشتی‌شناسی یا تلاش برای خلق زشتی است؟! بر این اساس عینیت در کاریکاتور اصالت دارد و مهم‌تر است یا ذهنیت؟ به عبارت دیگر، از نظر جنبه‌های پدیدارشناسانه، کاریکاتور «فنونیت» پدیده‌های جهان را بیشتر با زتاب می‌دهد یا «نومن» آن را؟! آیا می‌توانیم ادعا کنیم عینیت یک اثر کاریکاتوری، بنا بر ماهیت انتزاعی آن، اساساً از جنس ذهنیت است؟ (ذهنیتی که به صورت یک تصویر حد اقلی عینیت یافته است، متناقضیکی که نمی‌خواهد بیشتر از این آلوده فیزیک شود)

از نظر اصالت کلمه یا تصویر چطور؟ کاریکاتور یک هنر ضد کلمه است یا ضد تصویر؟ آیا کاریکاتور تصویر را به نفع کلمه و معنا خج و معوج می‌کند و استحاله می‌بخشد، یا بر عکس؟ اگر حالت اول درست باشد، آن چیزهایی که در یک کاریکاتور حذف می‌شود مهم است یا آن چیزهایی که باقی می‌ماند؟

اینها نمونه پرسش‌هایی است که باعث می‌شود شما مخاطبان حساب کار دستتان آمده و خودتان را جمع و جور کنید! یعنی متوجه شوید با چه نویسنده گردن کلفت و متفکری روبه‌رو هستید، یا آیا مخاطب بدن که من خلی باسوادم!ای مخاطب، برو بپیم که از روند پدیدارشناسی از کانت و دکارت و اسپینوزا تا هوسرل و هگل و دلوز و درآید! بی خبری ونمی دانی نومن و فنومن چیست! اوگو نه بگو ببینم، اگر کاریکاتور را هنری انتزاعی بدانیم، حالا ایزه در کاریکاتور اصالت دارد یا سوزه؟ کدام یک از اینها باشد به نفع ایده آلیسم است و کدام‌شان به نفع رئالیسم؟ آیا همین ابهامات است که باعث شده به تازگی متن‌هایی باب میل رسانه‌ها و مخاطبان شود که نه نویسنده گانش می‌دانند چه نوشته‌اند و نه مخاطبانش سردر می‌آورند چه خوانده‌اند؟!

۱. بعضی‌ها بدنی سالم دارند و بعضی‌ها

چهره‌ای زیبا. برخی‌ها شهرت اجتماعی بالایی دارند و برخی حساب‌های بانکی پر و پیمانی، اما دارایی اصلی و واقعی هر کسی همان سؤال‌هایی است که در مورد خودش، زندگی و جهان دارد. متأسفانه در دوره و زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که خیلی از مردم به ندرت سؤال دارند. از اصول عقاید و مبانی فلسفی گرفته تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ و

حتی پزشکی و روانشناسی، اغلب با آدم‌هایی مواجه‌ایم که برای هر سؤالی جواب دارند، به عنوان مثال، در گروه‌های گفت‌وگویی مجازی اشخاصی را می‌بینیم که مسیح تا شب همه چیز را تحلیل می‌کنند و در مورد هر مسأله‌ای تا خرخره پر از پاسخ هستند. همین پدیده ساده می‌تواند حکایت‌گر یک معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی باشد. مشکلی که اگر چاره نشود ممکن است بستر ساز بسیاری از بحران‌های

سیاسی شود. فرصت نیست توضیح بدهیم چرا رسانه‌های ما به شدت از چهره (و لقب) باسطحی‌گرایی ذاتاً پویولیستی خودشان، نقش آنتی‌تز دانشگاه‌ها و علم‌آموزی را بازی می‌کنند! (آن هم در روز و روزگاری که خود دانشگاه‌ها و دانشجوها می‌با شدت از فقر «بینش» و دقتی پیشگیری و بیش‌جویی ننج می‌برند.) و دقیقاً به همین دلیل، چرا امام راحل عقیده داشت صدا و سیما باید دانشگاه شود؟ و به هر حال، خردمندی و دانایی هر فرد به تعداد و کیفیت پرسش‌هایی که دارد باز می‌گردد، نه حجم و

نقد موشکافانه‌اش برده و «بوالفضولی» او را کشف کند. اجازه دهید ما هم در این نوشتار قبل از اینکه درگیر پاسخ دادن شویم، ابتدا ببینیم چه پرسش‌هایی را می‌توان مطرح کرد. در مورد کاریکاتور دو پرسش ابتدایی مهم وجود دارد: کاریکاتور چیست؟ و کاریکاتور چگونه ما را می‌خنداند؟

۲. اغلب پرسش از چیستی پدیده‌ها این قابلیت را دارد که ذهن ما را به شدت گمراه کند. چیستی یک پدیده از نظر تجربی می‌تواند زمین تا آسمان با پرسش از چیستی آن از نظر عقلانی فرق داشته باشد، به عنوان مثال وقتی ما می‌پرسیم «آب چیست؟» نخستین چیزی که به ذهن‌مان می‌آید یک تصویر است. تصویری از احتمالاً یک لیوان آب، یا شیر آشپزخانه‌ای که باز است، یا قوطی آب معدنی، یا حتی تصویر خود الفبای کلمه آب و غیره، اما

وقتی می‌خواهیم پاسخ بدهیم دیگر مجبوریم از کلمات استفاده کنیم: آب مایعی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌طعم است که از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده است، اما آیا واقعاً آب رنگ، بو و طعم ندارد؟ اگر دارد، که

همین طور است، پس باید بگوییم آب مایعی تقریباً بی‌رنگ، تقریباً بی‌بو و تقریباً بی‌طعم است. اینجا همین کلمه «تقریباً» است که دیگر نه تنها هیچ‌وقت دست از سرمان بر نمی‌دارد

بلکه هر چقدر جلوتر می‌رویم قوی‌تر و پرنرنگ‌تر می‌شود. آیا همین ماجرای اخیر، خودش نیز تقریباً این‌طور است؟ خیر! قطعاً همین طور است، یعنی خود همین احتمال و عدم قطعیت «قطعی» است. عدم قطعیتی که در عالم کوانتومی ذرات اتم می‌گوید آن تصویری که با شنیدن کلمه اتم هیدروژن در ذهن‌تان نقش بسته (یعنی یک توپ بزرگ در وسط و تپله‌های کوچکی در مدارهای اطراف آن) تقریباً ششک است! به عنوان مثال، اطراف هسته هیچ‌وقت نمی‌توان در زمان مشخص، جایگاه مشخص الکترون را تعیین کرد و الوی آخر. تمام اعتبار و اصالت یک کاریکاتور به هارمونی و تناسب همین «قطعیت» و «عدم قطعیت» آن وابسته است. در یک تصویر کاریکاتوری، از جزئیات گرفته تا سوزه کلی اثر، نمی‌تواند دچار عدم قطعیت باشد، مثلاً کاریکاتوریست می‌تواند دماغ یک شخصیت را به صورت مبالغه‌آمیز هر قدر که می‌خواهد بزرگ کند، یا چشم‌های او را کوچک. یا می‌تواند در باقی جزئیات تصویر نیز دخل و تصرف کند، اما مثلاً دماغ یک آدم در کاریکاتور بالاخره نمی‌تواند چیزی غیر از دماغ باشد. به علاوه، در یک اثر کاریکاتور نسبت به تصویر واقعی ممکن است خیلی از چیزها حذف شود. یعنی کاریکاتورچی هنر شدت (تقلیل‌گر) است. (تقلیل‌گرایی در خدمت تبیین و روشنگری.)

۴. یک هنرمند کاریکاتوربست باید بتواند با حداقل المان‌ها و نشانه‌ها تصویر سوزه خود را خلق کند، اما نه‌تایا با تمام این نقص‌ها

”

مهم‌ترین وظیفه طنز،

جست‌وجو و آشکار کردن

مشکلات و گرفتاری‌های جامعه

است. می‌توانیم کاریکاتور را به

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تشبیه

کنیم؛ آ‌زمایشگاهی که بنا است

با بزرگ‌نمایی کردن‌هایش

نوع و کیفیت بیماری‌های

ما را تشخیص دهد.
جانمایه

اصلی کاریکاتور خلق زشتی یا

آشکارکنندگی آن است. گویی

هنرمند کاریکاتوربست می‌داند

که باید فرض را بر زیبایی ذاتی

خود حقیقت وجود گذاشت و به

جای تلاش برای زیبایی‌شناسی و

در عوض آن، به «زشتی‌زدایی»

از جهان و ظلم‌ستیزی در جامعه

همت گمارد.
کاریکاتور‌ها بیشتر

از هر رشته هنری دیگری دغدغه

«عدالت» دارند!

و کاستی‌ها در نسبت با کلیت یک سوزه، یا

با وجود آن همه ایجاد تغییرات مبالغه‌آمیز در جزئیات تصویر، ثمره نهایی این نقاشی و طراحی حتماً باید هنوز هم شبیه به سوزه اصلی خود باشد. اگر این شباهت تضعیف شود یا از بین برود، آن اثر دیگر خنده‌دار نیست. بنا بر دلایلی که فرصت شرح و تفسیر آنها نیست، اتفاقاً کاریکاتور

این ظرفیت بالقوه را دارد که ترسناک و حزن‌انگیز شود! (تراژدی و کمدی دو روی یک سکه‌اند.) این یعنی همیشه در مرز

خنده و خوف بودن. مضحک بودن چنین تصویری دقیقاً بستگی دارد به میزان شباهت داشتن و نداشتن همزمان آن کاریکاتور با موضوع اصلی خودش (به اضافه کیفیت تحقیر یک زشتی، یا مشکل، یا رذیله اخلاقی و غیره)، به عنوان مثال، کاریکاتور جو بایدن نمی‌تواند شبیه بوتین شود یا برعکس. مخاطب به محض اینکه

یک اثر را می‌بیند، باید تشخیص دهد که این بایدن است یا بوتین. یعنی اگر شباهت قطعی کاریکاتور با تصویر سوزه خودش حفظ شد، حالا هنرمند می‌تواند در باقی چیزهای کلی‌ یا جزئی تغییر، حذف و اضافه یا حتی نوعی استحاله و مسخ انجام دهد. به عنوان مثال می‌توان ترامپ را شکل شبیه یک الاغ کشید. (چیزی که بسیاری از کاریکاتوربست‌های امریکایی و غیرامریکایی به آن علاقه داشتند!) ممکن است در اینجا حتی عدم قطعیت به گونه‌ای باشد که

معلوم نشود این تصویر یک الاغ است که

تبدیل به ترامپ شده یا برعکس؟! اما این فقط به شرطی است که الاغ بودن و ترامپ بودن این تصویر قطعی باشد. در همین مواقع است که ناگهان یک سؤال بسیار عمیق و جدی ممکن است در ذهن شکل بگیرد. ترامپ بودن ترامپ، یا الاغ بودن الاغ، به صورت حداقلی یا حداکثری، دقیقاً

به چه چیزهایی بستگی دارد؟ (همینجا است که الاغ ایده‌آلیسم در گل فرومی‌ماند!) زیرا همین رابطه بین امثال ترامپ با امثال خوک، گرگ، کرم‌خاکی، گوسفند و... تمامی جک و جانورها وجود دارد. واقعاً چطور ممکن است تصویر امثال ترامپ وقتی تبدیل به الاغ یا هر جانور دیگری می‌شوند،

http://irannewspaper.ir

editorial@irannewspaper.ir

کاملاً ذهنی است؛ برخی‌ها بین «تصویر» و «کلمه».

۵. محدودیت یادداشت ما اجازه نمی‌دهد که بیشتر از این به ماهیت رستاخیزی هنر کاریکاتور اشاره کنیم؛ هنری که باطن اعمال را به تصویر می‌کشد و به ملکوت‌شان اشاره می‌کند. به همین دلیل، در کاریکاتور فرم و ساختار نه تنها تماماً در خدمت محتوا و پیام است، بلکه اساساً چیزی غیر از تجلی و تبلور معنا در قالب تصویر نیست. خلافت و نیوغ در طراحی، یا قدرت اجرا در هنر کاریکاتور چیزهایی نیستند که اصلاً بتوان دست‌کم‌شان گرفت یا انکارشان کرد، اما اصل خلایقت و انکشافی که در اینجا رخ می‌دهد کاملاً ریشه در عالم معنا دارد، اگر هنر نقاشی معمولی را به نثر و رمان تشبیه کنیم، کاریکاتور از نظر درجه‌بندی کنیم، بی‌نهایت حالت ممکن وجود خواهد داشت؛ حالت‌هایی که هر کدام از اینها می‌توانند بسته به رویکرد هنرمند حداقلی یا حداکثری باشند. یعنی تصویری قطعاً یا تقریباً مثل ترامپ در این سو و نمودهایی قطعاً و تقریباً مثل الاغ در طرف دیگر. حالا اگر این قطعی‌ها را درجه‌بندی کنیم، بی‌نهایت حالت ممکن وجود خواهد داشت؛ حالت‌هایی که هر کدام می‌خواهند میزان حماقت ترامپ را مشخص کنند. همانطور که دیدیم در اینجا برای تعداد جانورها یا صفات و رذایل اخلاقی محدودیت خاصی وجود ندارد. کاریکاتور می‌تواند «پدیدار» یا «فنومن ترامپ» را کنار زده و از باطن ناپدیدار و ژرفای «نومن» پنهان او حکایت کند. دقیقاً به همین دلیل است که هنر کاریکاتور می‌تواند بخش عمده‌ای از جریان خود فلسفه غرب را در زمینه نقد هنری و زیبایی‌شناسی به چالش بکشد. کاریکاتور از نظر ماهیت فیزیکی خودش چیزی غیر از یک مقدار جوهری رازنگ نیست که بر سطح سفید یک کاغذ نقش می‌بندد و پدیدار می‌شود که همین مقدار نیز مثلاً در کاریکاتورهای رایانه‌ای و دیجیتالی وجود ندارد. یعنی بسته به رزولوشن تصویر مانیتور فقط با تعداد کاملاً محدودی از نقطه‌های نورانی روبه‌رو هستیم. به این ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که ماهیت فیزیکی کاریکاتور تقریباً هیچ ربطی به ماهیت اصلی خودش ندارد! در کاریکاتور عینیت بخشیدن به معانی و مفاهیم

این زمینه است. مجموعه این نکات به ذات «زشتی‌سنجانه» کاریکاتور بیشتر دلالت می‌کند تا موضوع زیبایی‌گرایی آن! به این اعتبار، گویی هنرمند کاریکاتوربست می‌داند که باید فرض را بر زیبایی ذاتی خود حقیقت وجود گذاشت و به جای تلاش برای زیبایی‌شناسی (و در عوض آن) «زشتی‌زدایی» از جهان و ظلم‌ستیزی در جامعه همت گمارد. کاریکاتور‌ها بیشتر از هنر رشته هنری دیگری دغدغه «عدالت» دارند!

و دلپذیر یا زمخت و توهین‌آمیز قلمداد می‌کند. انتخابی طبیعی هم در این بین فعال است و آنچه نازیبیا باشد و دلنشین نباشد مخاطبی پیدا نمی‌کند و خود به خود حذف می‌شود.

▪ **چه معیارهایی می‌توان برای طنز‌ها و شوخی‌های خوب برشمرد؛ همان‌هایی که شما با صفت متناسب و دلنشین و موفق از آن یاد کردید؟**

از چندین شاخص می‌توان اسم برد؛ یکی آن است که طنز و شوخی خوب، از ریشخند و مسخره‌بازی عاری است، یعنی شوخی‌ای که با حمله شخصی، دستمایه قرار دادن ضعیفی فردی یا انگیزه‌های دشمنانه همراه باشد، اغلب به سرعت تشخیص داده شده و همچون حمله‌ای شخصی یا حرفی کینه‌توزانه طرد می‌شود. به همین خاطر، آدم‌هایی که عصبانی و کینه‌ای هستند اغلب روحیه طنز ندارند و شوخی‌هایشان به دل نمی‌نشیند. دومین شاخص تناسب است، یعنی دنیای بدیلی که در طنز وانمود می‌شود با اصل مسأله و تنشی که موضوع اصلی است، به درستی پیوند بخورد. اگر در راه موضوعی شوخی‌ای بکنیم که به موضوعی دیگر بازمی‌گردد، یا ارتباطش با مسأله سرراست نیست، به دل نمی‌نشیند. یک نکته دیگر، ریزبینانه بودن و نکته‌سنجی نهفته در شوخی و طنز است و این هم عامل تعیین‌کننده‌های است. در سطحی دیگر، اگر شوخی و طنزی به تابه‌واست اجتماعی اشاره کند، اما ادا بر رعایت کند، موفقیتش بیشتر از شوخی مشابه ولی رکیک پیدا خواهد کرد. خلاصه آنکه، شوخی باید پیامی را با سطحی خاص از پیچیدگی برساند؛ نه آنقدر پیچیده که دریافت اش طولانی و دشوار باشد و نه آنقدر ساده که لوس و نامدک به نظر برسد.

سطح پایین و مسخره‌بازی به حساب می‌آورند. آن وقت اصولاً طنزپردازان گرانقدر است. لایه‌هایی از جامعه هم طبعاً قربانی این شرایط می‌شوند و آمار بالای آسیب‌های اجتماعی یا بیماری‌های روانی در کشورمان پیامد همین موضوع است. اینها در اصل دو روی یک سکه است.

▪ **این را گهگاه می‌شنویم که «با فلان موضوع شوخی نکنند» یا مثلاً «وضعیت معیشتی امری جدی است، دربار‌ه‌اش با طنز حرف نزنید» نظر شما در این مورد چیست؟ آیا طنزپرداز حد و مرزی مشخص دارد و با برخی امور نباید شوخی کرد؟**

خندیدن به مسائل یکی از رایج‌ترین راه‌های درست رویارویی با آنها است و تلاش برای جلوگیری از خندیدن یکی از عجیب‌ترین راه‌های نادرست. اما از جنبه‌ای دیگر، پاسخ شما تا حدودی به این پرسش برمی‌گردد که منظورتان از «طنز» چه باشد و در چه چهارچوبی به موضوع بنگرید. اگر از افراد عبوس‌گرانی باشید که خندیدن را نوعی گناه می‌دانند و شوخی کردن را رفتاری

شوخی و خنده ایجاد می‌کند، که اثری انیام‌بخش برای کل سیستم دارد و بسیار گرانقدر است. لایه‌هایی از جامعه هم طبعاً قربانی این شرایط می‌شوند و آمار بالای آسیب‌های اجتماعی یا بیماری‌های روانی در کشورمان پیامد همین موضوع است. اینها در اصل دو روی یک سکه است.

راه‌های درست رویارویی با آنها است و تلاش برای جلوگیری از خندیدن یکی از عجیب‌ترین راه‌های نادرست.

اما از جنبه‌ای دیگر، پاسخ شما تا حدودی به این پرسش برمی‌گردد که منظورتان از «طنز» چه باشد و در چه چهارچوبی به موضوع بنگرید. اگر از افراد عبوس‌گرانی باشید که خندیدن را نوعی گناه می‌دانند و شوخی کردن را رفتاری

برای شرایط بحرانی.

«مرزهای طنزانی» در گفت‌وگو با دکتر شروین وکیلی، جامعه‌شناس

امان از شهر بی‌خنده!

چرا ما ایرانیان اغلب با مسائل، شوخ طبعانه برخورد می‌کنیم؟

میثا مدیری، همه‌سأل‌بارها خندیده‌ایم از جوک‌هایی که مردم عادی برای اتفاق‌های تلخ و شیرین روزمره ساخته‌اند. لازم نیست که طنزپرداز حرفه‌ای باشی تا بتوانی با مسائل زندگی روزمره، طنزانه برخورد کنی؛ گویی همین که «ایرانی» باشی کافی است تا نگاه طنزانه‌ا را به ارباب‌ببری! شاید آخرین باری که این روحیه شوخ طبعی‌مان را به رخ کشیدیم مواجه‌مان با افزایش قیمت اقلامی چون مرغ و تخم‌مرغ و روغن بود که با حجم قابل توجهی از شوخی و طنزهای خلاقانه مواجه شدیم. به گواهی جامعه‌شناسان و تحلیلگران اجتماعی، شوخ طبعی و مواجهه طنزانه با پدیده‌ها در فرهنگ ایرانیان بسامد بالایی دارد؛ «هم دامنه و بسامد طنزپردازان در ایران زیاد است و هم پیچیدگی و غنای معنایی‌اش. و این امر بدان خاطر است که تمدنی دیرینه با بایگانی فرهنگی بسیار غنی و تجربه تاریخی جمعی چشمگیری داریم که راه و چاه رویارویی با تنش‌ها را تا حدودی یادمان داده است.» این تحلیل دکتر شروین وکیلی، جامعه‌شناس، از نگاه طنزانه ایرانیان است. او که کتاب «جامعه‌شناسی جوک و خنده» را در کارنامه علمی خود دارد در گفت‌وگو با ما، از کارکرد طنز و شوخی در جامعه ایرانی» می‌گوید و «مرزهای طنز و طنازی» را برابریان ترسیم می‌کند.

▪ **جناب دکتر وکیلی، چرا مردم طنز می‌گویند و شوخی می‌کنند؟**

درباره کارکردهای شوخی و طنز بحث‌های فراوانی شده است. دو چیز را در این مورد می‌دانیم که به بحث‌مان مربوط می‌شود، یکی اینکه شوخی و طنزپردازان راهی برای مقابله با تنش‌های دشمنانه است، یعنی شیوه‌ای است که شرایط بحرانی و خطرناک را به شکلی خلاقانه رمزگذاری می‌کند، امکان فاصله‌گیری و چاره‌اندیشی دربار‌ه‌اش را به دست می‌دهد. بنابراین در لحاظ روانشناختی سودمند و سازنده و نیروبخش است. دومین نکته آنکه، طنز و شوخی یک حائل مهم نمادین در برابر ظهور تنش‌های بین‌فردی است، یعنی کشمکش و دشمنی و کینه را کاهش می‌دهد و مهر و همبستگی گروهی را افزون می‌کند. بنابراین طنز و شوخی اصولاً پدیداری سودمند و بسیار

کارآمد است برای شرایط بحرانی.

▪ **قبول دارید مردم ایران طنز هستند و اغلب**

با مسائل شوخ طبعانه برخورد می‌کنند؟

این حرف کاملاً درست است. هم دامنه و بسامد طنزپردازان در ایران زیاد است و هم پیچیدگی و غنای معنایی‌اش، یعنی اگر آمار بگیریم، هم شوخی‌های پرشمارتری را در واحد زمان از مردمی ناهمسان می‌شنوید و هم این شوخی‌ها به لحاظ پیچیدگی مکانیسم خنداندن و محتوای معنایی، حمل می‌کنند چشمگیر و جالب توجه است. این شاخص‌ها را اگر بین کشورهای مختلف مقایسه کنید ایرانیان امتیازی بالا به دست می‌آورند.

▪ **مگر در مورد این پژوهشی مقایسه‌ای انجام شده است؟**

چند مقاله خوب در این مورد وجود دارد، اما اصولاً طنز و شوخی موضوعی نوپا در