

طراحی فرش به روایت «رضی میری»

هر بافنده‌ای را «هنرمند» ننامیم

محمود نورایی

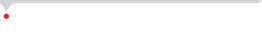
تعبیر، راه نجات است؛ نه تنها راه نجات فرش بلکه راه نجات بخشی از فرهنگ ماست. می‌توان شرایطی ایجاد کرد که اگر کسی استعداد دارد کارگردان هنری یک رشته شود؛ برای این کار فرد باید آن رشته هنری را به‌خوبی بشناسد و بتواند آن را به چیزی دیگر تبدیل کند. فرش امروز ما از نظر محتوا بسیار کوچک و ضعیف است و کارگردان هنری می‌تواند به این شرایط کمک کند. او تنها تاجر نیست و نمی‌خواهد دست‌رنج دیگران را تصاحب کند. کارگردان هنری فرش تنها برگزارکننده نمایشگاه هم نیست باید تعریف درستی از این جایگاه ارایه کرد. فرش دارای یک پروسه پیچیده است؛ مثلا قالی شیخ صفی که ۵۶مترمربع وسعت داشته، از لحظه ساخت دار برای این قالی و بافتن آن یک پروژه بوده است و با توجه به شرایط آن دوران کار بسیار عظیمی محسوب می‌شده. این کار حتی امروز نیز از ساختن یک برج مشکل‌تر است. اینجاست که اهمیت کارگردان هنری فرش مشخص می‌شود. اگر کارگردان‌های هنری در آینده راهایی برای تداوم این هنر پیدا نکنند و اگر این موضوع به شکل معاصر وجود نداشته باشد همچنان باید به میراث گذشته اتکا داشته باشیم و هیچ میراثی برای آینده نخواهیم داشت. باید قبول کنیم ما آثار میراث فرهنگی گذشته را نیز نابود کرده‌ایم و در همین شهر تهران، هر بار با خراب کردن یکی از معماری‌های خوب، بنای زشتی را جایگزین می‌کنیم. این شرایط برای فرهنگ و هنر ما بسیار اسفناک است.

«کارگردانی می‌تواند مقیاس و ابعاد گوناگونی داشته باشد. آیا می‌تواند خود به خلق اثر منجر شود و مجموعه‌ای از افراد را برای نوعی فعالیت گسترده‌تر به جریان درآورد؟

در ابتدا هم گفتیم که کارگردان را نمی‌توان ساخت و من نیز قصد ندارم جریانی ایجاد کنم. هنرمند ساخته نمی‌شود. ما وقتی به آثار همه هنرمندان بزرگ نگاه می‌کنیم با شکلی از اندیشه مواجه می‌شویم که در پس آن آثار وجود دارد و درواقع شکل‌دهنده همه مختصات کار یک هنرمند است. فرش نیز به همین شکل است؛ اینکه یک کارگردان چگونه کار می‌کند تا در نهایت به کار او هنر گفته شود موضوعی است که باید منتظر باشیم و ببینیم چه کسی با این سطح از کار پدید خواهد آمد.

هنر فرش به‌دلیل غفلت، شناخته‌شده نیست؛ زیرا در کشور ما به هر چیزی در مورد فرش، هنر گفته می‌شود. ما به کیی کورگورانه کارهای غربی روی فرش مثل تابلو فرش، هنر می‌گوییم یا هر بافنده‌ای را «هنرمند» می‌نامیم. به یک تکنیسین، هنرمند می‌گوییم. البته وقتی کسی همه مراحل تولید یک فرش را، از طرحی گرفته تا باقی کارها خودش انجام می‌دهد هنرمند است

«یعنی موافق نیستید که جریانی شکل بگیرد یا این مساله در مدارس عالی و دانشگاه‌ها آموزش داده شود؟

چرا موافقم؟ زیرا اگر آثار هنرمندان بزرگ جهان تدریس نمی‌شد امروز با نسل دیگری از هنرمندان که خود را شاگرد هنرمندان قدیمی‌تر می‌دانند مواجه نبودیم. به‌عنوان مثال اگر آثار سینمایی اینگمار برگمن در دانشگاه‌ها درس داده نمی‌شد وودی آلن هیچ‌گاه به جایی که امروز در آن قرار دارد نمی‌رسید؛ زیرا او با صراحت خود را شاگرد مکتب برگمن می‌داند؛ بنابراین سخن شما کاملا درست است و امتداد فعالیت‌های بزرگان برای خلق آثار هنری بر جسته و نو کاملا ضروری است.

«کاری که شما در حوزه هنر فرش انجام می‌دهید به نظر یک نوع جریان پست‌مدرنیستی است؛ زیرا جریان اندیشه پست‌مدرنیستی استوار بر حفظ اندیشه‌های مدرن با بازخوانی سنت‌هاست. البته یکی از کشف‌های دوران پست‌مدرنیستی این بود که در عصر کلاسیک فلسفه به هنر راه را نشان می‌داد و در دوران مدرن، هنر و فلسفه در کنار هم قرار گرفتند؛ بدون آنکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد. در عصر پست‌مدرن، روانشناسی نیز به این دو مقوله اضافه شد و انسان‌ها احساسات و علایقشان را وارد هنر کردند که می‌توان آثار بسیاری را در این زمینه نام برد. کار شما در زمینه طراحی فرش هم، نوعی بازخوانی و نوعی مدرن‌کردن گذشته است. آیا این تعریف درست است؟

اجازه دهید بگویم نگاه‌کردن و احیای گذشته برای کسی که می‌خواهد اثر عمیقی در هنر خلق کند، اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان مثال سلطط پیکاسو بر نقاشی ژانل نشان می‌دهد که او می‌داند چه می‌کند. من اعتقاد دارم که نمی‌توانیم آدم گهنی باشیم چون آدم امروز هستم. با این حال، کاملا مشخص است که کارهای من مبتنی بر ریشه‌هاست و به سنت‌ها تکه دارد. مطمئن هستم اگر شما عکس کارهای مرا نشان من متخصصی دهید، بسیار احتمال دارد که فکر

هنر

گزارشی از نمایشگاه نقاشی شیدا وفایی‌زاده در گالری شکوه

از برج آزادی تا زنان پارسی بر بوم نقاشی

نمایشگاه نقاشی‌های شیدا وفایی‌زاده، عصر جمعه چهارم‌مهر ۹۳ در گالری شکوه آغاز به کار کرد.

وفایی‌زاده در این نمایشگاه ۱۲۵تا بر تکنیک اکریلیک بر روی بوم ارایه داده که کوچک‌ترین آن ۴۰×۸۰سانتیمتر و بزرگ‌ترین آن ۱۳۰×۲۰۰سانتیمتر است. آثار وی در این نمایشگاه هم به‌لحاظ سبک و هم به‌لحاظ موضوعی تنوع زیادی دارند. او نقاشی‌هایی از مناظر و مکان‌های مختلف دنیا چون ایتالیا، پاریس و ایران را در کنار فضایی آبیستره و نمایی از گل‌ها و فیگورهای مختلف به تصویر کشیده است. وفایی‌زاده در رابطه با آثارش گفت: در این نمایشگاه نقاشی‌هایی با سبک‌های مختلف آبیستره، ژانل، فیگوراتیو و... به نمایش گذاشته‌ام. با آنکه هر کدام از آثار این نمایشگاه در یک مجموعه قرار می‌گیرند و شامل ۲۰ تا ۳۰ اثر می‌شوند، اما برای نمایش آنها تصمیم گرفتم آثاری با تنوع زیاد ارایه دهم که مخاطبان هنگام بازدید از نمایشگاه خسته نشوند. کارها را دنبال کنند و از این تنوع سر ذوق آیند.

او اضافه کرد: هنرمندان باید با تمامی سبک‌های هنری آشنا باشند تا نقاشی‌هایشان یکنواخت نباشد و آثاری با تنوع زیاد کار کنند، در این‌صورت هم خودشان خسته نمی‌شوند و هم مخاطبان را تشویق می‌کنند که آثارشان را دنبال کنند. تنوع باید در تمامی زندگی جاری باشد، حتی خانم‌های خانه‌دار هنگام آشپزی هم باید در پخت غذا تنوع ایجاد کنند.

حیواناتی چون اسب و گوزن در آثار وفایی‌زاده نمادهایی خاصی از زیبایی، نجابت و معصومیت هستند. او در مورد به تصویر کشیدن این حیوانات در آثارش گفت: رابطه اسب با انسان برایم جالب است و همیشه علاقه‌مند بودم اسب را به تصویر بکشم. حتی دوست داشتم دخترم از کودکی اسب‌سواری را آموزش ببیند، فکر می‌کنم به‌خاطر نجابت این حیوان است که انسان‌ها علاقه‌مند به برقراری ارتباط با آن هستند. گوزن هم به‌خاطر زیبایی و معصومیتی که دارد، همیشه مورد توجه‌ام بوده و در آثارم آن را نقاشی کردم.

در بعضی آثار این نمایشگاه بافت‌هایی به‌صورت برجسته خودنمایی می‌کنند، رنگ‌ها به پایین تابلو گرایش یافته و غلظت پیدا کرده‌اند، هنرمند رنگ را با قلمو، کارکرد و در بعضی از آثار با دست روی بوم گذاشته و آنها را به‌صورت برجسته کار کرده است. وفایی‌زاده در این نمایشگاه مناظر مختلف دنیا، سسمبل‌ها و نمادهای کشورهای مختلف را نقاشی کرده است. وی در این رابطه گفت: در این آثار تصمیم گرفتم زیبایی‌های خاص یک کشور را نشان دهم. در بعضی از آثار، قدمت و نشانه شهرها و کشورها را روی بوم انکسار داده‌ام و در بعضی دیگر زیبایی‌های خاص آنها همراه با نمادهایی از مکان‌های مختلف را نقاشی کرده‌ام که از جمله آن باید به نقاشی برج آزادی در ایران اشاره کنم که همیشه نماد استقامت و پایداری برایم معنای می‌شود. به همین دلیل دوست داشتم آن را با تمام ایش به تصویر بکشم.

یالت رنگی متنوع آثار این نمایشگاه خبر از احساسات، عواطف و نوع نگاه هنرمند به زندگی و اطرافش می‌دهد. او در این آثار با بازی با رنگ‌ها و ترکیب رنگ‌های شاد و زنده جلوه خاصی از زیبایی‌ها را به نمایش گذاشته است. شیدا وفایی‌زاده، متولد۱۳۲۶ و بهمدت ۳۰سال است که به شکل حرفه‌ای نقاشی می‌کند. او تاکنون دوره‌های مختلف نقاشی را نزد استادان بزرگی چون آیدین آغداشلو گذرانده و در نمایشگاه‌های متعدد گروهی در ایران و کانادا شرکت داشته است. این نمایشگاه نخستین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می‌شود. این نمایشگاه تا چهارشنبه نهم‌مهر ۹۳ دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰بیدازظهر از این آثار در گالری شکوه، واقع در چهارراه فرمانیه، بلوار شهیددلرزگو، خیابان شهیدسلیمی‌شمالی، کوچه امیر نوری، پلاک ۹ دیدن کنند.

هنرهای سنتی

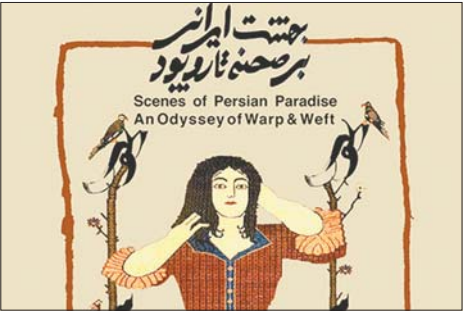
نازنین میری، نقاش:

«گره»، با تفکر پیوند می‌خورد

شرق: نازنین میری، نقاش، از شاگردان خانواده پنگر و مری شایانس است که پس از مهاجرت به آمریکا در تکنیک‌های مختلف به ارایه اثر پرداخته. او که سابقه تدریس هنر نقاشی در خارج از کشور را نیز دارد، از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ سه نمایشگاه در آمریکا برگزار کرد و در نمایشگاهی گروهی در آلمان شرکت داشته است. میری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز نمایشگاه‌هایی را در گالری‌های «ماه مهر» و «هفت ثمر» بر پا کرده است. به بهانه برپایی تازه‌ترین نمایشگاهش با عنوان «گره» در خانه هنرمندان که در حاشیه نمایشگاه «بهشت ایرانی بر صحنه تار و پود» برگزار شد، با این هنرمند به گفت‌وگو نشستیم.

«ایده اصلی این نمایشگاه چگونه شکل گرفت؟

من چون آدم بسیار حساسی هستم و نمی‌توانم در برابر خیلی چیزهایی تفاوت باشم، وقتی به ایران آمدم شرایط زندگی‌ام به‌کلی فرق کرد. از یک طرف، در اثر ارتباط با فرش از نظر درونی احساس آرامش کردم. وقتی دنبال این موضوع رفتم که چرا این احساس را پیدا کرده‌ام، سولاتی برایم مطرح شد مثلا اینکه ریشه‌های روانشناختی و فلسفی می‌تواند چه چیزی باشد؟ با بررسی هر موتیف فرش، احساس شکوفایی می‌کردم، احساس می‌کردم به تمام آنچه که در وجود من است و

به من تعلق دارد، از جمله به حافظه قومی خود نزدیک می‌شوم. از آنجایی که انسان وقتی به چیزهایی که با آنها آشناست برخورد می‌کند، احساس آرامش می‌کند، ریشه آرامش خود را پیدا کردم اما همزمان به‌طور ناخودآگاه به اجتماع خود و به تمام آنچه که ناراحتی می‌کرد فکر می‌کردم، از جمله اینکه چرا باید غمگین باشم و چرا باید به چیزهایی فکر کنم که قبلا به آن فکر نمی‌کردم. از نظر من، این افکار طبیعی نبود. به ریشه‌های اینها که فکر می‌کردم، می‌دیدم من هم دارم بخشی از جامعه خود می‌شوم. احساس می‌کردم وجودم چیز دیگری است که زندگی و شادی و گرما را در خود دارد، ولی در اجتماعی که در آن زندگی می‌کنم تضادی وجود دارد که اذیتم می‌کند. فکر می‌کردم چیزهایی که یک انسان به آن نیاز دارد در جامعه نیست، از جمله رنگ‌هایی که در زندگی من همیشه نقش مهمی داشته است. من هروقت که «رنگ» را در اطراف خود نمی‌دیدم، غمگین می‌شدم. برای اینکه خود را تسکین و ضرورت‌ها را نشان دهم، وقتی غمگین می‌شدم رنگ‌ها را به کار می‌برد و لذت می‌بردم. احساس می‌کردم که نیاز من می‌تواند نیاز جامعه‌ام باشد.

«درباره رنگ‌هایی که در این تابلوها استفاده کردید، بگویید. چرا اینقدر این رنگ‌ها روی مخاطبان تأثیر داشتند؟

رنگ‌هایی که بافنده‌ها می‌پوشند، مخصوصا بافندگان قشقای درمن حس زندگی را پدید می‌آورد. رنگ‌هایی که من استفاده کرده‌ام همه در تضادند، رنگ‌های خالصند و ترکیب نیستند. به‌نظر من هر رنگی برای خودش حرف می‌زند و من دوست ندارم که رنگ‌ها را با هم ترکیب کنم. وقتی که این رنگ‌ها را کنار هم می‌چینم در آنها تضاد می‌بینم و این تضاد، خود زندگی می‌شود زیرا در

زندگی هم تضاد می‌بینیم. شاید پویابودن و تأثیر گذاربودن رنگ‌ها بر مخاطبان از همین جانشأت می‌گیرد.

«کسی دربارۀ مفهوم گره، مفهوم اساسی و پایه‌ای کل این نمایشگاه بگوید....

وقتی من کار خود را با بنیاد میری شروع کردم، با واژه گره آشنا شدم. بسیار به این واژه فکر کردم و اینکه می‌تواند چه مفهومی داشته باشد. برای اینکه بتوانم به‌درستی مفهوم این واژه را بشناسم، به متون مختلفی مراجعه کردم مثلا ادبیات، روانشناسی و جامعه‌شناسی. در این مطالعات بود که حس کردم در همه‌چیز می‌تواند یک گره وجود داشته باشد، حتی در روابط انسانی. گره در مفهوم عام، بیشتر بار منفی دارد، اما همین گره می‌تواند با تفکر پیوند بخورد و باعث شود که راحل پیدا شود. اما گره در ذهن من به یک شیء دارد. این گره همان مفهوم پایایی پیوند است و من در تابلوهایم به‌عنوان سمبل از آن استفاده کردم و بافنده را به‌عنوان عامل این پیوند سوزۀ نمایشگاه خود قرار داده‌ام. به نظر من یکی از اصول پایایی و مهم زندگی و هستی عشق است که آن‌هم یک‌جور پیوند است مثلا فکر کردم چه‌چیز باعث شده است که بتهوون بتواند اثری مانند سمفونی ۹ کوپال را بسازد؟ آیا چیزی جز پیوندهای انسانی، کمک بهم و فراتر رفتن باعث خلق آن شده است؟ بعد از آن فکر کردم بتهوون تحت‌تأثیر چه بوده است؟ جز این بود که ترانه شادمانی شیلر را انتخاب کرد و آیا شیلر هم با همان پیوند مانوس نبوده است و آیا آن شادمانی نیست که انسان را شاد می‌کند؟ در نظر من بافنده، ذهنیت خود را به عبیت گره می‌زند؛ مثلا خاطره‌ای را که از بهشت دارد یا خاطره‌های ذهنی خود را با گره‌هایش در فرش به عبیت درمی‌آورد.

«چرا تمام فیگورهای شما زن هستند؟

این سوال در نمایشگاه بسیار از من پرسیده شد که چرا موضوع زن را انتخاب کردی؟ به دلیل اینکه در اطراف من تمام بافنده‌ها زن هستند و فقط در قسمتی از آذربایجان است که مردها هم می‌بافند. زن چون بیشتر در خلوت خودش بسر می‌برد، امکان بیشتری دارد که ذهنیت خود را به عبیت درآورد. زن بافنده چون در خانه است، با طبیعت بیشتر در تماس است و اصولا زن است که می‌آفریند، زن است که بچه را به وجود می‌آورد و خالق است. در ایل قشقای هم خالق فرش بافنده است و او یک زن است. این سوال‌ها همواره برای من وجود داشته است که چرا زنان در مقایسه با مردها بی‌واسطه‌تر هستند؟ چرا حسن بشود دارند؟ چرا غریزی‌تر هستند؟ ایده‌آل رمانتیک‌ها بیشتر مونثیت، مادریت، زینت و زمینی‌بودن است. زن است که رشد می‌دهد، من نمی‌خواهم استنباط فمینیستی از من بشود، من بیشتر به طبیعت اشاره می‌کنم. زن را بخشی از طبیعت می‌دانم.

مسئ راه نجات را کارگردانی نمی‌دانم؛ این کارگردانی چیزی نیست که

ساختنی باشد. هنرمند خودش پدید می‌آید مثل گیاهی که در زمین می‌روید، می‌توان آن را پروراند و می‌توان به آن بی‌توجهی کرد تا بخشکد. امروز هنرمندان ما در حال خشکیدن هستند؛ هنرمند یکی از مهم‌ترین عوامل رشد جامعه‌است و به همین دلیل جامعه نیز در مقابل او وظایفی دارد. کارگردانی هنری به این