

فرازونشیب نقاشیخط در ایران در گفت‌وگو با زهرا بهرامی و مژده طباطبایی

نقاشیخط در ایران هنری مردانه است

مریم درویش

عکس هنر آنلاین

مجموعه اولم طوری باشد که مخاطبان متوجه شوند این آثار را یک خانم خلق کرده است. شاید ظرافت و دقتی که یک خانم در نقاشیخط دارد، پر رنگ‌تر است و بیشتر به چشم می‌آید. بافندگی، بیشتر هنری است که خانم‌ها انجام می‌دهند. شاید بعضی از خانم‌های بافنده در این زمینه تحصیلاتی نداشته باشند اما خیلی توانمند و خلاق هستند. من در مجموعه آثارم به طور مستقیم کار بافندگی انجام نداده‌ام ولی خواستم با استفاده از مدیوم گلیم، به خانم‌های بافنده اشاره کنم. **طباطبایی:** خانم‌هایی هم وجود داشته و دارند که در زمینه نقاشیخط موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند ولی اگر بخواهیم به طور جامع‌تر به این قضیه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که رشته نقاشیخط در ایران یک مقدار مردانه‌تر است. ما در رشته‌های مجسمه‌سازی و عکاسی هنرمندان خانم بیشتری از رشته نقاشیخط داریم که دقیقاً نمی‌دانم دلایلش چیست. هنرمندان حوزه نقاشیخط باید ابتدا زیرمجموعه انجمن خوشنویسان شوند و مراحل طاق‌فرسانی این انجمن را طی کنند تا بعد وارد کار حرفه‌ای شوند که شاید این مسیر طاق‌فرسا باعث می‌شود این هنر تا حدودی مردانه شود. هر هنرمندی نمی‌تواند از زیر بار این مسیر طاق‌تفرسا عبور کند. با وجود این، نمی‌توان گفت که آقایان اجازه واردشدن خانم‌ها به این رشته را نمی‌دهند. هرگز این‌طور نبوده و نیست.

خانم طباطبایی، اشاره کردید که در سال‌های اخیر هنرمندان زیادی آثار نقاشیخط خودشان را به شما معرفی کرده‌اند. این در حالی است که بازار هنری دیگر اقبال چندانی به نقاشیخط نشان نمی‌دهد. دلیل این اتفاق را چه می‌دانید؟

طباطبایی: هنر خوشنویسی مثل هنر فرش‌بافی برای مردم و فرهنگ ایران یک حالت نوستالژی دارد و مردم همیشه به نوشتار و

خطاطی علاقه‌مند هستند. در حروف فارسی آهنگ و توازن خاصی نهفته شده که وقتی این حروف به شکل نقاشیخط در می‌آیند، مردم ما از آن لذت می‌برند و حال عجیبی پeshان دست می‌دهد. خوشنویسی برای ما یک سابقه تاریخی دارد که این سابقه تاریخی می‌گوید ما هم خوشنویس‌های خیلی مطرحی در تاریخ هنر کهن و معاصرمان داشته‌ایم و هم علاقه مردم به این هنر پایان‌ناپذیر است. کشور ما به خاطر خط زیبایی که دارد و به خاطر استعداد هنرمندانش، همیشه پتانسیل خوبی در عرصه خوشنویسی داشته است ولی شاید امروز حال و اوضاع خوشنویسی در ایران چندان خوب نباشد. البته صحبت من بیشتر از منظر مارکت و فروش است و بحث‌های

فنی را می‌خواهم به عهده اساتید این فن بگذارم. ما بارها با همکاران و اساتید حوزه خوشنویسی در این مورد صحبت کرده‌ایم و حتی بعد از نمایشگاه «خط کهن» که چند سال پیش در گالری «مژده» برگزار شد هم یک جلسه نقد و بررسی با اساتید داشتیم تا ببینیم چه بلایی دارد بر سر نقاشیخط این سرزمین می‌آید. صحبت‌های ما خیلی خوب شروع شد ولی

آن‌طور که باید به سرانجام نرسید. امیدوارم دوباره چنین جلساتی برگزار شود تا به یک جمع‌بندی درست برسیم چون به عنوان شخصی که به طور مستقیم با بدنه مارکت هنرهای تجسمی ارتباط دارم، هر روز بعینه می‌بینم که تعداد کارهای کپی و قلابی در زمینه نقاشیخط بالا می‌رود و کمتر هنرمندی پیدا می‌شود که مثل خانم بهرامی دست به خلق ایده‌های جدید بزند. الان خیلی از کسانی که برای ارائه آثارشان به ما مراجعه می‌کنند، کارشان نه به لحاظ نوشتار و ترکیب و نه به لحاظ تکنیک و بافت درست نیست و آنهایی که اجراهای خوبی دارند هم کارشان کپی از اساتید است. وضعیت نقاشیخط در دهه ۸۰ این‌طور نبود و این هنر رو به اوج بود ولی حالا دچار یک نابسامانی شده که باید این وضعیت را به نوعی اصلاح کرد.

چه چیزی باعث شد این نابسامانی در عرصه نقاشیخط به وجود بیاید؟

طباطبایی: چند سال پیش برخی از هنرمندان جوان ما به تصور اینکه نقاشیخط کاری ساده است، وارد این حوزه شدند و دلالاتی هم در این مسیر بهشان کمک کردند تا بدون داشتن شایستگی‌های لازم مطرح شوند. اینها موقتاً توانستند مطرح شوند و آثارشان هم در منطقه از جمله دویی با فروش خوبی مواجه شد اما عمده مشکلی که به وجود آوردند این بود که بقیه جوانان علاقه‌مند به خوشنویسی هم

کار و زندگی‌شان را رها کردند و به تصور ساده‌بودن نقاشیخط، وارد این حرفه شدند. آنها حتی نمی‌دانستند که رنگ را باید چطور رقیق کرد یا قرار است از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای برسند ولی به هر حال سعی کردند رنگ و بوم بخزند و روی بوم بنویسند. این اتفاق باعث شد که لطمه شدیدی به سیستم نقاشیخط وارد شود. در آن سال‌ها خیلی‌ها می‌توانستند جلوی این جریان را بگیرند اما این کار را انجام ندادند. این‌طور بود که مخاطب عام به‌تدریج نتوانست سره را از ناسره تشخیص دهد و اعتمادش به نقاشیخط سلب شد. به همین خاطر خیلی ساده‌تر از آنچه فکرش را کنید جامعه نقاشیخط را پس زد. این در حالی است که تا پنج، شش سال پیش با من تماس گرفته می‌شد و

سراغ آثار نقاشیخط را می‌گرفتند. مایه تأسف است که در حال حاضر نقاشیخط در ایران به این وضعیت دچار شده است. آن هم درست زمانی که هنرمندان ترک و کشورهای عربی از جمله کویت، قطر و امارات دارند خودشان را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهند و جایگاه اجتماعی و بین‌المللی خودشان در زمینه نقاشیخط را حفظ کرده‌اند. کشور ما همیشه بهترین خوشنویس‌ها را داشته و از همه جای دنیا طالب خوشنویسی و نقاشیخط ایران بوده‌اند اما عدم مدیریت و برنامه‌ریزی‌های صحیح باعث شده وضعیت خوشنویسی و نقاشیخط در ایران به این روز بیفتد. فکر می‌کنم به‌مرور این شرایط تغییر کند ولی به هر حال هنرمندان ایرانی حوزه نقاشیخط لطمه شدیدی از این نابسامانی‌ها خورده‌اند که ای کاش این‌طور نمی‌شد. الان به خاطر همین اتفاقات، آثار هنرمندان ایرانی در بخش بین‌المللی هم به فروش نمی‌رسد و شما به جز دو، سه هنرمند نقاشیخط، هنرمند دیگری را نمی‌شناسید که آثارش در خارج از کشور به فروش برسد. اینها به خاطر سیاست‌های غلطی است که در چند سال اخیر از سوی یک‌سری از گالری‌ها، دلال‌ها، کیوریتورها و مدیران هنری اتخاذ شده است. به هر حال این اتفاق تلخی است که در عرصه خط در ایران افتاده اما الان بهترین کاری که می‌شود انجام داد این است که سعی کنیم اتفاقات گذشته را جبران کنیم. خیلی از اساتید دارند تلاش‌های خودشان را در این زمینه انجام می‌دهند که این تلاش‌ها نودیدبخش اتفاقات خوبی است ولی به هر حال زمان لازم است که اتفاقات چند سال گذشته در حوزه خط جبران شود و ما بتوانیم دوباره جایگاه خودمان را در مارکت جهانی خوشنویسی و نقاشیخط پیدا کنیم.

گفت‌وگو با مینا نادری

درباره نمایشگاه «نوزده پنج»

سفر به وادی مرگ

گروه هنر: نمایشگاه «نوزده پنج» با ایده‌پردازی مینا نادری و انتخاب آثار توسط عیسی جباری در گالری ایوان برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۱ اثر نقاشی، مجسمه، عکس و چیدمان از بایک اطمینانی، رامین اعتمادی‌بزرگ، فاطمه امدادیان، مهدی حسینی، زروان روح‌بخشان، نصرت‌الله مسلمیان، معصومه مظفری و مینا نادری به نمایش گذاشته شد.

هر یک از هنرمندان حاضر در نمایشگاه با یک یا چند اثر در شکل‌گیری مجموعه‌ای مشارکت کرده‌اند که موضوع اصلی آن انهدام و تغییر و در تعبیر کلی مفهوم مرگ است. مینا نادری که ایده‌پردازی نمایشگاه را بر عهده داشته، مجموعه‌ای شامل هفت تابلو را هم به نمایش گذاشته است. با او درباره نحوه شکل‌گیری این‌س مجموعه صحبت کردیم.

آثاری که در این نمایشگاه ارائه کردید چگونه شکل گرفت؟

در هفتمین سال فقدان فرزندم به دلیل قرابت هفت‌پیکر نظامی با عدد هفت به سراغ آن رفتم و در گستره نمادها و استعاره‌های معناداری که در آن وجود داشت به نوعی خودشناسی رسیدم. روزها و رنگ‌هایی که به‌رام در این سفر سمبولیک داشت، موجب حرکت من از مرگ به زندگی شد. موضوع آثار اخیرم در این نمایشگاه که «گرش در باغ هیچ» نام دارد صحنه‌هایی از خانه است که نبود او را در خانه نشان می‌دهد. «نوزده پنج» تاریخی است که او خانه را ترک کرده و در بعضی کارها نبود او دیده می‌شود و در تعدادی هم بازبایی زندگی را می‌شود فهمید.

آثارم به صورت یک مجموعه ارائه شده است و از رنگ‌های نام برده‌شده در هفت‌پیکر به صورت اشاره استفاده کرده‌ام. درواقع برداشتی آزاد از هفت‌پیکر داشتم و این داستان تلنگری بود برای کلیدخوردن برگزاری این نمایشگاه. با گذشت زمان از جزئیات دور شدم و با مفهومی از هفت‌پیکر آثارم شکل گرفت و حرکت از مرگ به زندگی را مورد توجه قرار دادم.

درباره ایده برگزاری این نمایشگاه گروهی توضیح دهید. چرا نخواستید آثار خودتان را به تنهایی نمایش دهید؟

در اولین سالگرد فرزندم نمایشگاهی انفرادی در خانه هنرمندان برگزار کردم و همه احساسات خودم در مورد آن واقعه را در آثارم نشان دادم. اما این بار نمی‌خواستم نمایشگاهی انفرادی از آثارم به نمایش بگذارم بلکه تلاش کردم نقش هنر و تاثیر آن را بارز کنم. از استادان عزیزم و هنرمندانی که با این‌س موضوع کار کرده بودند دعوت کردم و آنها را که با مفاهیم «انهدام» و «تغییر» متناسب بودند در اختیارم گذاشتم.

نحوه انتخاب هنرمندان بر چه اساس بود؟

مرگ دغدغه بسیاری از هنرمندان است و در مورد آن بسیاری از هنرمندان واکنش نشان داده‌اند، اما اغلب افرادی که در این نمایشگاه حضور دارند کسانی هستند که با من در ارتباط بودند و در زمان آن اتفاق در کنار من بودند. در این نمایشگاه هنرمندان برای ارائه آثار خود و نگاه خودشان را رویکردهای مختلف به مفاهیم «انهدام» و «تغییر» پرداخته‌اند و برای ارائه آثار خود از سبک‌های مختلف واقع‌گرایانه، آبستره، فیگوراتیو و رسانه‌های مختلف مانند حجم، مجسمه، عکس و... استفاده کرده‌اند.

عیسی جباری که انتخاب آثار این نمایشگاه را بر عهده داشته است هم درباره برگزاری نمایشگاه «نوزده پنج» توضیحاتی داد که می‌خوانید.

ادامه در صفحه ۱۱

خشت و آینه

نگاهی به فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایران

خشت اول

رضا غیاث

پیشگفتار: اگر معتقد باشیم که فیلمفارسی‌ها با ترویج فرهنگ ارتجاع و گرایش آشکار به کمینیسزم، خواه‌ناخواه با حاکمیت پهلوی دوم همسو بوده‌اند، پس موج نوین سینمای ایران - که در تقابل با این جریان شکل گرفت - بی‌گمان باید بخشی از فرهنگ انتقادی معاصر ما باشد. کار چشمگیر این جنبش ارائه فرم‌های نوینی بود که با از عناصر فیلمفارسی‌ها آشناندازی می‌کرد یا با توسل به شیوه‌هایی ناب، از این درونمایه‌های ثابت مطلقاً به دور می‌ماند؛ میراثی درخشان که می‌توانست برای سینمای دهه‌های بعدی ایران، نقش الگویی موفق را بیابد، اما از بد روزگار درست بدیل رسمی آن (فیلمفارسی) نقش الگوی رایج را برعهده گرفت. ازاین‌رو بازخوانی این میراث - تا زمانی که ویروس فیلمفارسی شیوع داشته باشد- کمالات ضروری است. چنین گرایشی - در صورت رعایت جانب انصاف- قطعاً دو محور را در نظر خواهد داشت: یادآوری بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران و بازآوری یک فرهنگ انتقادی درخشان. آنچه از این پس در ستون خشت‌وآینه می‌خوانید، اعمال دو محور یادشده در قالب مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه است. هر یادداشت به یکی از مهم‌ترین آثار این جنبش اختصاص دارد و ترتیب زمانی یادداشت‌ها به سال تولید فیلم‌ها مرتبط است. تداوم این ستون می‌تواند ما را به تداوم فرهنگ انتقادی در عرصه ژورنالیسم امیدوار کند. باشد که این‌گونه شود.

فرمالیسم جدایی

۱- خشت و آینه (ابراهیم گلستان، ۱۳۴۴)

هاشم به بهانه نجات نوزادی ناخوانده، چندساعتی گرمای وجود تاجی را تجربه می‌کند و کمی بعدتر تحت نفوذ عقاید دیگران و تردیدهای ذهنی خود، با جداشدن از نوزاد، به رابطه‌اش با تاجی خاتمه می‌دهد. اغلب منتقدان پرسیده‌اند چرا میان بخش‌های مختلف فیلم (خشت‌وآینه ساختاری شبه‌اییزودیک دارد) ارتباط محکمی برقرار نشده است؟ درمقابل باید پرسید آیا میان هاشم و آن نوزاد و تاجی (که قصد دارد به‌همراه هاشم طفل نوزاد را به سرانجام برساند) رابطه محکمی برقرار می‌شود؟ فرم روایی فیلم - بسته به موضوع مدرنش - آشکارا در مسیر شکاف و انفکاک عیش می‌رود؛ پیوستگی کم‌رنگ مسیر رسیدن نوزاد از سوی زنی غریبه به هاشم، مراقبت از او از سوی زنی دیگر (تاجی) و در نهایت سپردنش به زنان پرورش‌زده، هر سایه گسستگی پررنگی عمل می‌کند که دامنه‌اش طیف وسیعی از بخش‌های فیلم را دربر گرفته است. در تمامی این بخش‌ها (کافه، کلاتری، دادگاه و کوچه‌ها) مردها همکاره‌اند و فقدان ارتباط، زاینده ذهن و معکدر آنها با یک معنا گفتمان مردانه است. پس ورود نوزادی ناخوانده - که بی‌خبری‌اش بر پاکسی‌اش دلالت دارد - تمهید روایی زیبایی است تا مخاطب با یکایک این بخش‌ها آشنا شود. ازاین‌رو به ساختار شبه‌اییزودیک فیلم که روایتی منقطع‌را به دنبال دارد، نه‌تنها ایرادی وارد نیست، بلکه باید دید این سیستم روایی با توسل به چه شیوه‌هایی گسترش یافته است. اینجاست

که شگردهای زیباشناختی خالق اثر، هر یک به اقتضای موقعیت و فضاهای فیلم، کارکردهای خاص خود را می‌یابند؛ به‌کارگیری لنز و ارتفاع نرمال دوربین در اغلب فضاهای فیلم برای ایجاد حس واقع‌گرایی، استفاده از سایه‌روشن‌های تندوتیز اکسپرسیونیستی و بازی‌های اغراق‌آمیز برای برجسته‌کردن صحنه حضور آن پیرزن پیشگو، مبهم باقی‌گذاشتن سرنوشت بعضی از اشخاص و موقعیت‌های درماتیک به تاثیر از سینمای مدرن اروپا، به‌کارگیری دیالوگ‌های وزین و شاعرانه برای برجسته‌نمایی بعضی لحظات و پی‌ریزی ساختاری شبه‌اییزودیک با تاثیر از چارچوب روایی حکایت‌های کهن شرقی، برای نمایش مردمی‌که خواسته‌ناخواه گرفتار زندگی مدرن غریب می‌شوند.

در تمامی بخش‌ها، هرکجا نوزاد ناخوانده مورد بی‌مهری اطرافیان واقع می‌شود، با فضایی سرد و یخ‌زده طرف می‌شویم و هرجا که به او توجهی انسانی می‌شود، فضایی گرم و پذیرا شکل می‌گیرد. ازاین‌رو - اگر بخواهیم گلیمت قرم فیلم را مانند مثلثی عریض و کم‌ارتفاع در نظر بگیریم - درست در رأس آن به‌واسطه حضور تاجی و ارتباط صمیمانه‌اش با نوزاد، فضای گرم و پذیرایی شکل گرفته است؛ و در این سکانس هاشم به پیشنهاد تاجی، او و نوزاد گریان در بغلش را به خانه راه می‌دهد. در ابتدا تدوین پرترش نماهلی آمیخته به گریه نوزاد و بی‌قراری هاشم که تداعی‌گر هراس از حضور نگاه همسایه‌هاست، ذهن هر بیننده‌ای را آزار می‌دهد (آنچه مایه این تشدید است نگاه مداوم هاشم به پشت پنجره‌ها و بی‌خبری ما از سوزۀ نگاه اوست)، اما و به‌تدریج این تردید و اضطراب به محض همت میری بی‌اندازه تاجی در میزانشن‌های چشمگیر گلستان، دستخوش تغییر می‌شود و با تعویض لباس‌های کثیف نوزاد و آرام‌شدنش، نوعی تطهیر و آرامش متوجه فضای صحنه، شخصیت‌ها و ذهن ما می‌شود. فضای رو به عقب قرار فیلم از تدوین پرترش نماهلی اولیه به میزانشن‌های پر از آرامش نماهلی متاخر، درس سینمایی گلستان است برای آیندگان. نقطه اوج این سکانس آنجا رقم می‌خورد که هاشم به تقاضای تاجی، عریان می‌شود تا از لباس‌هایش برای پوشانیدن نوزاد استفاده کنند. آرامش نوزاد، مقدمه‌ای است بر آرامشی که لحظاتی بعد رابطه زوج داستان را دربر می‌گیرد و وجود هاشم - که به‌اجبار تن به این آرامش داده - نشانۀ‌ای است از مقطعی‌بودن این رخداد. بی‌سبب نیست که به محض شروع فراد، شکاف رایج «دیزورها» دوباره آغاز می‌شود و با سیردن نوزاد به پرورشگاه، جدایی هاشم و تاجی - همسو با تابوت مرده‌ای که از سوی ده‌ای در اواخر فیلم از میان این دو در حال گذر است- رقم می‌خورد. حرکت رو به عقب فیلم در راهروی پرورین که ما را به تلویح از نوزاد و آشکارا از تاجی (این دو نشانه آشکار پاکي) جدا می‌کند مدت‌هاست نظیر خود را در سینمای ایران ندیده، شاید به این دلیل که از مفهوم آشکار این دو نشانه در سینما مدت‌هاست فاصله گرفته‌ایم. پس این حرکت رو به عقب دوربین، در نگاهی امروزی، به فرامتن نیز ارجاع می‌دهد؛ سرآغاز یک جدایی میان ما و فیلم نوزادی که به‌واسطه عدم درک و بی‌مهری دیگران، تنها به تاریخ سینما تعلق گرفته است.