

جنبیش سقاخانه؛ اکشاف و گشودگی تمهیدات و شگردهای زیبایی‌شناختی هنرهای کهن، قومی و سنتی ایران

حسین ابراهیمی ناغانی*

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۹/۱۱، تاریخ پذیرش نهایی: ۸۹/۵/۲)

چکیده:

کاربست عناصر تصویری و جلوه‌های بصری هنرهای کهن، قومی و سنتی در آثار سقاخانه‌ای‌ها مورد ثائق همگان است. اما در این التفات، نوع نظرگاه و چگونگی کاربست، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. گفتمان هویت و سایه‌سنگین آن در دهه‌های اخیر بر جامعه "نقد هنری"، تأثیر عمیقی در عدم گشودگی معیارهای زیبایی‌شناصی واقعی این جنبیش داشته است. لذا تشیب به میراث گذشتگان را وجهی شعارزدگی و نگرش در سطح ارزیابی کرده اند. این پژوهش با نگرش نقد "زیبایی‌شناصی" جنبیش سقاخانه؛ ارزش‌های خودبینده آثار ایشان را که تحت سلطه نقدهای "ماهیت پندارانه" معطوف به "هویت گرائی صرف" است؛ مهجور و ناگشوده می‌یابد. لذا می‌کوشد با معرفی چگونگی نگرش این هنرمندان به میراث هنری گذشتگان که بیشتر در کنش "کشف و گشودگی" "شگردها و تمهیدات زیبایی‌شناصنه" آن مواريث جستنی است، هم به واکاوی ارزش‌های زیبایی‌شناصنه هنرهای مورد التفات ایشان پرداخته و به ساخت‌های همیشگی "هنر ایران" اشارتی کرده باشد و هم "گوهر ناب فرم و اشکال هنری" آثار ایشان که در "تجربه زیبایی‌شناختی" اندیشه هنرمندانش نهفته می‌باشد را به بوتة نقد و نظر بنشاند. به نظر می‌رسد پروزی تناولی در این جنبیش نقشی تعیین کننده داشته باشد، از همین روی این پژوهش بر آثار وی تاکید بیشتری دارد.

واژه‌های کلیدی:

جنبیش سقاخانه، میراث هنری، تمهیدات، زیبایی‌شناصی، تجربه زیبایی‌شناختی، تناولی.

مقدمه

ما را دیده ای باید که بتواند گذشته را در جایگاهش و در تفاوت های آشکارش با حال بینند، اما چنان زنده که در نظر ما همچون حال جلوه کند. این است آن چشم آفرینشگر.... تی. اس. الیوت"

نخستین کسانی که با این انگیزش هنری در دهه های سی و چهل به تولید آثار هنری مبادرت ورزیدند حسین زنده رویی؛ پرویز تنالوی؛ صادق تبریزی؛ مسعود عربشاهی؛ فرامرز پیلام؛ منصور قدیریز؛ ناصر اویسی و ژاوه طباطبائی بودند. این نقاشان غالباً از فارغالتحصیلان دانشکده هنرهای تزیینی بوده و تحت تعالیم آکادمیک بر اصول و چارچوب های هنر غرب آگاهی و وقوف کامل یافته، آن را زبانی در خور برای اشاعه اندیشه خویش یافتد و لذا از حدود سالهای ۱۳۲۵ فعالیت هنری خود را به عنوان گروهی نوگرا^۱ تحت نام "جنبش ساقاخانه" آغاز نمودند. "ساقاخانه ای" عنوانی بود که کریم امامی [از روزنامه نگاران و منقادان هنری- ادبی دهه بیست و سی] به آثار این هنرمندان داده بود که چون هر نام دیگری آنطور که خود می گفت؛ در ابتدا صرفاً وسیله ای بود برای یادکردن و تمایز ساختن شخصی یا چیزی از اشخاص و چیزهای دیگر. اما در ادامه به زعم نگارنده همین نام توسط معنا و محتوا خاصی که از آن افاده می شد باعث بروز نقدها و تحلیل های یک جانبه نگرانه ای از کلیت هنر این هنرمندان و جنبش گردید. هنرمندان ساقاخانه در ابتدای امر به تحقیق و جستجوی موشکافانه در جلوه های تصویری و نحوه برساخته شدن گونه های هنری گذشتگان پرداخته و در این میان از وارسی و واکاوی هنرهای باستانی؛ هنرهای بومی و قومی و سنتی گرفته تا فرهنگ تصویری عامیانه و مردمی دریغی نداشتند (تصاویر ۱ تا ۶)^۲. بنابر غنای فرهنگی و تمدنی ایران، و نیز آنچه شاهد بروز و ظهر دیگر بار آن خواهیم بود باید گفت، گنجینه هنرهای صناعی ایرانی از این حیث بسی اهم بخش و دیر پای می نماید.

بنای ساقاخانه را اگر مجموعه ای از مصالح و عناصر متفاوت بدانیم که اکثرآ کارکرد آینینی و جادویی داشته و سوای کاربرد خود بنا که مشرب تشنگان است، پیکره ای از دست ساخته ها و دستاوریزهایی است که اندامی پرپیرایه را می ماند برساخته مشارکت عمومی مردم کوچه و بازار مردمی که در آینین آویزش اشیاء طلسه گونه و جادویی بر پیکره ساقاخانه توفیق در امور حیات و کسب و کار گرفته تا سعادت ابدی را یکجا و بدون رده بندی سلسله مراتبی در جریان روزمره طلب کرده و استمداد می جویند. در چنین فرهنگی برساخته شدن ساقاخانه با همه ظرفیت های کاربردی و تزیینی اش محصول کنش افرادی است که سطح کار و امور روزمره شان از مسائل آینینی و متافیزیکی جدا نبوده و در هم تنیده شده است. لذا این آثار و عناصر افزودنی به بنای ساقاخانه چه در قالب دست نوشته های ادعیه گونه و چه طرح ها و طلسه های جادویی، دست ساخته استادان و صنعتگران بنام و حرفه ای نبوده، بلکه برساخته افرادی است که صرفاً به اصول جفر و رمل و اسطلاب آگاهی داشته و بنابراین از حیث بصری، بداهگی و شوخ طبعی نمکینی در آنهاست که نگاه ورزیده و آموخته هنری را از حیث ابعادی چند، همچون "پیچیدگی"؛ "غريب بودگي" و "садگي" بدوي^۳ جذب کرده و به خود مشغول می دارد. اندک اندک این ظرفیت ها و شناسه های زیبا شناختی از پس بیام های رمزی و کاربردی لحاظ شده که چون حجابی صلب و سترک آنها را در برگرفته بود، مدیون طبع آزموده و انگیزش پویشگر هنرمندانی چند، رو به آشکارگی نهاده و حیاتی نوین یافته است. از آمیزش و التقط وجهی زیبا شناختی با عناصر بومی و مستعد که اینک از کارکرد اولیه خویش برخene گشته و معنایی نوین یافته اند، مکتبی هنری شکل گرفت به نام "جنبش" ساقاخانه.^۴

نه‌الزاماً هویت گرا، نه‌یکسر ۵ سنت ستیز

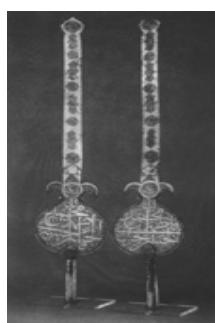
این سخن گویای آن مطلب است که این ظرفیت در ذهن شخصی جای گرفت که پیش تر نظام و ساحت هنری نظرگاه خویش را پرداخته و اینک آنچه دیده بود، برای تبدیل شدن و نزدیکی به آن فضای امدادگی تغییر و هم نشینی داشته است. هدف از این سخن آن است که بگوییم چگونه نظام حاکم بر ذهن این هنرمندان که تعالیم دانشگاهی را متناسب با آموزه های مدرن فراگرفته بودند، در ابتدای امر با پیش فرض های قبلی کوس هویت گرایی نتوخته و بر طبل حفظ سنت ها نکوفته اند. اما همین جا برای ممانعت از درگرفتن انتقاد عجولانه در خصوص آنچه گفته شد و برای آگاهی از آنچه در نهایت مدنظر نگارنده است از زبان مؤلفین کتاب "مسائل زیبایی شناسی و هنر" بر این نکته تاکید گذاشته و به آن می اندیشم که: "هنرمند در جهانی متولد می شود که سرشار است از آثاری که جملگی پیش از او آفریده شده اند. او نه تنها زندگی واقعی معاصران و نیاکان خود؛ مجموعه

با واکاوی دقیق چگونگی دل سپردگی هنرمندان ساقاخانه ای به عناصر و اشکال سنتی، معلوم می گردد که این نگاه و نقد صرفاً "هویت گرایانه" که بیشتر از جانب برخی معتقدان مطرح گشته و یکانه عامل شکل گیری این جریان هنری را تنها در سایه علت های اجتماعی، آن هم مقابله با جریان سلطه گری حکومت بر هنر^۵؛ "رویارویی با ایسم های وارداتی غرب" و "دفاع از نگاه آینین"^۶ دانسته و عنصر هویت خواهی را یگانه می پنداشد، عجولانه و یکسوزیه می باشد. صادق تبریزی یکی از هنرمندان این جنبش که آن نیز چون دیگر هنرمندان ساقاخانه داعیه دار سردمداری جنبش ساقاخانه است، در اتفاقی و تصادفی و قوف یافتن بر ظرفیت های هنری سنتی و استعداد بازیابی در آنها می گوید: "خطاطی [آقای سنائي] در کارگاه سفال سازی برای یک مسجد کتیبه می نوشت. با مشاهده آن خطوط به ارزش زیبایی شناختی حروف پی بردم و این که از کنار هم گذاشت آنها چه ترکیبات بدیعی می توان به دست آورد" (شمخانی، ۱۳۸۴، ۱۶۳).

جنیش سقاخانه: انکشاف و گشودگی تمہیدات
و شگردهای زیبایی شناختی هنرهای کهن،
قومی و سنتی ایران

تعصب و اهتمام بر اعاده "هویت". اساساً کار هنر انعکاس اندیشه‌ای از قبل نوشته و سازواره‌ای از قبل آرایه شده نیست.

البته در ادامه خواهیم گفت که چگونه و بر چه سیاق این نگرش به آرمان‌ها و نشانه‌های ایرانی در اندیشه ایشان راه یافته و همسوی با جریانات روشنفکرانه رو به سوی آمیزش و همگرایی دارد. اما باید بدانیم که انتساب صفاتی نسنجیده بر کلیت هنر این افراد آن هم از این دست ویژگی‌ها، اسارت اندیشه و غایت کار ایشان در دام رسانه‌ای بودن و غرض ورزی‌های جزم اندیشه‌انه است که رأی و نظری ناشواب است. در دیگر سوی هستند کسانی که این جنبش را یکسره نهال تفکر غرب گرایی و غرب زدگی دانسته و از آن به "رشد نهال بی قواره یا میوه‌های تلخ" (رازی، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳) یاد کرده‌اند. همچنین هم زمان شدن این جنبش با تأسیس و شکل گیری نهاد وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۲ و ره یافت دولت به یک سیاستگذاری در عرصه هنر؛ برخی نیز آن را برآمده از نیات نظام سلطه و تطییع کننده نیات نظام حاکم بر شمردند. این نظرگاه نیز ناشواب است چرا که نشانه‌های میهمان در آثار سقاخانه‌ای هامبین این است که این جنبش در ویرانسازی نیات هدفمند، پیشرو بوده است، آنچنانکه به زعم "آیدین آغداشلو" در "ریشخند به هنر رسمی" (آغداشلو، ۱۲۷۲، ۴۷) تردیدی به خود راه نداده است. اگر هنر سقاخانه را نسخه‌ای طبیانه برای احیاء هویت بینگاریم، آنچه سر آخر می‌ماند مصدق سمساری و عتیقه فروشی است که مواد و مصالح قدیمی و تاریخ گذشته را گرد هم آورده و می‌توان آنها را یک به یک تفکیک کرده از هم بازشناخت و نام برد یا همچون آلبوم عکس یادگاری است که باید صفحه به صفحه و مجزا ورق زد و یاد و خاطری تازه کرد. لذا این "رجعت به گذشته تصویری" الزاماً به قصد واکش و "یافتن هویت ملی" نیست. هر اثر سقاخانه‌ای، حیاتی دارد مستقل و خوبستنده که حتی از حیث شناختی و افاده گری معنایی نیز

تصویر ۳- مجسمه مفرغی، لرستان.
ماخذ: (کن‌بای، ۱۳۸۶، ۱۶۹)

تصویر ۴- جفت علم.
ماخذ: (موزه خرم آباد شماره ۵)

پیچیده و نظام پر تضاد روابط انسانی، بلکه علاوه بر این قرن‌ها تاریخ هنر را نیز مطالعه می‌کند. پیوند او با زندگی فقط پیوند ساده با رویدادها نیست، بلکه - همانطور که "یان بوچر" تاکید می‌گذارد - پیوندی است با فرهنگ معنوی جامعه" (سیلایف، ۱۳۵۲، ۱۰۸). با وجود همه این مسائل این هنرمندان هستند که در دنیای مدرن حافظ معنویات هستند" (هیریسون، ۱۳۸۰، ۱۷۹).

داستان تناولی و زنده رودی نیز آنگاه که به حرم حضرت شاه عبدالعظیم رفته بودند نیز حکایت از همین نوع جستجوها برای یافتن مواد و مصالحی برای انعکاس و عملیاتی کردن اندیشه و پنداشت هایشان دارد. تناولی نقل می‌کند که: "در آن وقت ما هردو در جست و جوی انواعی از مواد و مصالح ایرانی بودیم تا بتوانیم از آنها در کار خود استفاده کنیم و آن تصاویر مذهبی به نظرمان خیلی مناسب آمد. تعدادی از آن تصاویر را خردیم و به خانه بردمیم. از سادگی فرم آنها، از تکرار نقش‌ها در آنها و از رنگ‌های روشن و چشمگیر آنها خوشمان آمد" (کاتالوگ نمایشگاه سقاخانه، ۱۳۵۶). کلمه "کار" در این جمله به نوعی دلالت بر اندیشه، نظام و قاعدة نصیح گرفته و پیشتر شکل یافته دارد و از پی آن است که به دنبال مواد و مصالح، ره به انتخاب و گزینش عناصر ایرانی می‌برند. آنچنان که خود ایشان معتبرند، این جستجوها و رجعت‌ها "ضرورت‌های تصویری" است و آنچه ایشان را مஜذوب ساخته "садگی فرم" و "رنگ‌های درخشان" بوده که در بُعد تجربه زیبایی شناختی مأوا می‌گزیند نه در اندیشه تعصب بر هویت گرایی صرف. "سرهربرت رید" معتقد است: "هنرمند آن چیزی را نقش می‌کند که می‌خواهد ببیند" (رید، ۱۳۶۲، ۱۰۰). لذا اگر اینگونه به این گزینش گری نظر افکنیم باید بگوییم آنچه ایشان می‌خواستند ببینند و در جستجویش بودند، همانگونه که گفته شد مواردی است که در اقلیم "تجربه زیبایی شناسی" جای دارد و نه زایدۀ

تصویر ۵- قالی سجاده‌ای، بلوج با.
ماخذ: (husego, 1978, 104)

تصویر ۶- جزئی از قالی بلوج با نقش خسرو و شیرین.
ماخذ: (تناولی، ۱۳۶۸، ۲۰)

تصویر ۷- در تکیه معاون الملک، کرمانشاه.
ماخذ: (هراجی، ۱۳۸۶، ۵۸۰)

تصویر ۸- در تکیه معاون الملک، کرمانشاه.
ماخذ: (هراجی، ۱۳۸۶، ۸۲)

می‌زدند) مسیر تغییر را با شناخت از الگوهای تمدنی خویش به پیش می‌بردند. شعار ایشان این بود که تجدد ایرانی باید از دل سنت ایرانی برآید نه سنت اروپایی. اما "نوگرایی" به نوعی بازنمودگی و انعکاس واکنش تهاجمی به هر آنچه کهنه و قدیمی تلقی می‌گردد، است. لذا سخن از نوعی "ایدئولوژی" در میان است که درون خود دفاع از خردباری نوخواهی را باور اصلی دانسته و به آن پایبند است. اینجا سخن از نوعی "ایدئولوژی" به میان می‌آید که بار معنایی و عاطفی پیدا کرده و لذا در مقابل خویش سنت و قدیم را در هم آمیخته کرده و در روپروری خود حاضر ساخته و در تعارض با آنها قد علم می‌کند.

با توجه به تعاریف مذکور از اندیشه نو برخی جریانات که در ابتدا باید آنها را تحت عنوان "نوخواهی" در اندیشه و تفکر به حساب آورد، از جمله جنبش هنری "سقاخانه" با توجه به آنکه تعریف واقعی و تئیقی از سنت بدست می‌دهد، جریانی "تجددخواه" به حساب آورد چرا که به سنت به عنوان امری قدیمی با بار معنایی عاطفی که روپروری معاصر و "نو" قرار می‌گیرد، نگاه نکرده؛ بلکه به سنت به عنوان ریشه‌های فرهنگی یک جامعه می‌نگرد و آن را نگاه می‌دارد. سنت از نگاه ایشان تحرک و پویایی دارد و به مثابه "حضور گذشته در حال" (بهنام، ۱۳۸۳، ۳۰) است. بنابراین در فحوای آثار ایشان نوگرایی و تجدد، ریشه کن کردن گذشته نیست و ما همواره با حافظه جمعی خود زندگی می‌کنیم، سنت جزئی از تاریخ است (همانجا). ایشان به این امر وقوف یافته که ما ایرانی قدیم نخواهیم بود ولی می‌توانیم ایرانی جدید باشیم. به قول آلن تورن جامعه شناس فرانسوی، ما کاروان شتر نیستیم که لزوماً پای خود را در جای پای شتران جلو کاروان بگذاریم، اما باید کاروان تمدن را در راهی که می‌پیماید همراهی کنیم" (همان، ۲۷). در این میان توجه به "خویشتن خویش" که از وجوده بارز "بیانگری" "هنرنو" به حساب می‌آید از ممیزه‌های بارز هنر شکل گرفته در این دوران خصوصاً جنبش سقاخانه بوده که در عین وفاداری به شکردها و شکلهای هنر سنتی ایران، در بارور نمودن آن اهتمام ورزیده است. این وجه که به صورتی برجسته در سویه تجربه‌های زیبایی شناختی نمود می‌یابد، امروزه بیش از هر محظوظ دیگری از درون آثار جنبش سقاخانه خواندنی و نمودیافتگی است. "هنر چیزی جز بیان تجربه آدمی نیست، و درک کردن و لذت بردن از هنر همانا توانایی تماشاگر است به مرتبط ساختن اثر هنری با ذخیره تجربه‌های بر هم انباشته شده شخصی اش" (نیوتن، ۱۳۷۷، ۲۵۹).

از حیث جامعه شناسی، کارکرد هنر در جامعه در دو بعد "عرصه شکل دهی هنر در جامعه" و "عرضه بازتابی و انعکاسی در جامعه" مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. که این مورد آخری عاملی جهت یکپارچگی و شکل دهی به رفتار مردم و نیز محرك ساماندهی ایدئولوژی در نظام‌های ایدئولوژیک می‌باشد. جنبش سقاخانه را اگر بخواهیم با این معیار محک زده تا بازخورد آراء طرح شده را سنجیده باشیم، باید بگوییم که جنبش سقاخانه سوای یادآوری مواريث دیداری و همچنین بازنولید مصادیق تصویری ملی و شکوه الگوهای پادشاهی، تؤامان در کاربست عناصر آینینی و نمادهای مذهبی آن هم یکجا (که این خود از حیث زیبایی شناختی قابل تأمل می‌باشد) توفیقاتی چند یافته است. این نگاه تؤامان از یکسو انکار انج های

نیازی به خاطرات و یادها و تجربه‌های پیشینی ندارد. اگر غیر از این باشد به زعم "کلایو بل": "آنچه از چنین تابلویی [الشی] نصیب بیننده می‌شود، در بهترین حالت، گیجی مطبوعی سنت که از هیجان زنده شدن خاطرات تجربه شده پیشین حاصل می‌شود (واربرتن، ۱۳۸۷، ۲۰). لذا چنین آثاری برانگیزاننده شور و احساسی زیبایی شناختی نخواهد بود. پیکره و کلیتی است معنادر، که نه مانند کتاب خاطره که باید از اول خواند، که چون از هرسوی و هر نظرگاه و پشتونه ای که نظر کنی انتظامی خاص و لذتی شکرفا از میخته به تجاه نبوده؛ ژست روشنفکر مآبانه و افتادن در دام جاذبه های آمده از هجمة غربگرایی نیز عنان از اراده ایشان نگسلانده بود. لجام گسیختگی که حتی امروزه با وجود همه روشنگری ها و اندیشه های انتقادی که به مدرنیسم و خرد ابزاری مدرن آن هم از جانب خود غریبان شده در آثار به ظاهر هنرمندان امروزه دیده می‌شود نیز در آثار ایشان با وجود آنکه در معرض آماج جاذبه های تازه از راه رسیده و خوش نگار بوده‌اند، دیده نمی‌شود و لذا تبع از شکردهای مدرنیته، در کسوتی آگاهانه و بس گزینش گرانه، آن هم به قصد معرفی مواريث و در کشیدن اندیشه و بیانی سنتی در زبانی نو و امروزی وجه نظر و همت ایشان بوده است.

تحلیلی جامعه‌شناسانه بر جنبش سقاخانه

پرداختن به کلیت ویژگی های یک جریان و جنبش هنری بدون التفات به زمینه های اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و زیربنایی جامعه شناختی شکل گیری و نضج آن، البته پژوهشی ناقص و ناتمام می‌نماید. توجه به شاخص های مذکور در تحلیل جنبش سقاخانه مستلزم امعان به سه جنبه دریافت از تعبیر "نوشده‌گی" است. عمدتاً سه وجه زمانی نسبتاً متفاوت در سیر پیشرفت و حاکمیت "اندیشه نو" مطرح می‌باشد که بار معنایی و عاطفی متغیری دارند. نوسازی^۱؛ تجدد^۲ و نوگرایی^۳. "نوسازی" عبارت است از ترقی های علمی و فن آوری (تکنولوژیک) که موجب تغییر چهره جهان شده و لذا در کشور ما نیز در دهه های مذکور (هم دوران با جنبش سقاخانه و حتی پیش تر) موجب بهبود نظام آموزشی و شهرنشینی؛ گسترش زمینه های ارتباطی؛ و رود زنان به نظام اقتصادی، فرهنگی... و شده بود. "تجدد" به مظاہر اجتماعی و فرهنگی این تغییرات عینی [هر چیز جدید مقوله های قدمی را به عقب می‌راند] مربوط می‌گردد. یعنی خصوصیات زندگی تحت این شرایط تغییر یافته و لذا نوعی تجربه و آگاهی از تغییر و سازگاری و انطباق با تغییر محسوب می‌گردد. این امر در کشور ما بهواسطه افرادی هم در جبهه روحانیت و هم روشنگری با انگیزه و ذاته تمایل به انطباق سنت با پدیده های نو در حال ظهور بود و باید گفت از درجه ای خود آگاهی برخوردار بوده و برخلاف دو جبهه افراطی دیگر (یکی آن دسته که جلال آل احمد از آنان با عنوان غرب زده و جمال زاده به فکولی ها تعبیر می‌کرد و دسته دیگر که از بین و بن با این رویکرد نوگرایی مخالفت داشته و بر طبل سنت گرایی محض

نیز ناشناخته و غریب می‌ماند." تلاش هنرمند برای شکستن شکل‌های کهنه‌بیان و تصویرهای قالبی از حقیقت که به سان امری مقدس پرستش می‌شوند، چندان با نیت، نقشه، خواست و آگاهی او ارتباط ندارد. این کوشش یا تجربه‌ای است که ناخوداگاه به حکم نیاز اثربه رویارویی با خودش در مقام یک قدرت و دلیل پرشور در گذشتن از مرزها و ممنوعیت‌ها، تمنای خیال در فرارفتن‌های مداوم از قلمرو وجودی خود، شکل می‌گیرد" (احمدی، ۱۳۸۵، ۴۱۷).

لذا با همه شفاقت و برجستگی که زمینه اجتماعی محل رشد و بالندگی جنبش سقاخانه دارد، آنچه نهایتاً برای ما هدف شده و اهمیت می‌یابد به "زمع" و "الترپتر"، "نه محصول تجربه که خود تجربه است" که در این پژوهش سویه کار نگارنده می‌گردد. توجه به این گفته نزع و هشدارهای "کلایوب" در این مجال اهمیت اساسی می‌یابد: "زیر بار اطلاعات تاریخی و تاریخی-هنری پشت خم نکنید؛ به خطوط، اشکال و رنگ هایی که مقابل شمام است توجه کنید؛ در بیشتر موارد از هر عنصر بازنمودی ای که ممکن است در نقاشی باشد صرف نظر کنید، آن وقت است که نقاشی را در مقام هنر تجربه خواهید کرد، البته مشروط [بر] آنکه بیننده‌ای حساس باشید و آن هم دارای فرم معنadar باشد" (واربرتن، ۱۳۸۷، ۲۴). با این رویکرد، حذف زمینه و عطف دادن توجه به شکل آثار در گرو درک ساخته‌های اساسی؛ معماری عناصر بصری؛ بافت‌های چشم نواز و ساماندهی خالی‌های معنی دار و سایر شگردهای تصویری است که به فراخور کاویده خواهد شد. باز تاکید می‌گذارم این مطلب که آنچه خوشاپند این نگاش و مطلوب این پویش است نه انعکاس هوای غربت و رجعت) احساسات نوستالژیک به میراث کهن) و نه ترجمان تصویری سیر تاریخی صورت بخشی به انگاره‌های آینینی و ارزشی و همچنین نه ابلاغ و برجسته کاری و بازناسی دیداری" هویت؛ که آمیغی (ستزی) هنرمندانه از حساسیت بصری به انضمام درک هنر نو از یک سو و التفات به میراث گذشتگان [به] صورت واکنش احساسی-عاطفی نسبت به آن] از وجه زیبایی شناسی و ادراک هنری است. هنرمندان انگیزش‌گر و شگفتی ساز تواناکسانی هستند که می‌توانند پندارهای بی‌فروع و نشانه‌های کم سورا در گستره تاریخ، دیگریار به شیوه‌ای هنرمندانه رونق و روایتی ببخشند و آن میراث روبه اضمحلال را که گرد و غبار زمان بر رخسارش فزونی یافته، رنگ و لاعبی دیگر ببارایند و نوآینین فراچشم آورند. هنرمند واقعی در ذات خویش گوهری دارد که چون عصای جادویی بر هر آنچه رنگ فرسودگی و مردگی بگیرد، بزند، فروغی دیگریار گفته حیاتی دیگرگون بیاگذرد.

آشکارگی و بالندگی ارزش‌ها و قابلیت‌هایی که فرهنگ عامیانه ایران در خود پرورانده بود، به دست توانا و نگاه بینای هنرمندانی چند (سقاخانه‌ای‌ها) استعدادیابی شده و پس از زدودن خصلت‌هایی زیبایی شناختی در کار هنری-نشاندن‌شان- همت گماردند. این برجستگی نقش و فرم از حیث زیبایی‌های معطوف به خود (بالات) پنداری بی‌پیشینه و نوبنیاد است. آنچه نهایتاً ستودنی است و باید بگوییم از سر کاهلی نقد ماسایه بر اندامشان افتاده و مترصد نگاهی واقع بین و بدوز از تجاهل در انزوا نشسته است؛ پیوستگی و وحدت

افتادن در جاذبه‌های غربی و نیز تبعیت از نظام سلطه را دارد و از سویی دیگر حکایت از عطف توجه این هنرمندان به نظام‌های زیبایی شناسانه و ظرفیت‌های ساختاری این ساحت‌های متضاد دارد که اتفاقاً یکجا به هم آمده است. و همچنانکه در صدد تطمیع و اقناع نظام حاکم و هدفمندی نیت آن نیست، قصد حاکمیت بیانی دینی و آینینی بر ساحت‌آثار خویش را نیز نداشته است. بر بنیاد آنچه نوشته‌آمد تحلیل نزدیک به درستی و صحت جنبه‌های بیان گرایانه، آنچنان که در نظرگاه‌های مذکور منعکس یافته بود، حاکی از آن است که نقد آثار سقاخانه‌ای‌ها از حیث تحلیل جامعه شناسانه در سویه "عرصه شکله‌هی هنر در جامعه" و تغییر ذاته‌های مردمی قرار دارد و از حیث "انعکاسی" نیز برجسته سازی "روح" تازه از راه رسیده مدرنیته (تجدد) است که خود مولود تسریع دنیای ارتباطات و تبدلات فرهنگی از یکسو و همچنین گذار جامعه در تمامی شئون از سنت به مدرنیته می‌باشد.

میزه‌های زیبایی‌شناسی

اگر در بررسی پیامی (خواه هنری یا غیر هنری) توجه خود را منحصر به درک شکل آن پیام‌کنیم و بکوشیم تا از راه شناخت عناصر نشانه شناسانه سازنده آن به معنایش یا دامنه تأثیرهایش بی‌بریم و دیگر نه به فرستنده اش توجه کنیم نه به زمینه دلالت‌هایش و نه شرایط تاریخی، اجتماعی و روانی پدیدآمدنش، آنگاه با کارکرد زیبایش‌نامه آن آشنا خواهیم شد. این درسی است که از رومن یاکوبسن آموخته ایم (احمدی، ۱۳۸۰، ۲۹۸). هنر سقاخانه در آمیزش با صورت‌های برآمده از قرون متمادی کوشش صورت بخشی به پدیده‌ها و انگاره‌ها، دنیایی نو با تجربه‌های حسی جدیدی آفرید که در ذات خویش بشارتی ناب از استقلال هنر و زیبایی از جهان ارزش‌ها و امور واقع بود. چرا که "فرمانبرداری هنرمند از اثرش" به‌معنی "ادگار آلن پو" به مثابه استقلال هنر و زیبایی از جهان ارزش‌ها و اصول شناختی تقدیس شده بود. لذا این ایده‌های رایج و ارزش‌های تثبیت شده مرسوم نبود که در كالبد جنبش سقاخانه جان دمید. اگر هم تعلق به گذشته داشت، فرزند جوهره ناب از حساسیت بصری و تجسمی گذشتگان بود که ظرفیتی ساختاری از حیث نسبت‌های بصری و شکلی ناب همچون پویایی فرم و سادگی تغزلی؛ فی‌البداهگی و تمهدات و شگردهای زیبایی‌شناسی را در خود مستقر و مستعد زایش و "تولید مجدد" داشته بود. "مالارزش‌های جاودانه هنر متعلق به گذشته را می‌پذیریم و منظور از ارزش‌های جاودانه آنها ییست که به بیان انسانی در هر زمان و مکانی در واقعیت به حیات خود ادامه می‌دهند و باقی می‌مانند، مانند ارزش‌های مربوط به زیبایش‌نامه ای مارگ" (هیلسون، ۱۳۸۰، ۱۷۷). این دگردیسی که آمیخته با واکنش‌های عاطفی به وجهی "هویت" بود در ابداع مجدد ابهامات و انگیزش‌های زیبایی‌شناسی "هاله گونه‌ای" به "زمع" بود. آفرید که نقد زیبایی‌شناسی معطوف به شکل و فرم هنری را به دور از وابستگی‌های ماهوی به جهان مورد توجه و نظرش بشارت داده و موجب می‌گردد. که البته در پاره‌ای موارد برای خود هنرمند خالق اثر

تصویر-۷- خط نگاره، ترکیب مواد، صادق تبریزی.
ماخذ: (عکس از آرشیو نگارنده)

تصویر-۸- antimonia، ۱۹۸۱، احتمالاً جزئی از اثر، ترکیب مواد،
اثر حسین زنده رویدی.
ماخذ: <http://www.zenderoudi.com>

جدید عهد دار شده و روایتگر صحنه های احیاء و حیات زیبایی‌شناسی معاصر می‌گرددند. نیز بر همین اصل منتهی با چرخشی معکوس، عناصر و شناسه هایی افزارمند در زمینه تاریخی گذشته، لباس رمز به تن کرده، منشی تهدیب یافته در روایت دنیای اکنون می‌یابند. مثلًا "شیرآب"؛ "دروازه" و "درکوبه" در فضا و پیکره های جدید با مفاهیم و التفات های چندپلهو "شأنی" معناگرایانه ایفا می‌کنند. مثالی از این دست به نقل از تناولی، راهگشاست: "شاعر آدمی سست با آزادی کامل... برای من شیرآب، نماد آزادی سست؛ می‌دانید که در سرزمین من آب همه چیز است، زندگی سست، آزادی است" (پاکباز، ۱۳۸۱، ۱۲). از این دست واگردانی ها و گرانش ها در عرصه این جنبش نو خاسته بسیار یافت می‌شود.

حاکمیت تجربه زیبایشناختی بر جریان شناختی؛ شگرد سقاخانه‌ای‌ها

تجربه زیبایی شناختی محصول برخوردی حسی و غریزی از یک سو و پیش زمینه‌های اطلاعاتی و البته بی‌غرض به مقداری که نتواند به زعم "مارک تواین"، "خلسه گنگ" را زایل گرداند و صرفا در حدی که فرم و محتوا را در حدود معرفت زیبایی شناختی به وحدت برساند، است. این تجربه زیبایشناختی برخلاف جریان و تجربه شناختی به ما بصیرت و دریافت واقعیتی ژرف تر و کلی تر را می‌دهد که واجد لذت و شوری بی‌غرض و خارج از اعتبارهای مفهوم سازی شده است. هرگاه بتوانیم بجای پرداختن به موضوع اثر هنری و عناصر نمایشی؛ تنها به خطوط و رنگ‌ها توجه کرده و روابط و کمیت آهارا مورد التفات قرار دهیم، به حس عیقق تر و لطیف تر از وصف و بیان اندیشه ها و حقایق دست می‌یابیم. در اینجا توفیق یابی در کسب معیارهای شناختی از دریچه دنیای زیبایی حاصل شده و لذا تحت عنوان "تجربه زیبایشناختی" بر ما نمود می‌یابد. لذت زیبایی شناختی به شکل

زیبایی‌شناسی مجموعه آثار این جنبش چه در قالب نقاشی و چه در هیأت مجسمه است که برخی به طور اجمالی به شرح زیر است:
■ کاربست اندیشه ناب تصویری در قالب صراحت و جسارت در گشایش ریخت و اندام موتیف های سخت و تثبیت شده در فرهنگ تصویری گذشتگان ما که البته خود بر ساختی انتزاع‌گرایانه استوار می‌باشد، در شگردی آشنایی^۹ شده روایتی دیگرگون و بازی هایی جدید در روند تجسم و چشم‌نمایزی می‌یابد. چرا که بیان شاعرانه هنرمند که آمیخته با وجهی ناخودآگاهی رازآلود (به قول "رنوار" واقعیت مرموز) می‌گردد، کارکرد آن عناصر در هیئتی تعالی گرایانه که والا یی جایگاه حساسیت بصری را سویه اصلی نگرش خویش می‌داند، دیگرگون می‌سازد. این کیفیت همچون سحر زبان شاعر است که واژگان عمومی و روزمره را برگزیده و در چیزشی بازگونه و منحصر بفرد، دشوار کردن ادراک بیان و عادت های شنیداری را محترم شمرده و اینچنین رخت جاودانگی بر تن واژگان می‌کند. اگر آثار هنری را برآمده از نگاهی که گفته شد همچون شعر قلمداد کنیم، باید متذکر شویم که "شعر هیچ نیست مگر کاربرد نامتعارف زبان" (احمدی، ۱۳۸۰، ۲۹).

■ برجسته نمودن و کرامت بخشیدن به عناصر ناب بصری همچون بافت^{۱۰} در دقایق خاصی بر پیکره این آثار خصوصاً مجسمه های پرویز تناولی که هم عنان با زیبایی شناسی کمینه گرایی^{۱۱}، ابهام را تشید کرده و حظ بصری را توسط مجازهای نوشتاری فراهم می‌سازد.
■ تعاطی (مبادله) سنت و معاصر (در اینجا به معنی قدیم و جدید) به سان شکست زمان خطی گذشته و حال، تمهدی است که از حیث زبانی، تضادهای^{۱۲} زنده از جنس "این همانی دیگر" را زیرکانه آمیخته با سرخوشی و رهایی کودکانه در هم می‌آمیزد و آمیغی چشم نواز عرضه می‌دارد. سخن "هراکلیتوس" در خصوص هم آیش اضداد جهت خلق زیبایی در این مجال راهگشاست: "تناقض، توافق است و از چیزهای ناموافق زیباترین هماهنگی (و همه چیز از راه جدال) پدید می‌آید" (خراسانی، ۱۳۷۰، ۲۲۶).

از دیگر شگردهای مورد توجه هنرمندان سقاخانه "از شکل انداختن" و به تعبیری "تغییر کارکرد نقش و نقشمايه" است. به عنوان مثال تبدیل و دیگرگونی کارکرد واژه از نوشتار و دلالتهای معنایی اش (ملاحظات بیانی خاص خودش) به نقشمايه؛ از حیث مجازهای نوشتاری و واگردان عطف توجه از مفاهیم نوشه به ریخت و شکل و فرم نوشتة است. ارزش های زیبایی شناسی خط نگاره های حسین زنده رویدی و صادق تبریزی در این مجال جای یادآوری دارد (تصاویر ۷ و ۸). همچنین استحاله شخصیت های روایی و داستانی عجین شده با مضامین آشنا و بعضًا سمبیلیک در فرهنگ ادبی به فرم و شکل هایی برای بازی و شگردهای تصویری از آن جمله اند. "فرهاد" و "شاعر" با پشتونه فرهنگی که در پس زمینه خویش دارند در حالتی دگردیس شده گفتمان و حکایتی

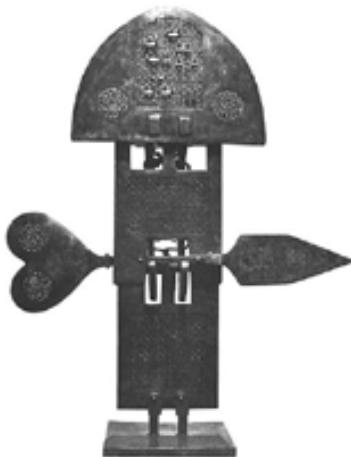
روزمره‌گی همه چیز متعارف، آشنا و سطحی می‌شود، منشی خودکار یافته، تازگی خود را از کف می‌دهد و ما به آنها خواهی‌گیریم. به تعبیری سایه روزمرگی بر آنها مستولی می‌گردد. این کیفیت را "ویکتور شکلوفسکی" منقد و هنرشناس نظریه پرداز در عرصه جریان ادبی "فرمالیسم" با این مثال که "صدای امواج دریا به گوش ساحل نشینان نمی‌رسد (احمدی، ۱۳۸۰، ۲۰۸)" اعلام می‌دارد و باز هم می‌توان این خصلت را در اثر و از "بان" مارک تواین در داستان "زنده‌گی بر روی می‌سی‌سی‌بی" در آنجا که پس از گذشت ایامی چند، دیگر آن زیبایی‌های بی‌نظیر را پس از عادت و تکرار روزمرگی نتوانست دوباره ببیند (تواین، ۱۳۵۴، ۷۸)، به خوبی به یاد آورد. بنابراین در جریان روزمرگی به لحاظ عدم تازگی چیزها: کنش‌ها و عقاید تکراری و یکنواخت شده، از وجه خودکار بودنشان تاثیر چنانی بر نیروی سازنده فکر نداشته، هیجان و جاذبه‌ای ایفا نمی‌کنند. اما هنرمندان آنچنان که در آثار سقاخانه ای مشاهده می‌کنیم کارکرد این عناصر و افزار را دگرگون کرده خصلتی کنش‌گر و تکان دهنده بدانها می‌بخشدند. او تصاویر و اشکال تازه نمی‌آفریند بلکه به تعبیری "جای" واقعی آنها را در دنیای جدید به خوبی شناسایی کرده و جوهره زیبایی‌شناختی آن را منکشف می‌سازد. لذا این شگرد نامنتظرگی یا به زعم "پیکاسو" "لذت غیرمنتظره بودن" نه تنها قرین زیبایی است که خود زیبایی است. این شگرد که از آن می‌توان به "تبحر در هنری کردن" عناصر دم دستی و فرهنگ عامیانه کوچه و بازار یاد کرد، در آثار سقاخانه ای‌ها برجسته گشته و ارج گذاری آن اهمیت اساسی می‌یابد. "تنها هنری پوئیده و کارآمد است که عناصر خود را از محیط پیرامونش بیابد (گلدواتر، ۱۳۸۰، ۵۷)". این مؤلفه‌ها منبعث از میراثی است که خود آنچنانکه گفته خواهد آمد، با هنرهای قومی و بومی ایران عجین و قرین می‌باشد.

ساخت‌های اساسی هنر ایران در آثار سقاخانه‌ای‌ها

در جمع بندی و خوانش معیارهای اساسی و نظام‌های همیشگی "هنر ایران" سه "ساخت" عده، غیرقابل انکار و حذف شدنی است. "پرهیز از واقع نمایی و تمایل به پیرایش گری"؛ "به‌کارگیری رنگ‌های درخشان و تکلف‌های تصویری" و "ریزه‌پردازی و زینت گری" آن سه ساخت اساسی در هنر ایران است که در تمامی ازمنه تاریخی وجه نظر و توجه هنرمندان ایرانی بوده است. در خصوص آذین بندی و پیرایش گری در هنر نقاشی، آرتور اپهام پوب معتقد است: "نقاشی ایرانی هرگز از اصول تجریدی خود جدا نشده و تزیین را همیشه بر شبیه سازی مقدم داشت. مفهوم و زیبایی عناصر تزیینی خالص بیشتر از هر چیز مورد دلیستگی هنرمند بوده و به همین دلیل نیز این شیوه تا

رضایت درونی متجلی می‌شود. ارزش یک خط یا یک شکل از نظر ما به ارزش حیاتی آن بستگی دارد. این نیروی حیات درونی ماست که به آن زیبایی می‌بخشد و ما این نیروی حیاتی و اساسی را به طریقی اسرارآمیز به خط یا شکل انتقال می‌دهیم (هربیسون، ۱۳۷۹، ۱۳۴۰).

اکثر آثار جنیش سقاخانه با تحلیل نگرش زیباشناختی که بر عرضه داشت عناصر سنتی و به کارگیری آنها حاکم می‌کند، فضایی را خلق می‌سازد که اعتبار شناختی در تحت سلطه ساحت حضور و دگردیسی ناب هنری که محصول نگرش زیباشناختی است، رنگ باخته و لذا با معیارهای جانشینی و انتقالی ایستائی به پویایی؛ حاضر به غایب؛ کاربردی و مصرفی به تخیلی و تغزلی؛ ارجاع به انتزاع و مهم تراز همه آشنایی به غریبی کارکرد نشانه‌ها و عناصر میهمان و آشنا را از جنبه شناختی خارج ساخته به سوی جنبه‌های زیباشناختی متمایل می‌گرداند. این ساحت و کیفیت چنان پرقدرت و کارا حضور خود را مبرز می‌دارد که نشانه‌های بعضًا ناهمگون را که ماده یا جنس دلالت گر واحدی (از حیث شائیت و دلالت‌های معنایی همگن) نداشتند، در کنار یکدیگر مستقر ساخته و در وحدتی پایا، باز تولید نشانه ای جدید را عرضه می‌دارد. لذا نشانه‌ها و عناصر اقتباسی به لحاظ منزع شدن از زمینه^{۱۲} خویش و همایی شان در فضایی متفاوت، به تولید فرآیند معنایی دیگری دل سپرده‌اند که واحد معیارهایی از جمله غیرمنتظرگی؛ پیچیدگی و عمق، جلوه ای مسحورکننده می‌یابد. سقاخانه‌ای‌ها این مواد و مصالح اقتباسی را به خوبی در "کارهنهای" می‌نشانند و لذا آنچنان که "هایدگر" معتقد است: "ماده و مبنا عرصه‌ای است که به آن هنرمندانه باید صورت داد (هایدگر، ۱۳۸۲، ۱۲)". در ابتدا این عناصر و واژگان ماده و مبنا و عرصه‌ای هستند که صورتی داشته متحد با محتوایی که در آن عرضه شده بودند و لذا چنان ماهرانه در ساحتی (گفتار) جدید، بنابر ماهیتی جدید صورت می‌یابند که وحدت این صور، محتوایی یگانه از حیث "پاسخ‌های عاطفی و زیبایی‌شناسانه" بر آن مرتبت می‌گردد که در خوانش و تجربه زیبایی‌شناختی باید گفت این عناصر اقتباسی در آثار سقاخانه‌ای‌ها شکل و گفتاری متفاوت یافته و لذا با وجود آنکه پیام و محتوای سنتی ایشان از حیث تجربه‌های پیشینی که در ما حضور دارند، یادآور بوده و مفاهیم سنتی را فراخوانی می‌کنند اما از حیث التفات به تجربه‌های زیباشناختی که اینک شاهد آن هستیم، حیثیت ارزشی خود را منبع از شأن و جایگاه پیشینی نمی‌یابد، بلکه هر جا وحدتی ساختاری با نظام زیبایی‌شناختی مدرن یافت، به زبان هنر معاصر بصورتی حسی- عاطفی درآمیزد و درآویزد، شاعرانه زبان گشوده و روایتی دیگرگون می‌آغازد. لذا این عناصر در زمینه مدرن با زبانی نو، محتوایی^{۱۳} نومی‌یابد. "در هنرمه‌چیز قراردادی است، حقایق دیروز، دروغ‌های امروزند... نقاش [هنرمند] در درون خودش چشم اندازهایی دارد که در تمنای آفرینش آنهاست (گلدواتر، ۱۳۸۰، ۵۹)". از آنجایی که در

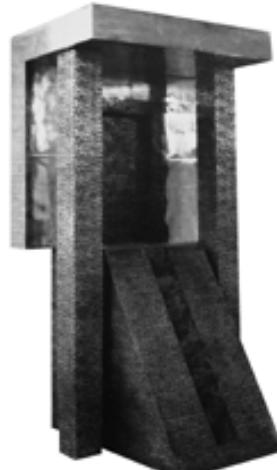
تصویر ۱۲- مقدس، اثر پرویز تنالوی،
ترکیب مواد، ارتفاع ۱۱۲ cm، مجموعه
شخصی هنرمند.
ماخذ: (سایت اینترنتی،
<http://www.qoqnoos.com>)

تصویر ۱۱- بدون عنوان، اثر پرویز تنالوی،
تنالوی، برنز.
ماخذ: (سایت اینترنتی،
<http://www.qoqnoos.com>)

تصویر ۱۰- تقییس، اثر پرویز تنالوی،
آسودن فرهاد، اثر پرویز تنالوی، برنز.
ماخذ: (عکس از آرشیو نگارنده)
cm۲۲۰، ارتفاع ۱۳۵۷

تصویر ۹- دیوارهای ایران، جاثی برای
آسودن فرهاد، اثر پرویز تنالوی، برنز.
ماخذ: (عکس از آرشیو نگارنده)
۱۳۵۸ cm۲۲۰، ارتفاع ۱۳۸۴
(تنالوی، ۶۸)

از دیگر گونه های هنری مورد التفات هنرمندان سقاخانه‌ای، نگارگری و نقاشی ایرانی است که همچون سایر ظرفیت های هنر ایرانی مورد ارزیابی و انکشاف ارزش های شکلی و هنری قرار گرفت. در این میان نمونه های فاخر نگارگری ایرانی بیشتر مورد توجه و تدقیق قرار گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که نگارگری فاخر ایرانی به لحاظ بهره مندی از شکردهای تصویری و تمہیدات هنری همچون "محدود نبودن به زمان و مکان مادی- فیزیکی" و لذا در هم شکستن قواعد بصری و نگاه تک ساحتی مرسوم (محدودیت در زاویه دید) در واقع گرایی؛ جایگاهی ویژه در هنرهای تجسمی یافته است، همچنین از ظرفیت دریافت های شاعرانه و بازی های بصری ناب بی نصیب نبوده است. "جهان نقاشی ایرانی جهانی است که در آن قالب بر محتوا مسلط است... در جهان نقاشی ایرانی فرم ها تحت سلطه ساختاری از روابط با تنوع محدود ولی دستکاری فراوان در جزئیات اند... و همیشه درجایی از فاصله با محتوا حفظ شده است" (گرابر، ۱۳۸۳، ۱۲۸). لذا هنر نقاشی ایرانی با تاکید بر فرم و بازی های بصری و انتزاع گری هایی که آن را از طبیعت گرایی و واقع نمایی فاصله داده و این که خود در نگاه اول منبعث از تضادهای عمدۀ میان دریافت فردی امر بیرونی، ظاهر؛ و امر درونی، باطن؛ در ادبیات و عرفان ایرانی- اسلامی است؛ صبغه ای زیبایی شناسانه یافته است. با وجود همین ممیزه هاست که در ضمن حضور نمونه های فاخر نگارگری در متون ادبی و تاریخی؛ تصویرسازی صرف و به تعبیری ترجمان تصویری متن انگاشته نمی شود و لذا چیزی در خود دارد که آن را مستقل از متن و موضوع و محتوا؛ دلنشیں، پذیرفتندی و اغواگر می سازد.

"شکل معنی دارد اما این معنی تماماً به خود تعلق دارد و ارزشی شخصی و اختصاصی است که باید باصفاتی که ما به آن نسبت می دهیم اشتباه گرفته شود" (رید، ۱۳۶۲، ۳۶۷). این

سر حد کمال پیش رفت" (پوب، ۱۳۵۰، ۲۵-۲۶). این ساختهای اساسی چه آنگاه که هنر ایرانی "روایت" درباری و شاهانه داشته و چه آنگاه که "گفتمان" منع شمایل نگاری تحت لوای هنر دینی و مذهبی بر آن مسلط بوده و چه در زمانی که زیر نفوذ حکومت های مهاجم و نظام های سلطه بیگانه جلوه گری می نمود از این اصول اساسی در حکم قواعد و نظام های زیبایی شناسانه تخطی نکرده و حتی در تحت لوای سلیقه و ذائقه بی ریشه قجری نیز این اصول و قواعد را صیانت کرده است. با امعان نظر به شاهکارها و الگوهای^{۱۵} هنری دوران شاخص و بعضًا متفاوت تاریخ هنر ایران این ادعای قابل اثبات و تأمل است. از دیوارنگاری های غارهای لرستان چون "میرملاس" و "همیان" و "دوشه" و سواحل دریای خزر "گامویشان" و "کمریند" تا مفرغینه های لرستان و بنای های پادشاهی و جلوه های تصویری درگاه "بارعام" تخت جمشید و حتی از حیث سفالینه ها از "تپه گیان" و "سی یلک" گرفته تا سفالینه های سلجوقی تا بررس به هنر دربار زند و قاجار این میراث را دانسته و دانسته حفظ کرده تادر خوانشی دیگر بار در هیأت هنری امروزی و متعدد به نام "سقاخانه" شکوفان سازد.

پر تکلفی و پر پیرایه گی نقاشی های حسین زنده روایی با ریزه پردازی های نقوش متتنوع و بعضًا ناهمگون؛ قالیچه و گبه روستایی را می ماند که به قصد "زدن رنگ شادی به محیط زندگی خویش" از ترکیب و بهره گیری هر نقش خوش آینده و مطبوع از حیث زیبایی ظاهری فروگذار نبوده و ملاحظه گری در انتخاب و گزینش آنان دخالتی نداشته است. هرچند "گزینش" از این سخن، به زعم "مارسل دوشان" همان آفرینش است. تنها آنچه مطبوع نظر و محور عقلانیت در انتخاب می گردد، اعتماد به نفس در چینش و پیکره بندی آنها در ساحتی چشم نواز و وحدتی زیبایشناسانه است که به آن شکل داده و جان می بخشد.

جنیش سقاخانه: اکشاف و گشودگی تمہیدات
و شگردهای زیبایی‌شناختی هنرهای کهن،
قومی و سنتی ایران

تصویر ۱۵- بدون عنوان، اثر رازه طباطبائی.
ماخذ: (گودرزی، ۱۳۸۰، ۸۵)

تصویر ۱۴- بدون عنوان، صادق تبریزی.
ماخذ: (کاتالوگ نمایشگاه سقاخانه، موزه
هنرهای معاصر، ۱۳۵۶)

تصویر ۱۳- کاواییه، اثر ناصر اویسی، ۱۳۴۵
ماخذ: (هنر و مردم، ۸، ۱۳۸۲)

چند بعدی بودن آن در فضای نگارگری ایرانی که تمہیدی شگرف در توسعهٔ فضای تصویری برای عملکرد بهتر شخصیت‌ها و عناصر تصویری بوده است. به این صورت که در ادامه با حجم و مواد و مصالح جدید، همچنین استذکار خویشتن خویش؛ پس از زدون عملکردهای سنتی و حذف بسترهای [بستر زدایی] موضوعی، تبدیل به گونه (ژانر) جدیدی شده که در قالبی ساده و کمینه گرا، جذابیت و گیرایی منحصر بفرد و جلوه‌ای نوین یافته است. مجموعه مجسمه‌های "دیوارهای ایران" اثر تناولی از حیث ساختمان و تناسب اجزا و نیز تقسیمات فضایی، تداعی‌گر همان نسبت‌های طلائی و لاهوتی است که در تحلیل بسیاری از منقادان بعض‌داخلی (همچون خشایار قاضی زاده بنابر تحلیل هایش از نسبت‌های طلائی در آثار کمال الدین بهزاد^{۱۷}) آن معلوم داشته شد. تناولی با فضاهای خالی معنی دار؛ طول و عرض‌های سنجیده و ریزه کاری‌های تزئینی با استفاده از عناصر و آرایه‌های مشبک و نوشتری، مجسمه‌هایی را عرضه کرد که در عین خود بسندگی شکل هنری شان" از بطن نظام زیبایی شناسی سنتی سر برآورده و هنر بوی کاه کل دیوارهای نگاره‌های فاخر ایرانی را می‌دهد و لطف شاعرانه و ابهام‌های باغ‌های ایرانی با حصارهای خشتی را متذکر می‌شود". ریچارد اتنینگ‌هاوزن^{۱۸} در این خصوص معتقد است: "هرچند این مجسمه‌ها ویژگی بسیار فردی دارند که آشکارا از آن تناولی است ولی به همان زبان مدرن جهانی سخن می‌گویند. از سوی دیگر در نگاه نخست چنین می‌نماید که این آثار چندان سرشناس ایرانی ندارند. در واقع، زبان این مجسمه‌ها چنان معاصر است، که هرگونه همانندی ظاهری با شکل‌های سنتی ایران را می‌بارد. در نتیجه، در این آثار باید بیشتر در جستجوی آن دسته از گراییش‌های سبکی با نگرش‌های کلی زیبایی‌شناختی برآییم که شیوه‌های کهن را در قبال مسایل زیباشناختی نشان می‌دهد" (پاکباز، ۱۲، ۱۳۸۱).

در همین خصوص "دیوید گالوی" با تاکید بر "ساختن گذشته در حال" اظهاری نظری دارد با این مضمون که: "سنت‌های گذشته از صافی زیباشناختی پیچیده هنرمند عبور کرده و با علاقه‌ای به

مؤلفه‌های اغواگر بدون تردید همان "اشکال هنری" است که در نقدهای هنری با عنوان "فرم و شکل معنادار و یادالالت گر"^{۱۹} [با وجود همه‌ای بهامات و تردیدهایی که در خصوص تعریف واضح و شفاف آن موجود است اما از حیث شهودی قابل درک و دریافت می‌باشد] شناخته و تعریف می‌شود. "مفهوم شکل، دیگر همچون یک دربرگیرنده بکار نمی‌رود، بلکه مجموعه‌ای پویا و مشخص است که در خود محتوایی دارد، و نکته مهم اینجاست که با این محتوا نسبت درونی دارد. از این نکته شاید بتوان نتیجه گرفت که به نظر فرم‌الیست‌ها شکل نسبت میان اجزاء را نشان می‌دهد" (احمدی، ۱۳۸۰، ۲۱۵). این همان کیفیتی است که قدرت ایجاد وجود و شور زیبایی‌شناختی در هرکسی را فارغ از زمان و مکان و بستر فرهنگی ایجاد می‌کند. این نشانه‌ها در نگارگری ایرانی همانهایی است که اندیشه "پل گوگن" و "هنری ماتیس" را به خود معطوف ساخته و دیگر هنرمندان را به وام گیری از خود ترغیب نموده است.

صرف نظر از هدف نگارگر ایرانی که در پی القای یک الگوی کلی و از لی است و در نقدهای مربوط به آن درک و توجه به عالم مثال و نحوه حضور عناصر در آن عالم را برای نمایش عناصر کارش سرمشق قرار می‌دهد. فضا، زمان و مکان با شگردها و تمہیدات خاصی، زمینه حضور و تداعی چنین فضایی را محقق می‌سازد. توجه به این شگردها و چگونگی حادث شدن‌شان از منظر شکل گرایی و فرم هنری در این مبحث برای نگارنده اهمیت دارد. هنرمند نگارگر با شکافتند فضا و گسترش حدود عملکرد خویش توسط درهم ریختن هندسه‌مناظر و مرایای مرسوم، فضایی را خلق می‌کند تا بواسطه آن زوایای دید متنوع و متکثر را برای عرضه بهتر عناصر تصویری مهیا سازد. لذا تلفیق زوایای دید که به نگاهی کودکانه تعبیرشدنی است، حصارها و محدودیت‌های فضای فیزیکی را درهم می‌شکند.

این جستجو و امعان نظر نه تنها موجب حضور نشانه‌های های بی‌بدیل و فاخر شده که بسیاری تمہیدات و شگردهای زیبایی شناسانه را به همراه آورده است. از آن جمله شکست فضا و

نگرندۀ با ریتمی ملایم و موقر و آهنگین [که البته مجازهای تصویری و آذین گری در آثار نشانده شده نیز در این میان بی تاثیر نمی باشد]، در فضایی کار گردش کند و در سیر و سلوک سلم گونه ای به خوش چیزی معرفت دل بسپارد. لذا آنچه از این هنر با چنین شناسه هایی برمی آید، مصدق "از کوزه همان تراود که در اوست". به جهت پرهیز از اطناب کلام، هر آنچه در این مجال خواستم بیاورم، بسیار زیبا و پرشور در مباحثه "شهراب سپهری" با استاد فرنگی اش در کتاب "اطاق آبی" یافتم. و آنچه پیش روی آمده تقریر داشتم در مقابل آن به کلی رنگ باخت. لذا با توجه به مطلب مورد ادعای این مقاله، خواننده محترم را بدان ارجاع داده تا هم بر ضعف کلام خویش در مقایسه با آن مطلب و رسایی اش سرپوش گذاشته و هم بر مستند ساختن سخن خویش در این باب، به مأخذی در خور ارجاع داده باشم.^{۲۰}

شگردها و تمہیدات زیبایی‌شناسانه هنرهای بومی و قومی ایران در هنر سقاخانه

با وجود آنکه بسیاری از این ممیزه ها پیش تر مورد ارزیابی واقع گردید اما برای تاكید بیشتر، به صورت خاص و موردي، مواردی چند را علاوه می کنم. بسیاری از ویژگی ها و شگردهای هنری که اینک با نام مؤلفه های مدرن شناخته می شود قرن ها در هنر بومی و قومی (هنر غیررسمی و غیر درباری) ایران زنده بوده و جلوه گری می کرده است. خواهیم دید که چگونه وجه "آشنائی زدایی" به عنوان یکی از ممیزه های بارز آثار سقاخانه که در نگرش های "فرمالیسمی" مطرح گشته و مؤلفه ای ارزشی محسوب می گردد، در نگاه آزاد منشانه بافتۀ های عشاپر و روسایی نمود می یابد. همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردم، ایشان در تزیین و آذین بندی آثار خویش از تمامی عناصر دم دستی و ابزارهای مورد کاربرد در امور روزمره گرفته تا اشکال و فرم های خیالی بدون هیچ قید و بندی بهره می برند. این بهره گیری خود بخودی صورت نمی گیرد، بلکه در کنشی عقلانی

عرفان پر بار شده و به صورت هنری درآمده اند که بسیار امروزی است" (همان، ۱۷) (تصاویر ۹ تا ۱۲).^{۲۱}

لازم به ذکر است که جلوه های ظاهری و ریخت عناصر تصویری نگارگری ایرانی نیز همچون شگردهای هنرمندانه اش بخشندۀ و الهام گر است. بسیاری از هنرمندان سقاخانه ای از جمله صادق تبریزی؛ ژاوه طباطبائی و ناصر اویسی از این قابلیت ها سرمشق برداشته و در روندی ابتکاری، انتزاعی گری های لحاظ شده در روند نقاشی ایرانی از دوران پادشاهی تا قاجار را یکجا در کار خویش به هم الحاق کرده و از حیث مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و پیرایش های شکلی در قابی واحد، وحدت و ترکیبی چشمنوای خلق کرده اند (تصاویر ۱۳ و ۱۴ و ۱۵).^{۲۲}

از آن جهت که به ساخت های اساسی هنر ایران اشاره کرده و بر وفاداری جنبش سقاخانه بر آنها تاکید ورزیدیم لازم می آید به "قرینه سازی" به عنوان یکی از این اصول و قواعد اشاره ای کرده باشیم. لذا در این مجال به جهت تاکید بر این مطلب، با نگاهی تطبیقی، نحوه حضور این ساخت در مجسمه های تناولی را بهانه ساخته و در این اثنا برخی نقدهای ناثواب را - همچنان که متصورم برخی پاسخ های آن تا بدين جای متن داده شده است - پاسخ خواهیم داد. هم عصر با آفرینش مجسمه های پرویز تناولی؛ در غرب، مجسمه سازی در فکر گسترش فضا بوده و برای نیل به این مقصود در زمینه فرم و نور و حرکت بر فضایی بودن آنها تاکید می ورزید. لذا در تطبیق با این مؤلفه ها برخی منقدین داد سخن بر آورده که این آثار در مقایسه با مجسمه های هم عصر خویش واجد خصلت هایی از جمله زمینی، سنگین، بدون حرکت و مصادیقی از این دست بوده و بر کم اهمیتی این آثار و ناپاختگی شان اصرار ورزیدند.^{۲۳} هنر ایرانی از حیث بیان و ریتمهای القای بیان دارای وقار، سنگینی و تمرکز زدایی نسبتاً شدیدی است. عدم حضور ترکیب بندی های به تمامه متبرکز و نیز حرکت های پرتنش در فضا، علیرغم پرتکلفی عناصر و فضاهای تصویری، بخصوص در نگارگری ایرانی منبعث از حاکمیت "قرینه سازی" و توجه اساسی به این مهم است که جایگاهی ویژه در اندیشه عرفانی هنرمند ایرانی دارد. این خصلت بواسطه تمہید قرینه سازی باعث شده تنش های تصویری با وجود پرکاری فضا حذف شده، نگاه

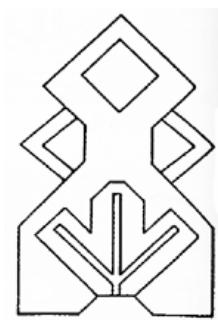
تصویر ۱۶ - نقشماهیه سماور،
کلیم هرسین.
مائند: (عکس از آرشیو نگارنده)

تصویر ۱۸ - نقشماهیه چراغ، قالی
خنجر آباد.
مائند: (شعبانی، ۱۳۸۷، ۲۲۰)

تصویر ۱۷ - نقشماهیه چراغ آویزی،
قالی سیستان.
مائند: (شعبانی، ۱۳۸۷، ۲۱۲)

تصویر ۲۰ - نقشماهیه عروسک، قالی
خنجر آباد.
مائند: (شعبانی، ۱۳۸۷، ۲۱۹)

التذاذ هنری و تجربه زیبایی شناختی است. امروزه به جای اصطلاح "غريب سازی" ، "آشنایي زدایي"^{۲۷} مرسوم شده است. هنر عادت ها را دگرگون می کند و آشناها را بیگانه می سازد. معنی "بیگانه سازی"^{۲۸} که از "برشت" است همین معنی را می رساند. و به قول "سپهری"؛ غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست (شمیسا، ۱۳۸۱، ۱۵۹). با وجود آنکه پیش تر در این خصوص مواردی مطرح گردید، اما اصرار بر موارد تکمیلی در این مجال گشايشگر است.

عدم سنتیت دلالت های معنایی اشکال و فرم ها؛ عدم پایبندی بر نظام های ایستایی اشکال و احجام و بی اعتباری ساحت های معنایی بدین معنا که مثلاً این فرم "سیخ کباب" است یا "تعل اسب" یا "نقشی مقدس و آیینی" اهمیت نداشت، زاییده چنین نگرش و شگردی است [همچنین التفات به اصل "بیطوفی"^{۲۹}]. در نزد این افراد همچنان که می توان اهمیت شکل را نزد هنرمند مدرن دریافت. پیش او اعتبار دلالت های اثر، یعنی کارکرد ارجاعی آن کاهش می یابد و به طور مدام شکل اثر ارزش بیشتری می یابد" (احمدی، ۱۳۸۰، ۴۱). شکل و ساختار درونی و هندسه ذاتی اهمیت ویژه ای دارد. از این رو ناگزیریم که شیء را بر حسب ارزش های خود آن در نظر بگیریم و نه در ارتباط با فایده ای که ممکن است از قبیل آن عاید ما بشود؛ به بیان دیگر مامی بايست با خود ابژه رو برو شویم نه با چگونگی رابطه آن با خودمان" (کالینسن، ۱۳۸۵، ۷۲). این است انگیزه خلق کنندگی و تمہیدات زیبایی‌شناسی اسلام هنرمندان سقاخانه ای. یکی از شگردهای هنرمندان سقاخانه از منظر اخیر، همان استفاده از ارزش های فرمی و چشم نواز خط نوشته های ایرانی است که بدان اشاره شد (تصاویر ۷ و ۸). این گزینش بدون توجه به دلالت های معنایی، تنها با اندیشه بر جسته سازی فرم و شکل از منظر تجربه زیبایی شناختی صورت می پذیرد. هرچند در ادامه این نگرش بتوسط برخی که تنها مسلط بر فن خوشنویسی بودند رو به افراط نهاده و به لحاظ بی توجهی به فرم هنری و زیرینای زیبایی شناختی چنین نگرشی، مبدل به اشکال و آثاری صرفًا تزیینی و تصنیعی (فانتزی) گردید.

با آگاهی کامل از رعایت تناسب و معیارهای دیگر زیبایی‌شناسانه متناسب با روند جایابی نقش که با پیرایش گری همراه خواهد شد؛ جرح و تعديل شده متناسب با فضای کار در جای مناسب خود می نشینند (تصاویر ۱۶ تا ۱۹).

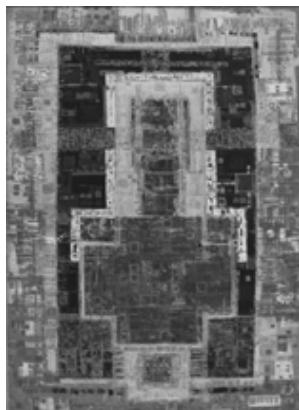
آنچه در این میان نقش تعیین کننده دارد حساسیت بصری و دانش زیبایشناختی است که در قالب مفاهیم شناختی و مفهوم‌سازی شده تبیین نمی شود. مثلاً بافندۀ چنانچه اراده کند نقش سماور را که یک آن در فکروی جایافته، در فضای دستبافتۀ در کنار دیگر نقوش بنشاند؛ تردیدی به خود راه نداده و آنچه تنها در این میان تعیین کننده است حساسیت بصری در نحوه جاگیری و هم سازی با دیگر عناصر آن هم از وجه ریختی و شکلی است. لذا تناسب های بدست آمده در کلیت کار منبعث از حساسیت های تجسمی، دلنشین، گیرا و تکان دهنده خواهد بود. این کیفیت زیبایی‌شناسانه همانی است که با عنوان اصل "بیطوفی"^{۲۲} در مباحث زیبایی‌شناسی مطرح می گردد و مبین لذت حاصل از تجربه خود [فرد] در هنر است و اثر و کنش هنری را از مقدس‌مآبی شدید و قدسی سازی می رهاند. ویکتور شکلوفسکی در مقاله‌ای با عنوان هنر به مثاله صنعت[شگرد]^{۲۳} می گوید: "کار اصلی هنر ایجاد تغییر شکل در واقعیت"^{۲۴} است؛ غریب سازی^{۲۵}. [وی معتقد است]: هدف زبان ادبی این است که عادات ادراکی و احساسی ما را با استفاده از اشکال غریب و غیرعادی به هم می زند و از این رو شکل^{۲۶} را برجسته و آشکار می کند" (شمیسا، ۱۳۸۱، ۱۵۸، ۱). لذا "هرچه راز هنری در [اثر هنری و] سخن ادبی نهان تر باشد، شگفتی مادر برابر آن فزون تر خواهد بود و سرانجام ما با آن سخن [و اثر هنری] پیوندی تنگ تر خواهیم داشت. آنچنانکه سخن [و اثر هنری] در هوش و یاد ما کارتر و پایاتر خواهد بود. پس شیوه ای در بیان، هنری تر و پرورده تر می شود که راز هنری در آن نغزت و نهان تر باشد؛ و خواننده یا شنونده [یا بیننده] را به درنگ و ژرفکاوی بیشتر برانگیزد" (کزاری، ۱۳۸۱، ۳۶).

"ویلیام امپسون" صاحب کتاب هفت نوع ابهام می گوید که هنر مشکل می کند، فهم همین دشواری و مکث بر آن است که منشاء

نتیجه

بخشیدن به ایده ها و تجربه های زیبایی شناختی خویش ره به عناصر (ابژه های) تصویری پیش پاftاده و ساده ای می برند ولذا ظروف آشپزخانه، میوه، سبد و ... (در کار پل سزان)؛ زین و فرمان دوچرخه و روپیمان آوینیون (در کار بیکاسو)؛ دهکده و مزارع و سیب زمینی خوران و کافه های شبانه (در کار ون گوگ)؛ زنان و مردان و باغ های تاهیتی (در کار گوگن) و نیز صورتک ها و آرایه های قومی سیاهان و بومیان آمریکایی و آفریقایی، آمده در

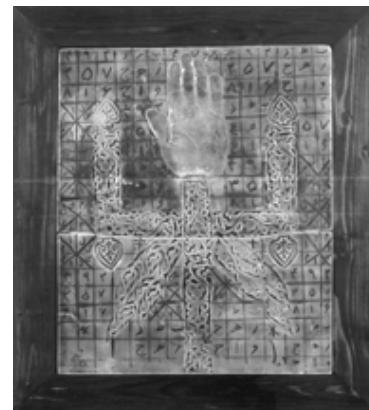
جنیش سقاخانه همچنانکه بر شگرد در کار هنر نشاندن احساس غربت و رجعت (حس نوستالژیک) توفیق یافته؛ در تحقیق "فردیت هنرمند" اندر حوزه خلاق و کنش گر قریحه و نبوغ تجددخواهانه، دستی توانا و اندیشه ای بسوده داشته است. رویکرد مدرن این هنرمندان به "ابداع مجدد"؛ ریشه در اندیشه ای دارد که آگاهانه در پی برآوردن تجدد ایرانی از دل سنت ایرانی است. آن هنگام که سردمداران جنبش هنر مدرن برای صورت

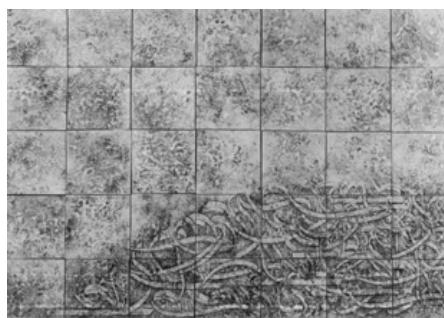
تصویر ۲-۲- بدون عنوان، ترکیب مواد، اثر جعفر روح‌بخش.
ماخذ: (عکس از آرشیو نگارنده)

تصویر ۱-۲- بدون عنوان، آبرنگ، اثر ضیاء الدین امامی.
ماخذ: (حسینی، ۶۷، ۱۳۸۶)

تصویر ۲۰- نیایش، اثر رضا تائبی، نقش بر جسته و کاشی.
ماخذ: (دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران، ۱۳۸۸، ۴۳)

تصویر ۵- حدیث آرزومندی، حمیدرضا کاظمیان، نقش بر جسته و کاشی.
ماخذ: (دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران، ۱۳۸۸، ۱۲۸)

تصویر ۲۴- بدون عنوان، اثر نفیسه خلچ، حجم.
ماخذ: (دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران، ۹۱، ۱۳۸۸)

تصویر ۲۳- طلس، اثر دریا علیشا، نقش بر جسته و کاشی.
ماخذ: (دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران، ۹۱، ۱۳۸۸)

هنرمند سقاخانه‌ای در آثار خویش مؤلفه‌هایی را از هنرهای قدیم مکشوف می‌دارد، که با ممیزه‌های هنر مدرن سر شوخی و دلبری دارد. او دیده است که چگونه هنرمند قومی برای صورت بخشی به ایده‌های زیبایی شناسانه خویش زیر بار حساسیت تجسمی و بصری؛ عناصر دستی و ابزارهای کار روزمره را از خصلت‌های وجودی پیراسته گردانده و در کار هنری می‌نشاند. و درک کرده است که به چه صورت هنرمند سنتی برای رجوع به زیبایی فرمی و شکلی ناب عناصر که در ظواهر طبیعی شان پوشیده و پنهان مانده‌اند، پیرایش و انتزاعی گری را سویه خویش ساخته تا به امتیازات بیشتری حصول یابد. همچنین با مطالعه و تدقیق در سریشت میراث هنری گذشتگان یافته است که کاربست تمهدیات و شگردهای حاصل از تجربه زیبایی شناختی است که هنرهای قدیم و اصیل ایرانی را نامیرا و جاودان ساخته و آنچه بر این اصول دامن می‌زند را به عنوان ساخته‌های اصلی هنر ایران آنچنان که در متن تحقیق آورده شد به عنوان قواعد و اصول همیشگی ارج گذاشت و صیانت می‌کند تا دیگر بار بر همان سیاق، در کسوتوی تو رنگ و بوی جاودانگی را به آثار خویش بیاراید. أما با همه این وجود زیبایی نمونه‌های ممتاز و بدیع سقاخانه‌ای، زیبایی ای است خودبسته و قائم به ذات، هویتی که در خود خلاصه می‌شود و معنایشان در خودشان متجلد است. به

اکثر کارهای ایشان را بهانه آشکارگی اندیشه خویش می‌ساختند؛ هنرمندان سقاخانه که دل در گرو خاطراتی چند پربهاد پرپیشینه دارند، چرا از عناصر و ابژه‌های فرهنگی خویش بهره نجویند؟

ارزش‌های زیبایی شناسی و فرم‌های هنری آثار بزرگان هنر مدرن که نامی از ایشان برده شد، مرهون و وام دار عناصر و ریخت اشکال عاریتی نبوده و در اقلیمی دیگر چون تجربه زیبایی شناختی و فرم‌هنری دیدنی و جستنی است. بر همین سیاق آنچه مهر شایستگی بر آثار سقاخانه می‌زند، پیش از آنکه معلول عناصر و اشکال بعض‌آشنا اقتباسی باشد، مدلول متغیرهای زیبایی شناختی و انسجام هنری به انضمام دست یافتن بر شگردها و تمهدیات زیبایی شناسانه هنر اسلام خویش هستند که همچون نسخه‌ای کارآمد روای نوشده‌گی را در کار هنری ایشان هدایت، راهنمایی و راهبری کرده است. این شگردها در حکم ساخته‌های اساسی هنر ایرانی چون در آثار سقاخانه حلول می‌یابد رنگ و بوی هویت و اصالت به جای می‌گذارد، نه آنکه چون تنها به سطح و ظاهر عناصر آشنا بسند کنیم، این امر میسر گردد. خود این شگردها و فرم‌های هنری سست که نه تنها با هنر مدرن هم صدایی داشته که با هر آنچه به مثابه "نو" تلقی گردد، ظرفیت تطبیق و دگردیسی داشته؛ بروز می‌کند.

می‌کند. به هر روی آنچه ستودنی است، فرهنگ ناب تصویری و دیگرگون شده ای است که این جنبش از نظام های نشانه ای تصویری ایران یکجا و در مدت زمانی اندک به هم آورده بود تا همچون منبعی الهام بخش برای سالیان متمادی خوارک ذهنی و احساسی هنرمندان درده های بعد را تأمین کرده باشد. آنچنان که این نشانه و نگاه برافتاده بر فرهنگ تصویری ایران زمین همچنان کارآمد بوده و امروزه روز نیز هر جا نفسی از حیات هنر ایرانی در زمانی از دهه سی و چهل به این سو و در گوشش ای از نگارستان ها و نمایشگاه ها و دوسالانه ها برمی شود و امیدبخش به نظر می آید، رد پای آن کوشش و جوشش را در خود دارد (تصاویر ۲۰ تا ۲۵).^۳

گونه ای که حتی اگر بر ذخیره های تاثیر پذیرفته شده از آن، شناختی نداشته باشی باز هم آهنگین، پرشور و کشن گر می‌نماید. اگر بارها در چیدمان ها و ترکیب هایی عناصری از هنرهای قدیم را یکجا به هم آوریم تا آن فرم هنری و آن واقعیت مرموز "هاله گونه" که بر انگلیخته سرنشی زیبایی شناختی است در کارشناسنده نشود، ماندنی و ستودنی نخواهد بود.

با توجه به گفتگویی که آثار سقاخانه ای با نگردنده های امروزی دارد و به خوبی توان اقناع حس زیبایی شناسی ایشان را داراست، باید بگوییم که گوهه ناب در این آثار نهفته است که فارغ از نشانه های هویتی بدان اعتبار می بخشد. این گوهه ناب شاید برآمده از همان هدفی است که "ژرژ براک" از آن به نام "ساخت یک واقعیت تصویری" (گلدواتر، ۱۳۸۰، ۳۲) یاد

پی نوشت ها:

۱. Primitive

در لغت نامه اینترنوتی "آرت لکس" [Movement, Art Lex] یا "جنیش" هنری به معنای تمایل یا گرایشی در "نیات" یا "آثار" شماری از هنرمندان است که به صورت شباهتی بازدز تکنیک یا روش هنری آنها جلوه گر می شود و یاد نظر و دیدگاهی که از آن به شکل کم و بیش منسجم حمایت می کنند. با توجه به این تعریف کلمه "جنیش" با توجه به معنای مذکور عنوان مناسبی برای آثار و هنرمندان سقاخانه ای است.

۲. Modernist

مجموعه تصاویر شماره ۱ تا ۹ نمونه های متنوع هنرهای صناعی از دوران مختلف تاریخی ایران را نشان می دهد که آگاهانه و ناخودآگاه در متن تجربه زیبایی شناختی جنبش سقاخانه ای تاثیر گذاشته است. در مجموع این آثار وحدت زیبا شناسانه از حیث ساخت های اساسی زبان هنر ایرانی مشهود است.

۵ برای کسب آگاهی بیشتر مراجعه شود به مقاله: بررسی چگونگی شکل گیری هنر نقاشی در جامعه هنری دهه ۴۰ و ۵۰؟ ایران. منبع: http://www.ayar.ir/news/show_3l.aspx?pid=6787&pgn=6

۳. Modernization

.Modernity ۷

.Modernism ۸

.Defamiliarization ۹

.Texture ۱۰

.Minimalism ۱۱

.Contrast ۱۲

.Context ۱۳

.Content ۱۴

.Paradigm ۱۵

.Significant form ۱۶

۱۷ برای کسب آگاهی بیشتر در این خصوص نگاه کنید به مقاله: "هندسه پنهان" در کتاب مجموعه مقالات: حسینی راد، عبدالmajid (۱۳۸۲)، یادنامه کمال الدین (مجموعه مقالات)، مقاله "هندسه پنهان" نوشتۀ خشایار قاضی زاده، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.

۱۸ مجموعه تصاویر ۱۲ تا ۱۷ نمونه هایی از مجسمه های پرویز تناولی است. در این آثار افزون بر فرم و شکل هنری که برآمده از احساس زیبایی شناختی و فردیت هنرمند است، تاثیرپذیری از شگردهای زیبایی شناسی عناصر و بهانه های تصویری ایرانی در این آثار بخوبی دریافتی است، مضافاً اینکه تأسی به ساخت های اساسی هنر ایرانی در مقایسه تطبیقی با نمونه های فاخر آن کاملاً مبرب و آشکار است.

۱۹ با احترامی که به کار و نقد مؤلف کتاب "نوشت و نقد هایی درباره برخی پیشگامان هنر معاصر ایران" قائل هستم؛ نقد آثار تناولی در نوشتۀ جناب آقای شمخانی از نظر نگارنده کمی همراه با ناپختگی است و لذا جای تردید داشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به کتاب: شمخانی، محمد (۱۳۸۴)، نوشت و نقد هایی درباره برخی پیشگامان هنر معاصر ایران، انتشارات آگاه، تهران، صص ۱۴۶ - ۱۶۰.

۲۰ رجوع کنید به: سپهری، سهراب (۱۳۸۲)، اطاق آبی، ویراسته پرویز سیار، انتشارات سروش، صص ۷۳ - ۴۸.

۲۱ مجموعه تصاویر ۲۱ تا ۲۵ که نمونه های از نقوش دستبافت های ایرانی را نشان می دهد؛ نحوه برساخته شدن آنها نشان از حساسیت بصری و دانش تجسمی سازندگانشان دارد. تاثیرپذیری آثار سقاخانه ای بخصوص مجسمه های تناولی از شگردها و تمہیدات زیبایی شناختی لاحظ شده در این هنرمنایی ها بخوبی آشکار می باشد. حقی در بسیاری موارد ساختمان مجسمه های وی آشکارا متاثر از سازواره این آرایه ها است.

.Disinterestedness ۲۲

.Art as device ۲۳

.Deformation of reality ۲۴

- .Making strange ۲۵
- .Form ۲۶
- .Defamiliarization ۲۷
- .Alienation effect ۲۸
- .Disinterestednes ۲۹

۳۰ در تصاویر اخیر آنچنان که دیده می شود، تاثیر عمیق جنبش سفاخانه و نگرش ایشان در هنرمندان پس از خود انکار ناپذیر است. آنچنان که از این نمونه‌ها بر می آید، از هنرمندان دهه‌های بعد از شکل‌گیری سفاخانه تا امروزه، این تأثیر در گونه‌های هنری متفاوت بروز کرده و همچنان ساری و جاری است.

فهرست منابع:

- آغداشلو، آیدین (۱۳۷۲)، باقی همه حرف است، مجله هنر معاصر، شماره ۵، ص ۴۷.
- احمدی، بابک (۱۳۸۵)، آفرینش و آزادی، جستارهای هرمنوتیک و زیبائی شناسی، نشر مرکز، تهران.
- احمدی، بابک (۱۳۸۰)، حقیقت و زیبائی، نشر مرکز، تهران.
- افلاکی، علی (۱۳۸۲)، مکتب سفاخانه و تاثیر آن در نقاشی معاصر ایران، دوماهنامه هنر و مردم، سال اول، شماره اول خرداد و تیر، ص ۸.
- بهنام، جمشید و رامین جهانبکلو (۱۳۸۳)، تند و تجدد (گفتگو)، نشر مرکز، تهران.
- پاکباز، روشنین و یعقوب امدادیان (۱۳۸۱)، پیشگامان هنر نوگرای ایران-تنالوی، انتشارات موزه هنرهای معاصر، تهران.
- پوب، آرتور اپهام (۱۳۵۰)، مقام هنر ایرانی (اهمیت و کیفیت هنر ایرانی)، مجله فرهنگ و زندگی (ویژه سنت و میراث)، شماره ۴ و ۵، صص ۲۵-۲۶.
- تنالوی، پرویز (۱۳۸۴)، آتلیه کبو، نشر بن گاه، تهران.
- تنالوی، پرویز (۱۳۶۸)، قالیچه‌های تصویری ایران، انتشارات سروش، تهران.
- توانی، مارک (۱۳۵۴)، زندگی بر روی می سی سی پی، ترجمه نجف دریابندری، نشر فرانکلین، تهران.
- حسینی، مهدی (۱۳۸۶)، شمس فرهنگستان، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- خراسانی، شرف الدین (۱۳۷۰)، نخستین فیلسوفان یونان، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی (نشر علمی فرهنگی)، تهران.
- دوسالانه ملی سفال معاصر ایران- سمنان، نهمین (۱۳۸۸)، انتشارات مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، تهران.
- رازی، امیر (۱۳۷۳)، آخرین سکوی ابداع، مجله هنر معاصر، شماره ۵ و ۶، ص ۱۷۲.
- رید، هربرت (۱۳۶۲)، فلسفه هنر معاصر، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات نگاه، تهران.
- سیلایف، نیکلای و دیگران (۱۳۵۲)، مسائل زیبائی شناسی و هنر، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات پویا، تهران.
- شعبانی خطیب، صفرعلی (۱۳۸۷)، فرهنگ نامه تصویری آرایه و نقش فرش های ایران، انتشارات سپهر اندیشه، قم.
- شمخانی، محمد (۱۳۸۴)، نوشت و نقدهای درباره برخی پیشگامان هنر معاصر ایران، انتشارات آگاه، تهران.
- کاتالوگ نمایشگاه (۱۳۵۶)، سفاخانه، موزه هنرهای معاصر، تهران.
- کالینسن، دایانه (۱۳۸۵)، تجربه زیبا شناختی، ترجمه فریده فرنودفر، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- کرازی، میرجلال الدین (۱۳۸۱)، زیبا شناسی سخن پارسی، بیان، نشر مرکز، تهران.
- کن بای، شیلا (۱۳۸۶)، عصر طلائی هنر ایران، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، تهران.
- گرابر، اولگ (۱۳۸۳)، مروری بر نگارگر ایرانی، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- گلدواتر، رابرت و مارکو تریوز (۱۳۸۰)، هنرمندان درباره هنر، ترجمه سیما ذوالقدری، (مقاله بیانیه هنرمندان آینده گرا؛ او برت و بو تچونی)، نشر ساقی، تهران.
- گودرزی، مرتضی (۱۳۸۰)، جستجوی هویت در نقاشی ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
- مجموعه موزه خرم آباد، مفرغ‌های لرستان و صنایع فلزی اسلامی.
- میرزاei مهر، علی اصغر (۱۳۸۶)، نقاشی های باقی متبکره، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- نیوتن، اریک (۱۳۷۷)، معنی زیبائی، ترجمه پرویز مرزبان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
- واربرتن، نایجل (۱۳۸۷)، چیستی هنر، ترجمه مهتاب کرامتی، نشر نی، تهران.
- هایدگر، مارتین (۱۳۸۲)، سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، انتشارات هرمس، تهران.
- هراجی، هادی (۱۳۸۶)، درهای ایرانی (مجموعه عکس)، انتشارات چاپ و نشر نظر، تهران.
- هیریسون، چارلز و پل وود (۱۳۸۰)، هنر و اندیشه های اهل هنر، ترجمه فرزان سجودی، انتشارات فرهنگ کاوش، تهران.
- هیریسون، چارلز و پل وود (۱۳۷۹)، هنر و اندیشه های اهل هنر، ترجمه مینا نوائی، انتشارات فرهنگ کاوش، تهران.

Housego, jenny (1978), tribal rugs, scorpion publication limited, London.

<http://www.qoqnoos.com>

<http://www.zenderoudi.com>