

شرق روزنامه

دریچه

سطرهایی درباره نمایشگاه نقاشی زهرا قراخانی

جنگ انداختن به خاطره

افرا صفا؛ این روزها نمایشگاهی در گالری «ا» تهران از نقاشی‌های زهرا قراخانی برپاست.

او متولد اصفهان است و عموما فضاهایی از شهر را به تصویر می‌کشد که در نگاه نخست می‌توانند یک عکس ساده و بی‌معنی باشند؛ اما هنگامی که به آثار به‌نمایش درآمده در ارتباط با هم بگیریم، تازه داستان این مجموعه ما را درگیر خود می‌کند.

در هر اثر از این مجموعه، دو نکته تکرار می‌شود؛ نخستین چیزی که توجه ما را به خود جلب می‌کند، نبودن انسان‌ها در این تصاویر است. در زمانه‌ای که از زندگی عادی تا جهان دیزاین و هنر دانما چشمان آدمیزاد می‌بیند، دیدن نقاشی‌هایی که در آنها انسانی وجود ندارد، تنوع جالبی است و شاید در نگاه نخست نامعمول باشد.

نکته دومی که در آثار قراخانی به چشم می‌آید، این است که از انسان‌هایی که نیستند، آثاری وجود دارد و حتی یک اثر هم نمی‌بینید که نوعی از تأثیر انسان در فضای پیرامون در آن دیده نشود، حتی اگر این تأثیر در حد آجرچینی دور باغچه‌ای کوچک باشد؛ بنابراین شاید بهتر است به‌جای اینکه بگوییم در این کارها انسان‌ها «نیستند»، بگوییم «حاضر نیستند»؛ ولی در غیبت، انکار تأثیرشان بیش از پیش نمایان است.

این آثار به ما یادآور می‌شوند که هیچ جای شهرهایمان را دست‌نخورده باقی نگذاشته‌ایم و با خودخواهی تمام، در هر جایی ردی از خود به‌جا گذاشته‌ایم. دیوار کشیده‌ایم، ساختمان‌های زشت ساخته‌ایم و تصویری به وجود آورده‌ایم که شاید چندان هم خوشایند و زیبا نباشد.

با وجود اینکه فضای ذهنی قراخانی تغییر نکرده است؛ اما او پیش از این در اندازه‌های نسبتا بزرگ‌تری کار می‌کرد و برعکس روند معمول بیشتر هنرمندان، در نمایشگاه آخر، اندازه آثارش کوچک‌تر هستند. هرچند بیننده کنجکاو می‌شود که توانایی هنرمند را در اندازه‌های بزرگ‌تر هم ببیند؛ اما کوچکی بوم، دست او را برای جست‌وجوی بیشتر باز گذاشته است.

این بار او توانسته از دام تکراری‌شدن بجهد و فضاهایی ناب با نورهایی عجیب به دست دهد. این حال‌وهوای جدید به رساندن مقصود هنرمند بسیار کمک کرده است و بیننده احساس می‌کند انکار به فضاهایی نگاه می‌کند که به جهانی دیگر تعلق دارند؛ شاید جهان رفتگان.

در آثار زهرا، حسی عمیق‌تر نیز وجود دارد که شاید آن را از میان آثاری از این دست متمایز کند. این نقاشی‌ها با ضرب قلم‌هایی پراحساس و نگاهی دقیق کار شده‌اند که نزدیکی عاطفی هنرمند به این فضاها را نشان می‌دهد؛ ازاین‌رو به‌راحتی حس می‌شود که هدف او انتقاد از فضای شهری نبوده است، بلکه او در این نقاشی‌ها نشان می‌دهد به همین شهر که شاید بی‌نقص نباشد علاقه‌مند است و آن دیوارها، ساختمان‌ها، ماشین‌ها و درخت‌ها را دوست دارد. در شهرهایی که سریع‌تر از ساکنانشان دگرگون می‌شوند و در زمانه‌ای که عمر خاطره به کوتاهی تصویری در اینستاگرام است که سبک و بی‌معنی از جلوی چشمان عبور می‌کند، هنرمند با لجاجت و درماندگی به تصویری از خاطراتی چک می‌زند که شاید چند ماه بعد نیست شده باشند.

نگاه

تقابل «سنت و مدرنیته» در صبا

شرق: نمایشگاه نقاشی «سنت و مدرنیته» در تالار استاد لرزاده برگزار می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی– هنری صبا، وابسته به فرهنگستان هنر، ۱۲ اثر از سمیه باششکوری در نمایشگاهی با عنوان «سنت و مدرنیته» در تالار استاد لرزاده مؤسسه صبا به نمایش گذاشته خواهد شد.

مراسم گشایش نمایشگاه روز یکشنبه، ۱۵ اسفند از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا ۲۱ اسفند همه‌روزه به‌جز روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مؤسسه فرهنگی– هنری صبا تالار استاد لرزاده میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

گفت‌وگو با ثمیلا امیرابراهیمی به مناسبت نمایشگاهش در گالری ویستا

به دنبال تصویر معاصر از نقش‌مایه‌های باستانی

عکس: ایران آرت

مجموعه جدید به نمایش درآورد. من بیشتر روی زمینه‌ها کار کردم و سعی داشتم در این آثار فضاسازی مدنظر خودم را به نمایش بگذارم. این بیان کاملا بیانی شخصی است و به‌شدت به مدیوم وابسته است. تمام نسخه‌های چاپی این مجموعه با تکنیک کالکوگرافی (حکاکی روی فلز) و چاپ دستی اجرا شده‌اند.

❧ چرا مدیای کلاژ و چاپ دستی را برای ارائه آثارتان انتخاب کردید؟

این نقش‌مایه‌ها همگی الگوی مشخصی دارند و لحن و بیان خودشان را هم طلب می‌کنند. مسلم است که این نقش‌مایه‌ها اگر در مدیای نقاشی به تصویر در می‌آمد، شکل دیگری پیدا می‌کرد؛ اما وقتی به حوزه چاپ دستی می‌رود، به واسطه قابلیت‌های آن مدیوم، شکل ویژه‌ای پیدا می‌کند که مدنظر من بود و به واسطه آن این شکل معاصر را هم به دست می‌آوردم.

❧ تعداد همه آثارتان در این نمایشگاه چند اثر است؟

۸۲ اثر در این نمایشگاه در گالری ویستا به نمایش درآمده که ۳۷ اثر کلاژ و چاپ دستی است. ۳۲ مجسمه و ۱۳ مونوپرینت هم وجود دارد و آثار این نمایشگاه از نظر حجم و تعداد اثر، بیشتر از همیشه بوده است.

❧ مجسمه‌ها به واسطه بیان متفاوتی که با چاپ دستی‌ها دارد، به چه دلیل با این آثار ارائه شد؟ آیا مجسمه‌ها هم برای شما برگرفته شده از این نقش‌مایه‌های باستانی است؟ چرا که به نظر می‌رسد مسیر متفاوت‌تری را در خلق آنها در پیش گرفته‌اید؟

مجسمه‌های چوبی حاصل کار و بازی مشترک من و طبیعت است. برخی از این پاره‌چوب‌ها از جزرومد مکرر دریا و چوب‌های خردشده در دل جنگل به دست آمده است که خود قبل از اینکه به اثری هنری بدل شوند، به شکل شگفت‌انگیزی یک تداعی از نتیجه کار آگاهانه به دست هنرمندی خلاق هستند. من با یافتن این اشکال، سعی می‌کردم تا حد امکان این نقوش طبیعی را دگرگون، تکمیل و اجرا کنم؛ اما بدوی‌بودن این اشکال در جریان دو دوره کاری من روی نقش‌مایه‌های باستانی، به گونه‌ای بود که این آثار رنگ و بوی آنها را به خود گرفتند و سرانجام به این شکل نهایی رسیدند که در نمایشگاه مشاهده می‌کنید. من گونه‌های جانوری تازه و اشکال گوناگون بز ایرانی را از دل نقش‌مایه‌های باستانی بیرون کشیدم و دیوهای دوجنستی را با الهام از اساطیر ایران خلق کردم.

❧ گالری ویستا کتاب این آثار را هم منتشر کرده که به نظر جامع‌تر از آنچه در نمایشگاه هست ارائه شده است.

مهم‌ترین دستاورد این نمایشگاه، کتابی است که به این واسطه منتشر شده و یک فعال محیط‌زبستی با توجه به پیوند میان انسان و حیوان، بر این کتاب یادداشتی نوشته که بسیار پراهمیت است. در حقیقت این کتاب همه آثاری را که در این دوران خلق شده، دربر می‌گیرد.

جدا از ارزش ملی و تاریخی نقش‌مایه‌های باستانی ایران، زبان چکیده و گرافیکی این نقوش چنان سادگی، زیبایی و قدرتی دارد که با نگاهی امروزی می‌توان آنها را تصاویری «مدرن» تلقی کرد. بازآفرینی این یادگاری‌های کهن با شیوه‌های مختلف چاپ دستی، ویژگی‌های بیان‌گرایانه و هنری آنها را از وجه تزئینی و کاربردی‌شان متمایز و میراث ایران باستان را مانند آثار هنری مستقل و بی‌زمان در زندگی کنونی ما جاری می‌کند.

❧ یعنی شما دنبال امروزی‌کردن این نقوش و جاری‌کردن آنها در متن زندگی به واسطه کارکردهای کاربردی گذشته آنها بودید؟

از آنجا که می‌خواستم با شریک شدن در کار نقاشان باستانی، رد اثر آنها را تداوم ببخشم، تلاش کردم تا حد امکان تغییری در نقش‌مایه‌های اصلی ندهم؛ اما انتقال نقوش از طرف حجم‌دار به سطح دوبعدی، ترکیب‌بندی و فضاسازی برای آنها، زبان ویژه چاپ دستی و دستخط خودم، خواهی نخواهی هویت تازه‌ای به این آثار بخشید.

هرچند نقش‌مایه‌های باستانی در اصل با رنگ سیاه یا قهوه‌ای تیره روی سفال‌ها ترسیم شده‌اند و نسخه‌های چاپی اصلی من نیز تنها با مرکب مشکی اجرا شده‌اند؛ اما چاپ دستی این امکان را می‌دهد تا علاوه بر نسخه‌ها، تجربه‌های رنگی متفاوتی روی کلیشه صورت بگیرد که نمونه‌هایی از آن را در کتابی که منتشر شده، به تصویر درآورده‌ام. نکته دیگر اینکه باید توجه داشته باشیم آثار امروز دیگر وجه کاربردی ندارند.

❧ نکته ویژه‌ای که در این نقش‌مایه‌ها نظر شما را به‌عنوان یک متریار کاربردی جذب کرد، چه بود؟

ایین نقوش که در فاصله پنج هزار تا هزار سال پیش از تاریخ، به دست هنرمندان ناشناخته آن دوران روی ظروف سفالی و اشیای کاربردی و مهره‌های استوانه‌ای ترسیم شده‌اند، با زبان تصویری ساده و شکیل خود، گزارشی بصری از زندگی انسان پیش‌تاریخی ساکن فلات ایران به دست می‌دهند.

اینها بدون شک ارزش‌های ملی، تاریخی و باستانی دارند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند این تصاویر را دیده‌اند؛ اما در واقع ما به این تصاویر توجه نمی‌کنیم. بسیاری از این تصاویر را کشف نکرده‌ایم و حتی می‌توان گفت درباره آنها و منشأ آنها فکر نکرده‌ایم.

❧ چه اتفاقی شما را مجاب به این کرده است که بخواهید دوباره مجموعه‌ای از آثارتان را با عنوان «باستانی‌ها» به نمایش دربیارید؟

همان‌طورکه گفتیم، من این آثار را در دهه ۷۰ و بعد از آن در دهه ۸۰ به صورت پراکنده به نمایش گذاشته بودم. دقیق‌تر بگوییم اولین نمایشگاه این آثار مربوط می‌شود به سال ۷۴، اما این مجموعه با اضافه‌شدن هشت نقش‌مایه جدید، به نوعی تکمیل شد و من به این نتیجه رسیدم که می‌توان آنها را در یک

ثمیلا امیرابراهیمی، هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز، این روزها نمایشگاه چاپ دستی، کلاژ و مجسمه‌هایش را با الهام از نقش‌مایه‌های ایرانی با عنوان «باستانی‌ها» در گالری ویستا به نمایش درآورده است. امیرابراهیمی کار روی نقش‌مایه‌های باستانی ایران را به صورت جدی از سال ۱۳۶۹ آغاز کرده است و بعد از چند سفر به مناطق عشایرنشین ایران، به جست‌وجوی نقوش از اشیای کاربردی و تزئینی اقوام کوچ‌نشین پرداخت. این هنرمند نقاش، پژوهش‌های باستان‌شناسی را با رجوع به گنجینه موزه‌ای ایران و فرانسه ادامه داد و سرانجام در سال ۷۲ اولین دوره از این نقش‌مایه‌ها را که تعداد آن ۳۰ عدد بود، با تکنیک‌های چاپ دستی که حکاکی روی چوب و فلز بود، به پایان رساند و به نمایش درآورد. او بعد از این هم نمایشگاهی در دهه ۸۰ از این نقش‌مایه‌ها برگزار کرد. با اضافه‌کردن هشت نقش‌مایه جدید به این مجموعه، امیرابراهیمی در نمایشگاه «باستانی‌ها» که در گالری ویستا به نمایش درآورده است، نمای کامل و جامعی از فعالیت خود روی نقش‌مایه‌های باستانی ایران را به نمایش درآورده است.

❧ شما با نزدیک‌شدن به نقش‌مایه‌های باستانی سعی کرده‌اید آنها را در یک زبان معاصر به همان شکلی که هستند، از نو بازآفرینی کنید. آیا ارزش تصویری این نقش‌مایه‌ها شما را مجاب به این کار کرد یا ارزش‌های ملی و باستانی آنها موجب این اتفاق شد که شما برای حفظ این نقش‌مایه‌ها به‌عنوان یک سرمایه بصری، سراغ آنها رفتید؟

قبل از هر نکته‌ای باید بگوییم من به این نقش‌مایه‌ها علاقه‌ای شخصی دارم. به واسطه ظرفیت‌هایی که در نقوش باستانی در جست‌وجوها و تحقیقاتم پیدا کردم، به این نتیجه رسیدیم که می‌شود این نقوش را با بیانی معاصر ارائه کرد؛ بدون آنکه بخواهم تغییری در اساس این نقش‌مایه‌ها ایجاد کنم و برای همین، مدیوم جدیدی را برای این کار انتخاب کردم.

❧ پیش از این هم نمایشگاه‌هایی برگزار کرده بودید که در آنها نقش‌مایه‌های باستانی به‌عنوان یک اصل، من‌اینه آثارتان را تشکیل می‌داد. اساسا با این بروسه به شکلی پژوهشی برخورد می‌کنید؟

من کار روی نقش‌مایه‌های باستانی ایران را به صورت جدی از سال ۱۳۶۹ آغاز کردم و بعد از چند سفر به مناطق عشایرنشین ایران، به جست‌وجوی نقوش از اشیای کاربردی و تزئینی اقوام کوچ‌نشین پرداختم. در همان زمان، پژوهش‌های باستان‌شناسی درباره این نقوش را با رجوع به گنجینه موزه‌ای ایران و فرانسه ادامه دادم و سرانجام در سال ۷۲ اولین دوره از این نقش‌مایه‌ها را که تعداد آن ۳۰ عدد بود، با تکنیک‌های چاپ دستی که حکاکی روی چوب و فلز بود، به پایان رساندم و به نمایش درآوردم.

درآمدی برگونه‌شناسی معماری معاصر ایران

معماری، مرز و ابتذال

یک حرفه بود. اما با تأسیس دانشگاه و تبدیل آن به یک رشته دانشگاهی، به یک دیسیپلین تبدیل شد. دیسیپلین، شاخه‌ای از دانش است که ماهیت نهادی دارد. دارای تاریخ‌ها و تئوری‌ها و نهادهایی هستند که آن را تدریس و پشتیبانی می‌کنند. این تعریف برای ما اهمیت بسیاری دارد. یک ایده‌ام که همکاران ما در نوشته‌های خود، یا در برنامه‌های تلویزیونی، از «حرفه» معماری حرف می‌زنند. بنابراین این سوءتفاهم عمیق وجود دارد و دیسیپلین، یا حرفه اشتباه گرفته می‌شود. امیدوارم این نوشته دست‌کم تا اندازه کمی بتواند این سوءتفاهم را برطرف کند. بازگردیم به توصیف گرینبرگ از آوانگار. تعریف گرینبرگ با ایده برنارد شومی از مرز و نیز دیاکرام اندرو زاگو برای تشریح رابطه دیسیپلین و حرفه، به خوبی سازگار است. شومی در سه مقاله که عنوان «معماری و مرزها» (۱۹۸۱–۱۹۸۰) را بر خود دارند، به توصیف آوانگار و نقش آن در پیشبرد مرزهای هر دیسیپلین می‌پردازد. اندرو زاگو نیز در دیاکرامی، مشابه این ایده را مطرح می‌کند. دیاکرام او دایره‌ای است که درواقع، گستره «رشته» معماری را نشان می‌دهد. در لبه‌های این دایره، دیسیپلین معماری قرار

پویان روحی: کلمان گرینبرگ مقاله معروف خود «آوانگار و کیچ» (۱۹۳۹) را به این شکل آغاز می‌کند: «یک تمدن در یک زمان، آثار متفاوتی همچون شعر از تی‌اس‌الیوت و آهنگی از تین پِن‌الی، با نقاشی‌ای از ژرژ براک و تصویر روی جلد مجله «عصر شنبه» را تولید می‌کند. تمام این آثار، جزئی از فرهنگ و محصول یک جامعه هستند». او درادامه شرایطی را توصیف می‌کند که در آن، جامعه روبه زوال است و درنتیجه، وضعیت بی‌تحریکی ایجاد می‌شود که در آن، درون‌مایه‌های یکسان به شکلی مکانیکی در آثار هنری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این وضعیت زوال اس‌ا، نشانه‌های امید هم دیده می‌شود. بعضی از افراد جامعه، این مرحله پایانی فرهنگ را نمی‌پذیرند. آنها در جست‌وجو برای فرارفتن از این شرایط، چیزی را تولید می‌کنند که جامعه بورژوازی غربی تابه‌حال آن را نشنیده بوده است: آوانگار. چیزی که باعث به‌وجودآمدن آوانگار می‌شود، یک آگاهی برتر تاریخی و ظهور نقد جدیدی از جامعه است؛ یک نقد تاریخی، به‌این‌ترتیب آوانگار خودش را از جامعه جدا می‌کند و در مرزها، به دنبال تولیدات جدید و گسترده‌کردن محدوده دیسیپلین خود می‌گردد. فکر می‌کنم در اینجا لازم است کمی درباره واژه دیسیپلین حرف بزنیم. این ایده که زبان، بر چگونگی اندیشه انسان تأثیر می‌گذارد، موضوعی است که بسیاری روی آن کار کرده‌اند. این تأثیر برای ما معماران ایرانی جایی اهمیت پیدا می‌کند که می‌تیمیم به دلایل تاریخی، واژه دیسیپلین در زبان فارسی سابقه استفاده نداشته است. به‌همین‌دلیل، در ایران به معماری به‌عنوان یک «حرفه» و عموماً یک حرفه خدماتی نگاه می‌شود؛ ایده‌ای که مدت‌هاست در کشورهای دارای گفتمان و تولیدکننده دانش معماری، به‌شدت مورد انتقاد بوده است. چند سال است که با ترجمه آثار معاصر تئوری از جمله «روایت‌های آوانگار»، «ابر انتقادی»، و… واژه «دیسیپلین» به زبان فارسی وارد شده و گاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند مطمئن نیستم این استفاده با آگاهی از معنای دقیق این واژه همراه باشد. بنابراین از فرصت استفاده می‌کنم تا کمی موضوع را روشن کنم. معماری تا پیش از قرن نوزدهم،