

Analyzing the Emergence of Conceptual Art in Iran with an Emphasis on the First Exhibition Held*

Azadeh Amjadi^{**1} iD, Mostafa Goudarzi² iD

¹ PhD Candidate of Art Research, Department of Advanced Studies of Art, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

² Professor, Department of Advanced Studies of Art, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Received: 27 Aug 2023; Received in revised form: 7 Oct 2023; Accepted: 6 Nov 2023)

Conceptual Art or Conceptualism began by prioritizing the idea behind the work, rejecting modernist aesthetics and challenging the definition of art then gradually took into account the criticism of social and political issues in the world. Conceptual Art emerged in the second half of the 1960s in the United Kingdom and the United States. Shortly after the emergence of Conceptual Art in the world, Iranian artists, with different perspectives and goals, also took steps to approach this movement. The purpose of this article is to analyze and examine the efforts of Iranian artists from the first sparks to present state of Conceptual Art in contemporary Iranian art. This research is organized by qualitative and descriptive-analytical method and aimed at answering the following questions: Based on the characteristics of Conceptual Art in the world, which exhibitions can be considered as the origin of the emergence and stabilization of this movement in Iran? And what are the unique characteristics of Conceptual Art in Iran? In order to answer these questions, this article first discussed the history and characteristics of Conceptual Art in the world; The characteristics of Conceptual Art include the rejection of traditional and modern views on aesthetics, emphasis on the priority of the idea over the technique, the use of new media, critical thinking towards the definition of art as well as social, political and cultural issues, the usage of repetitive patterns and serial order and the use of verbal expressions and language in art. Then, the history of Conceptual Art in Iran is examined and four exhibitions that are among the first exhibitions that were held under the title of Conceptual Art in Iran, including Blue, Gonj and Gostreh 1 and 2 and the First Exhibition of the Iranian Conceptual Art was analyzed and investigated by inductive method. In the end, it was concluded that although in the first

three exhibitions, the artists tried to use new experiences and, in some cases, new media, but the modernist point of view dominated many aspects of their works. Also, their activities were stopped after an initial attempt and were even forgotten by the group members. While the works of the First Exhibition of the Iranian Conceptual Art were very similar to the characteristics of Conceptual Art in the world and due to the continuation of holding similar exhibitions in the following years, it has caused the emergence of an influential movement on contemporary Iranian art. The most important characteristics of Conceptual Art in Iran is that this movement did not pay much attention to the criticism of art and its definition, unlike its characteristics in the early days in United Kingdom and the United States. Rather, Conceptual Art in Iran has prioritized cultural, political and social issues, as well as individual and collective human concerns in the form of tradition, religion, memory and nostalgia.

Keywords

Conceptual Art, Azad Group, Blue Exhibition, Gonj and Gostareh Exhibition, First Exhibition of the Iranian Conceptual Art.

Citation: Amjadi, Azadeh; Goudarzi, Mostafa (2023). Analyzing the emergence of conceptual art in iran with an emphasis on the first exhibition held, *Journal of Fine Arts: Visual Arts*, 28(4), 5-19. (in Persian) DOI: <https://doi.org/10.22059/java.2023.364391.667173>

*This article is extracted from the first author's doctoral dissertation, entitled: "The role of curators in the art scene of Iran from 1960 to 2020" under the supervision of the second author at the university of Tehran.

** Corresponding Author: Tel:(+98-912) 7966818, E-mail: azadeh.amjadi@ut.ac.ir

واکاوی شکل‌گیری جریان هنر مفهومی در ایران با تأکید بر اولین نمایشگاه‌های برگزارشده*

آزاده امجدی^{۱**}، مصطفی گودرزی^۲

^۱ دانشجوی دکترای پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۲ استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵، تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵)

چکیده

جریان هنر مفهومی از نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ م. در انگلستان و آمریکا آغاز شد و اندکی پس از شکل‌گیری این جریان، هنرمندان ایرانی نیز گام‌هایی جهت نزدیک شدن به مفاهیم آن برداشتند. هدف از این مقاله، تحلیل و بررسی این تلاش‌ها از نخستین جرقه‌های تاریخی به جریانی تثبیت شده در هنر معاصر ایران است. در مقاله حاضر که در گستره پژوهش‌های کیفی و توصیفی-تحلیلی قرار می‌گیرد و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای است. این سوالات مطرح شده است: بر مبنای ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان کدام نمایشگاه شاخص برگزارشده را می‌توان خاستگاه شکل‌گیری و تثبیت این جریان در ایران دانست؟ جریان هنر مفهومی در ایران چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؟ بر همین اساس، پیشینه هنر مفهومی در ایران با تأکید بر اولین نمایشگاه‌های برگزارشده، مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که با وجود تلاش‌های اولیه از دهه ۱۳۴۰ ه.ش، برگزاری «نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران» در سال ۱۳۸۰ ه.ش موجب شکل‌گیری جریان تثبیت شده هنر مفهومی در ایران شده است. مهم‌ترین ویژگی هنر مفهومی در ایران نیز برخلاف روند جهانی آن به چالش کشیدن تعریف هنر نبوده، بلکه به مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بهویژه دغدغه‌های فردی و جمعی انسان معاصر در قالب سنت، مذهب و گذشته توجه داشته است.

واژه‌های کلیدی

هنر مفهومی، گروه آزاد، نمایشگاه آبی، نمایشگاه گنج و گستره، نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران.

استناد: امجدی، آزاده؛ گودرزی، مصطفی (۱۴۰۲)، واکاوی شکل‌گیری جریان هنر مفهومی در ایران با تأکید بر اولین نمایشگاه‌های برگزارشده، نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، ۱۹-۵ (۴۲۸)، DOI: <https://doi.org/10.22059/jfava.2023.364391.667173>.

* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول، با عنوان «نقش کیوریتوری در صحنه هنر معاصر ایران در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی» می‌باشد که با راهنمایی نگارنده دوم در دانشگاه تهران ارائه شده است.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۷۹۶۸۱۸، E-mail: azadeh.amjadi@ut.ac.ir

مقدمه

چنانکه از عنوان نمایشگاه نیز مشخص است، این نمایشگاه را «اولین گام جدی و رسمی جهت نمایش آثار هنر مفهومی در ایران» معرفی می‌کند. در پی این اختلاف آراء، هدف از مقاله حاضر ریشه‌یابی جریان هنر مفهومی در ایران و تحلیل و بررسی آثار ارائه شده در اولین نمایشگاه‌های شاخص ادعای شده از سوی صاحب‌نظران، بر مبنای ویژگی‌های این جریان در جهان است. این مقاله تلاش دارد به این سؤالات پاسخ دهد که بر مبنای ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان کدام نمایشگاه شاخص را می‌توان خاستگاه شکل‌گیری و سپس تثبیت هنر مفهومی به عنوان یک جریان پیوسته در ایران دانست؟ و می‌تنی بر تحلیل آثار این نمایشگاه‌ها جریان هنر مفهومی در ایران چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؟ به منظور پاسخ‌گویی به این سؤالات ابتدا به تشریح و تبیین تاریخچه و ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان پرداخته، سپس پیشینه شکل‌گیری هنر مفهومی در ایران، با تمرکز بر آثار و نمایشگاه‌هایی که به کلیه جریان‌های معاصر از جمله جریان هنر پاپ، مینیمالیستی، مفهومی و رسانه‌های جدید پرداخته‌اند موردنبررسی قرار خواهد گرفت. در پایان آثار ارائه شده در نمایشگاه‌های شاخصی که از نقطه نظر مفهومی بودن آثارشان مورد اختلاف نظر منتقادان هستند (نمایشگاه آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران) بر مبنای شاخص‌ها ویژگی‌های آثار هنر مفهومی در جهان تحلیل و بررسی خواهد شد.

هنر مفهومی جریانی است مبتنی بر ابزارهای منتج از فلسفه زبان و پس از ختارگرایی که از نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ م.، توسط هنرمندان آمریکایی و انگلیسی شکل گرفت (پارمازنی، ۱۳۸۸، ۱۵۹)، هنرمندان مفهومی ادعا می‌کردند که «هنر بودن هنر» بیشتر در ایده هنرمند جای گرفته تا در اثر نهایی. این هنرمندان ایده یا مفهوم را مؤلفه تعیین کننده اثر هنری می‌انگاشتند و برخی از آنها ابزه هنری را یکسره حذف کردند (کلاینر، ۱۳۹۴، ۵۴۹). هنر مفهومی محصول شبکه‌ای از ایده‌های انتقادی بود که اغلب در ستیز با مدرنسیم فرم‌گرا مطرح شده بودند. اشکال اولیه هنر مفهومی عموماً بر محور زبان و با ساختارشکنی در شیء هنری تولد یافت و موضوع آن در ابتدا مسائل درونی هنر همانند رسانه، ساختار و زیبایی‌شناسی با نوعی نگاه انتقادی به تاریخ هنر بود. اما از دهه ۱۹۷۰ م رویکردهای جدیدی به ظهر رسیدند که با حفظ هویت اولیه این هنر، پهنه وسیع‌تری از مضماین اجتماعی و سیاسی را موردنوجه قرار دادند (سمیع آذر، ۱۳۹۶، ۱۰-۱۲). در رابطه با خاستگاه شکل‌گیری هنر مفهومی در ایران و اولین نمایشگاه‌هایی که تحت این عنوان برگزار شده‌اند اختلاف‌نظرهایی چند وجود دارد. در حالی‌که، برخی صاحب‌نظران از جمله رویین پاکباز نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های گروه آزاد در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ه.ش را «بازتابی از جنبش هنر مفهومی در ایران» دانسته‌اند (پاکباز، ۱۳۹۴، ج. ۲، ۱۲۰۶)، برخی دیگر از منتقدین از جمله هیئت برگزارکننده «نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران» در سال ۱۳۸۰ ه.ش،

می‌شود. هرچند هیچ‌یک از این منابع به تحلیل و بررسی آثار هنری و نمایشگاه‌های هنر مفهومی در ایران پرداخته‌اند، در ادامه به برخی منابع که به جریان هنر مفهومی در ایران اشاره کرده‌اند پرداخته خواهد شد؛ مقاله «واکاوی اجتماعی جریان هنر مفهومی در ایران» نوشته محمد‌کاظم حسنوند (۱۴۰۱) در شماره ۱۳ نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی، به ضرورت‌های تحریب هنر مفهومی در ایران پرداخته است و به این نتیجه می‌رسد که پرداختن به هنر مفهومی در ایران از این جهت که هنر مدرن در کشور ما سیر تاریخی خود را طی نکرده و نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های فرهنگی، بومی و اقتصادی، ضروری نمی‌باشد. در این مقاله هیچ‌یک از آثار هنری و نمایشگاه‌های هنر مفهومی در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله «پژوهشی درباره رابطه زبان و هنر در هنر مفهومی ایران ۱۳۴۴» (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ ه.ش) نوشته سعید حقیر و سینا علیزاده (۱۴۰۰)، شماره ۱۰۱ نشریه باغ نظر، تلاش شده است با خوانش ارتباط هنر و زبان در هنر مفهومی به بررسی نقاط قوت و ضعف فرایند درک، جذب و کنش هنر مفهومی در ایران پرداخته شود. در این مقاله حدود ۶ اثر مفهومی که بین سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۱ ه.ش با تکیه بر زبان در ایران شکل گرفته‌اند بررسی شده است. در نهایت تفاوت‌های هنر مفهومی در ایران و غرب، عوامل ارتباط ضعیف میان زبان و هنر در هنر مفهومی ایران عنوان می‌شود، درحالی‌که نقطه قوت این جریان از نظر نویسندهان دغدغه‌مندی آن است. مقاله «کارکردهای هنر مفهومی در مفاهیم هنر مقاومت، مطالعه موردي: باغ‌موزه دفاع مقدس» نوشته فریماه فاطمی و فاطمه مرسلی توحیدی (۱۳۹۴)، شماره هفتم دوفصلنامه دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به بررسی آثار

روش پژوهش
 مقاله حاضر از نظر روش و ماهیت در گستره پژوهش‌های کیفی و توصیفی-تحلیلی قرار می‌گیرد. در این مقاله، ابتدا به تاریخچه و ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان پرداخته شده و شاخص‌های این جریان مورد واکاوی قرار می‌گیرد. سپس با رجوع به اسناد و مدارکی چون کتاب‌ها، مقالات، کاتالوگ نمایشگاه‌ها، مصاحبه‌ها، روزنامه‌ها، مجلات و نشریات، تاریخچه هنر مفهومی در ایران با تمرکز بر مهم‌ترین نمایشگاه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، مبتنی بر روش استقرایی، آثار ارائه شده در هر یک از این نمایشگاه‌ها معرفی و بر اساس ویژگی‌های آثار هنر مفهومی در جهان تجزیه و تحلیل می‌شوند. این تحلیل به پاسخ‌گویی به سوال اصلی مقاله مبنی بر اینکه کدام‌یک از نمایشگاه‌های شاخص به ویژگی‌های جریان هنر مفهومی در جهان نزدیک‌تر است و توانسته در شکل‌گیری و تثبیت این جریان در ایران نقش پررنگ‌تری ایفا کند، منجر می‌شود. تحلیل این آثار، شاخص‌های ویژه هنر مفهومی در فرهنگ ایرانی را نیز در پاسخ به سوال دوم مقاله واکاوی خواهد کرد. قلمرو زمانی پژوهش، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ ه.ش و قلمرو مکانی آن شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل چهار نمایشگاه شاخص برگزار شده در شهر تهران (نمایشگاه آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران) است.

پیشینه پژوهش

مجموعه منابعی که به موضوع شکل‌گیری هنر مفهومی در ایران پیردازند، حجم ناچیزی از پژوهش‌های تاریخ هنر ایران را شامل

هستند و از آنجاکه مفاهیم زبان هستند، هنر مفهوم هنری است که ماده اصلی آن زبان است» (وود، ۱۳۸۳، ۱۱-۱۲). اما عنوان «هنر مفهومی» برای نخستین بار در سال ۱۹۶۷ م. توسط سل لویت در مقاله «پاراگراف‌هایی درباره هنر مفهومی» و سپس «جملاتی در باب هنر مفهومی» به کار گرفته شد. او در این مقاله اشاره می‌کند که در هنر مفهومی ایده یا مفهوم مهم‌ترین جنبه کار است و معتقد بود هنر مفهومی الزاماً منطقی نیست، همچنین نیازی به ایده‌های پیچیده نیست و اکثر ایده‌های موفق به طرز مضمونی ساده هستند (Lewitt, 1967, 166). لوسی لیپارد، نیز در یادداشت خود با عنوان «شش سال: غیرمادی کردن شیء هنری» آثار غیر تجسمی سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۲ م. را با عنوان «هنر مفهومی» معرفی کرد (Lippard, 1973).

هنر مفهومی، از تقاطع سه وجه یک هرم پدیدار شد: ایده، زبان و نفی شیء هنری. هریک از این سه وجه، درواقع یک رهیافت انتقادی در برابر ساختار هنر مدرن بود: ایده، برگرفته از اندیشه و تفکر، جایگزینی برای احساس و شهود در قلب جریان غایی هنر مدرنیستی یعنی اکسپرسیونیسم انتزاعی بود. زبان نیز در نوعی رویارویی با حاکمیت مقندرانه تصویر و عناصر بصری و بهمنظور ایجاد محملی جدید در بیان هنری، به قلمرو هنر مفهومی کشیده شد و هنر مفهومی را به گستره جدید مباحث نشانه‌شناسی وارد کرد. نفی شیء هنری، برای به زیرکشیدن نقاشی به عنوان شیءی همتا و چشم‌نواز مدرنیستی به میان آمد و به ظهور رسانه‌های جدید همچون عکس، ویدئو، چیدمان و اجرا منجر شد. چهار رویکرد، در دهه ۱۹۷۰ م. زمینه را برای عبور از نگاه اولیه به این هنر و ورود به اشکال متنوعی از چیدمان‌های مفهومی مهیا ساختند که عبارت‌اند از: ۱. الگوی تکرار و روش سریالی، ۲. عبارت‌های کلامی و رویکرد بینامتنی، ۳. عکس، واقعیت و نشانه‌ها، ۴. بدن، اجرا و بارشناستی خویشتن. درحالی که اشکال اولیه هنر مفهومی با طرد جلوه بصری و به چالش کشیدن تعریف هنر قد برافراشتند، تجربیات پس‌مفهومی دده ۱۹۸۰ م. به شکلی راهبردی به الگوهای سنتی تصویر و تصویرگری رسانه‌ای اقبال نشان دادند. همچنین، هنری که بخش عمده‌ای از منطق وجودی خود را از ماهیت ضدنهادی اش می‌گرفت، به نمادی از قدرت فرهنگی نهاده‌ها و مؤسسه‌های هنری جدید تبدیل شد. ایده چیدمان، پدیده دده ۱۹۸۰ م. و پس از آن بود و در دهه ۱۹۹۰ م.، توجه به مسئله اجرا و ارائه هنری بیشتر موردنویجه قرار گرفت (سمیع آذر، ۱۳۹۶، ۵۷-۷۲). به عبارتی از میانه دده ۱۹۷۰ م. امواج پرشور هنر مفهومی از چارچوب‌های درونی هنر خارج شد و پنهنه وسیعی از مضماین مختلف اجتماعی و سیاسی را در برگرفت. هنر در اثر شکل‌گیری رخدادهای متنوعی چون فمینیسم (جنبش زنان)، محیط‌زیست، هویت، جنسیت، نژاد و قوام گرایی و حضور گسترده تکنولوژی رسانه‌ای، طیف وسیعی از تعهدات و علاوه‌های جدید را در درون خود جای داد (وود، ۱۳۸۳، ۸۲-۸۹). با توجه به آنچه درباره تاریخچه، تعاریف و ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان مطرح شد، این ویژگی‌ها را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد و آثار هنر مفهومی در ایران را نیز بر همین مبنای مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ ۱. طرد دیدگاه‌های سنتی و مدرن نسبت به زیبایی‌شناسی در هنر، ۲. ارزش یافتن ایده، برگرفته از اندیشه و تفکر در آثار هنری، ۳. استفاده از رسانه‌های نوین مانند عکاسی، ویدئو، پرفورمانس (اجرا) و چیدمان و

مفهومی باغ‌موزه دفاع مقدس در ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار می‌پردازد و هنر مفهومی را زمینه‌ای مناسب برای عرضه تأثیرگذار این مفاهیم می‌داند. مرتضی احمدوند (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی/رشد خود با عنوان «بررسی جایگاه هنر مفهومی در هنر معاصر ایران» به طور اجمالی به بررسی هنر مفهومی و جایگاه آن در تاریخ هنر معاصر ایران می‌پردازد. در این پژوهش نمایشگاه‌های هنر مفهومی در سال‌های دهه ۱۳۸۰ (شش) م.، موردمربرسی اجمالی قرار گرفته است. مهسا فرهادی کیا (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی/رشد خود با عنوان «بررسی تطبیقی جریان هنر مفهومی غرب و ایران» به بررسی علل و زمینه‌های شکل‌گیری کانسپچوال آرت در غرب و نیز مطالعه ویژگی‌های آن پرداخته، سپس برخی از آثار هنر مفهومی در ایران و ویژگی‌های این هنر بررسی می‌شود. اکثر کتاب‌های فارسی و لاتین در موضوع هنر مفهومی در رابطه با تاریخ این جریان در غرب است که به هنرمندان و ویژگی‌های آثارشان می‌پردازند؛ از جمله آنها می‌توان به تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهومی (۱۳۹۶) نوشتۀ علیرضا سمیع آذر؛ مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، هنر مفهومی (۱۳۸۳) نوشتۀ پال وود؛ نشر هنر ایران و هنر مفهومی (۱۳۹۰) نوشتۀ دانیل مارزوونا؛ انتشارات کتاب آبان اشاره می‌کند. در کتاب نیز در بخشی کوتاه از کتاب کنکاشی در هنر معاصر ایران (۱۳۹۶) به تعدادی از آثار مفهومی هنرمندان معاصر ایران اشاره می‌کند. در کتاب با عنینک جوزف کسوت؛ نگاهی به آغاز هنر مفهومی در ایران (۱۴۰۰) به کوشش علیرضا ارواحی، نشر بن‌گاه، نیز نویسنده هرچند تلاش دارد سرآغاز هنر مفهومی در ایران را بررسی کند اما بخش‌های زیادی از کتاب را به دیدگاه‌های جوزف کسوت و مقالاتی در باب هنر مفهومی اختصاص داده است و در نهایت چند اثر از دو هنرمند ایرانی، مارکو گریگوریان و مرتضی ممیز، را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. کتاب در جست‌وجوی آزادی؛ درباره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان (۱۴۰۰)، نوشتۀ آرمان خلعتبری، مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر نگاهی تاریخی به فعالیت‌ها و نمایشگاه‌های گروه آزاد دارد و به معنی هنرمندان این گروه، آثار نمایش داده شده در نمایشگاه‌ها و نقد هایی که به آنها شده است، می‌پردازد. این کتاب از نگاه تاریخی منبعی ارزشمند در رابطه با فعالیت‌های گروه آزاد است، اما چندان به تحلیل آثار بوده و حیث شاخص‌های هنر مفهومی نمی‌پردازد.

مبانی نظری پژوهش

جریان هنر مفهومی بر آن بود تا با طرد دیدگاه سنتی، زمینه را برای درک نوینی از هنر و فرایند آفرینش هنری فراهم سازد. تلاش‌های تاریخ‌ساز هنرمندان مفهومی، در سه محور مرتبط با یکدیگر قابل تعمق است: نخست، سقوط اقتدار زیبایی‌شناسی مدرنیستی؛ دوم، ظهور اشکال نوین بیان هنری؛ و سوم، اولویت‌های جدید در نقد هنری. در حالی که هنر مدرنیستی ارزش و اعتبار خود را به طور مستقل احراز می‌کرد، هنر مفهومی با طرح مسائلی چون پس‌زمینه، هویت و ارائه، بر آن بود تا اعتبار اثر هنری را به خارج آن موكول کند (سمیع آذر، ۱۳۹۶، ۱۰-۲۰). عبارت «هنر مفهوم» برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ م. توسط هنری فلینت، نویسنده و نوازنده، برای تشریح فعالیت‌های گروه «فلاکسوس» در نیویورک به کار گرفته شد. او درین باره چنین نوشت: «هنر مفهوم هنری است که مواد مصرفی آن، پیش از هر چیز مفاهیم

برای ارتباط برقرار کردن با جریان‌های معاصر هنری منجر به شکل‌گیری «گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان» شد. در آبان ماه سال ۱۳۵۳ ه.ش، مارکو گریگوریان، غلامحسین نامی، مرتضی ممیز (متولد ۱۳۱۵ ه.ش)، فرامرز پیلارام، سیراک ملکونیان (متولد ۱۳۰۹ ه.ش)، مسعود عربشاهی (متولد ۱۳۹۱ ه.ش) و میر عبدالرضا درباییگی (متولد ۱۳۹۶ ه.ش) یک گروه هنری با عنوان «گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان» با هدف دست یافتن به تجربه‌هایی جدید و فراتر از نقاشی تشکیل دادند. این گروه چهار نمایشگاه در تهران برگزار کرد و در سه رویداد نمایشگاهی در تهران، بازل سوئیس و واشنگتن آمریکا حضور داشت. اما سه نمایشگاه اصلی که هویت گروه با آنها شکل می‌گیرد، نمایشگاه‌های آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ است که مواضع گروه را بهتر و منسجم‌تر نشان می‌دهند. پس از گنج و گستره ۲، گروه در دو نمایشگاه خارجی بازل سوئیس (متولد ۱۳۵۵ ه.ش) و نمایشگاه بین‌المللی واشنگتن (واش آرت) (متولد ۱۳۵۶ ه.ش) نیز شرک داشت. اعضای گروه در این نمایشگاه‌ها به ارائه آثار قبلی پرداختند و اثر جدیدی خلق نکرده بودند. فعالیت گروه آزاد سه سال بیشتر دوام نیاورد و اعضای گروه در ۱۳۵۶ ه.ش از هم جدا شدند و پس از جدا شدن نیز تجاری را که در گروه آغاز کرده بودند، دیگر ادامه ندادند.

پس از انقلاب اسلامی (متولد ۱۳۵۷ ه.ش) و در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹ ه.ش)، فضای غالب هنر ایران به هنر متعدد به انقلاب و جنگ اختصاص یافته بود. اما پس از پایان جنگ و از اوایل دهه ۱۳۷۰ ه.ش رویدادهایی در ارتباط با جریان‌های هنری معاصر در ایران شکل گرفتند. در سال ۱۳۷۱ ه.ش تعدادی از هنرمندان تحت عنوان «گروه آزاد هنر معاصر»، اولین کار مفهومی خود را در اثری مشترک با عنوان «خانه تخریبی اول» در خیابان پاسداران تهران ارائه کردند. در این نمایشگاه ساسان نصیری، فرید جهانگیر، مصطفی دشتی و شاهرخ غیاثی، نقاشی‌های دیواری، آثار حجمی و چیدمان‌هایی را که در طول دو ماه ساخته بودند، به مدت دو هفته در خانه‌ای که به‌زودی تخریب می‌شد به نمایش گذاشتند. در سال ۱۳۷۷ ه.ش، نیز آثاری در «خانه تخریبی دوم» با شرکت ساسان نصیری، فرید جهانگیر، بیتا فیاضی، خسرو حسن زاده، عطا هاشمی‌نژاد و چند تن دیگر در خیابان ویلا به معرض نمایش درآمد (امیرابراهیمی، ۱۳۸۸، ۴۲۶-۴۲۴). در سال ۱۳۷۸ ه.ش در نمایشگاه «کودکان آبی، آسمان سیاه»، صادق تیرافکن، مازیار بهاری، بیتا فیاضی و خسرو حسن زاده به معرض آلدگی هواهی تهران پرداختند (حقیر و علیزاده، ۱۴۰۰، ۱۲۱). به‌این ترتیب، تا اواخر دهه ۱۳۷۰ ه.ش به تدریج به تعداد هنرمندانی که به تجربه‌هایی در زمینه هنر معاصر و آثار چیدمان و بودجه‌آرت دست زند افروزده شد، اما ازان‌جاكه این فعالیتها در حد تجربه‌هایی اولیه و رویدادهایی با مخاطب محدود باقی ماند و ابعاد گسترشده‌ای پیدا نکرد، هیچ‌گاه به عنوان نمایشگاه‌های شاخص و جریان‌ساز شناخته نشدند. اما نمایشگاه شاخصی که به‌طور منسجم به نمایش آثار هنر مفهومی پرداخت، «نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران» بود که از ۲ مرداد ماه تا ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۸۰ ه.ش در موزه هنرهای معاصر تهران با مدیریت علیرضا سمیع آذر (متولد ۱۳۴۰ ه.ش) برگزار شد. دبیر این نمایشگاه عبدالمجید حسینی‌راد (متولد ۱۳۳۸ ه.ش) بود و هیئتی نیز جهت مشاوره و بررسی آثار با حضور دبیر و دو متخصص دیگر، احمد نادعلیان (متولد ۱۳۴۲ ه.ش) و اصغر

طرد رسانه‌های کلاسیک نقاشی و مجسمه‌سازی بهویژه در دهه ابتدایی این جریان، ۴. اندیشه انتقادی نسبت به تعریف هنر، زیبایی‌شناسی مدرنیستی، نهادهای قدرت در هنر و نیز مسائل اجتماعی، سیاسی، محیط‌زیستی، نابرابری‌های نژادی، جنسیتی و قومیتی، ۵. استفاده از الگوی تکرار و شالوده‌های سریالی در آثار (در برخی آثار)، ۶. کاربرد عبارات کلامی، زبان و نشانه‌ها (در برخی آثار).

پیشینه هنر مفهومی در ایران

هرچند از نوستگرایی، بهویژه جریان سقاخانه، می‌توان به عنوان جریان غالب هنر ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ه.ش نام برد، مواردی از تأثیر جریان‌های معاصر غربی نظری مینیمالیسم، هنر مفهومی و پاپ نیز در آثار برخی از هنرمندان این دوران به جشم می‌خورد. مارکو گریگوریان (متولد ۱۳۸۶-۱۳۰۴ ه.ش)، از جمله هنرمندانی است که از اوایل دهه ۱۳۴۰ ه.ش با التفات به رویدادهای معاصر هنر و با به کارگرفتن موادی ابداعی و ارگانیک همچون کاه، یونجه، گل، خاک و ماسه در کارش به شکلی از نقاشی سه‌بعدی دست یافت که به مجموعه کارهای زمینی او معروف است. وی در عین حال به سراغ اشیائی برآمده از فرهنگ عامه ایرانی از جمله پسته، نان تافتون و سینی آبگوشت رفت تا شکلی منحصر به‌فرد از شیوه پاپ را به نمایش بگذارد (سمیع آذر، ۱۳۹۵). پرویز تناولی (متولد ۱۳۱۶ ه.ش) نیز از اوایل دهه ۱۳۴۰ ه.ش با استفاده از وسایل روزمره‌ای چون ظروف مسی و پلاستیکی مانند قفل، شیر آب و افتباه آثاری با اشیا حاضر و آماده خلق کرد که در نمایشگاه انفرادی او در گالری بورگز در سال ۱۳۴۴ ه.ش به نمایش درآمد (خلعتبری، ۱۴۰۰، ۱۱۰). کامران دبیا (متولد ۱۳۱۵ ه.ش)، معمار و هنرمند ایرانی، در سال ۱۳۴۵ ه.ش در نمایشگاهی گروهی در گالری بورگز اثری با عنوان بلبل بی‌آبرو ارائه داد که بر طرح بلبل سیزرنگی که پرویز تناولی روی زمینه شطرنجی نقاشی کرده بود، رنگ سفید گذاشت و طرح بلبل را به طرحی سایه‌نما از زن و مردی تبدیل کرده بود. این اثر پیش از هر چیز یادآور اثر دکونینگ پاک شده از رابرت راشنبرگ، هنرمند جریان نئودادا بود (اما می، ۱۳۹۵). نمایشگاه دیگری از کامران دبیا که با اثری به نام آب باز زبردست معروف است، در سال ۱۳۴۶ ه.ش در گالری سیحون برگزار شد. فیگور آب باز طرح اندام غراله علیزاده (۱۳۷۵-۱۳۲۷ ه.ش)، شاعر ایرانی، بود. در کنار بوم‌های نقاشی، چیدمانی از کارهای سه‌بعدی و وسایل لوله‌کشی و شیر آب، همراه با پخش صدای یک زن و مرد (پرویز تناولی و غزاله علیزاده) قرار داده شده بود که جملاتی را بیان می‌کردند. دبیا از فرامرز پیلارام (متولد ۱۳۶۲-۱۳۱۵ ه.ش) نیز خواسته بود که جملاتی را روی تابلوها خطاطی کند (دانشور، ۱۳۹۳، ۸۲). کوروش شیشه گران (متولد ۱۳۴۴ ه.ش) در سال ۱۳۵۲ ه.ش در گالری مس، آثارش را به طور رایگان در میان بازدیدکنندگان تقسیم کرد. سپس به چاپ پوستر و بازتولید آثار هنرمندان مشهور به روش سیلک اسکرین روی آورد و در سال ۱۳۵۵ ه.ش این آثار را در چهار گالری مختلف به‌طور همزمان به نمایش گذاشت. او با تکثیر اثر هنری و مکان ارائه اثر، اصالت اثر هنری و اصالت گالری هنری را هم‌زمان زیر سؤال برد. وی در همان سال با ارائه مجموعه «هنر+هنر» و اثری به نام خیابان شاهرضا هنر است که در قالب پوستر به تعداد زیاد تکثیر شده بود، خیابان را به محل ارائه اثر تبدیل کرد و از گالری عبور کرد (دل زنده، ۱۳۹۵، ۴۰۵-۴۰۳). این تلاش‌های اولیه هنرمندان ایرانی

(کاتالوگ نمایشگاه آبی، ۱۳۵۴). هدف اصلی گروه آزاد همان‌طور که در بیانیه‌های آنها مطرح شده است به نمایش گذاشتند تجربیاتی تازه در ارائه آثارشان بود. چنانکه در حدول (۱)، مشاهده می‌شود، در آثار نمایش داده شده توسط ۱۱ هنرمند در نمایشگاه آبی که در سال ۱۳۵۴ ه.ش. (۱۹۷۵ م.) در گالری تخت جمشید برگزار شد به جز آثار مارکو گریگوریان، مرتضی ممیز و تا حدی غلامحسین نامی تجربه جدیدی در آثار هنرمندان قابل مشاهده نیست. تابلوهای نقاشی فرامرز پیلام رام (تصویر ۱)، محمد احصایی، عبدالرضا دریابیگی، مسعود عربشاهی، بهمن بروجنی و سیراک ملکوبیان در امتداد آثار گذشتہ‌شان با نگاهی فرمالیستی و متأثر از جنبش‌های مدرن شکل گرفته بود. ازان‌جاکه دغدغه هنرمند حتی در مواردی که از حروف و زبان استفاده کرده است (نقاشی-خط‌ها) عناصر زیبایی‌شناختی و نه مفهومی است، مسلمًا نمی‌توان این آثار را در زمرة نقاشی‌های معاصر یا پُست‌مدرن نیز قرار داد. کارهای سرامیکی آبی‌رنگ چنگیز شهوق نیز در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند. جالب اینجاست که عنوان نمایشگاه نیز «آبی» انتخاب شده که خود نشان‌دهنده دغدغه فرمالیستی هنرمندان این گروه است. منیر فرمانفرمائیان نیز با تعدادی از آئینه‌کاری‌های هندسی اش در این نمایشگاه حضور داشت. او نیز همچون سایر هنرمندان مدرنیست به دنبال ایجاد ساختارهای بنیادین و منظم هندسی در آثارش بود که الهم‌بخش جریان مینیمالیسم در هنر معاصر شدند. هر چند نقاشی‌های سفید سه‌بعدی غلامحسین نامی، به دغدغه‌های فرمالیستی هنرمند در رابطه با شکل، رنگ، سطح و ترکیب‌بندی می‌پردازد، با این حال با بیرون‌زدگی‌هایی از تابلو تلاش داردند سطح تخت رسانه دو بعدی نقاشی را به چالش کشیده در مرز بین نقاشی و مجسمه‌سازی قرار بگیرند. این نوع نگاه در اوایل دهه ۱۹۶۰ م. در آثار هنرمندان آوانگارדי چون پیرو مانزونی، لوچیو فوتانا و رابرت راشنبرگ پیدا شد، آنها با ایجاد چروک، برش یا سوراخ بر روی بوم تلاش داشتند تا تابلوی نقاشی را به یک شیء فیزیکی عینی و مینیمالیستی تبدیل کنند. تنها دو هنرمند در این نمایشگاه رسانه‌های کلاسیک نقاشی و مجسمه‌سازی را به کنار زدند و فارغ از دغدغه‌های فرمالیستی و زیبایی‌شناختی آثارشان را در قالب رسانه‌های نوین به نمایش گذاشتند. مارکو گریگوریان با قرار دادن یک الک و مدفوعی مصنوعی روی آن که ایده آن برگرفته از یک اصطلاح عامیانه فارسی با طنز و شیطنتی نهفته در ذهن هنرمند است در کنار تابلویی از فیگور مرد گرفتار که روی آن الکی نصب شده چیدمانی از اشیاء حاضر-آمده را به نمایش گذاشت. مرتضی ممیز، کولاژ‌هایی از گل‌ها، چاقوها و اشیائی دیگر را بر روی قاب‌هایی در پس پرده به نمایش گذاشته بود و لازم بود مخاطب پرده را کنار زده و به تماسای آثار می‌پرداخت (تصویر ۲). او در چیدمانی دیگر نیز نوارهای بلند کاغذ توالت را از سقف تا کف گالری آویزان کرده بود. استفاده از مدفوع و کاغذ توالت در این نمایشگاه در امتداد آثاری مانند چشمۀ مارسل دوشان و مدفوع هنرمند اثر پیرو مانزولی واکنش‌های شدیدی را از سوی مقامات برانگیخت.

کفشه‌چیان مقدم (۱۳۴۲-۱۴۰۰ ه.ش.)، انتخاب شده بود. روند کار نمایشگاه به این گونه بود که در دی‌ماه سال ۱۳۷۹ ه.ش فراخوانی برای نمایشگاه تنظیم و ارائه شد که طبق آن هنرمندان می‌توانستند اطلاعات آثارشان را به هیأت بررسی و مشاوره نمایشگاه ارائه کنند. هیئت مذکور پس از بررسی طرح‌ها، سرانجام ۴۷ طرح از ۸۰ هنرمند را جهت ارائه در نمایشگاه برگزید (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۱، ۳). این نمایشگاه تلاش داشت گامی فراتر از شیوه‌های سنتی نمایشگاه‌های گذشته بردارد و برگزاری آن در نهادی چون موزه هنرهای معاصر نوعی سنت‌شکنی تلقی می‌شد. پس از این نمایشگاه، تعداد نمایشگاه‌های مرتبط با هنر مفهومی و معاصر در موزه و گالری‌های خصوصی افزایش چشمگیری داشت که از جمله می‌توان به دونمایشگاه «هنر جدید» در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ ه.ش و نمایشگاه باغ ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید در سال ۱۳۸۳ ه.ش اشاره کرد.

تحلیل و بررسی آثار نمایشگاه‌های آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران و بررسی تطبیقی

آنها بر مبنای ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان آنچه اشاره شد مروی اجمالی بر فعالیت‌های هنرمندان ایرانی در جهت دستیابی به تجربه‌هایی معاصر در هنر ایران بود که قراردادن آنها در دسته آثار جریان هنر مفهومی نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر ادعای هنرمندان یا برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها صورت گیرد و نیازمند تحلیل و بررسی تک‌تک آثار و نمایشگاه‌ها می‌باشد. مهم‌ترین اختلاف‌نظری که بر سر شکل‌گیری و تثبیت هنر مفهومی در ایران وجود دارد، یکی مرتبط با فعالیت‌های گروه آزاد در دهه ۱۳۵۰ ه.ش در سه نمایشگاه آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ است که برخی صاحب‌نظران از جمله رویین پاکباز در دایره المعارف هنر خود، فعالیت‌های گروه را بازتابی از جنبش هنر مفهومی در ایران دانسته‌اند (پاکباز، ۱۳۹۴، ۱۲۰۶، ۲، ج. ۲) و دوم «نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران» در اوایل دهه ۱۳۸۰ ه.ش که برگزارکنندگان و منتقلان از آن به عنوان اولین گام جدی و رسمی جهت نمایش آثار هنر مفهومی در ایران یاد کرده‌اند (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۱، ۳). در این بخش از مقاله تلاش شده است با بازنگری و تحلیل آثار نمایشگاه‌های شاخص گروه آزاد (آبی، گنج و گستره ۱ و ۲) و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران و قیاس آنها به ریشه‌یابی شکل‌گیری جریان هنر مفهومی در ایران پرداخته و این مسئله تبیین و تشریح شود که در کدام‌یک از این نمایشگاه‌ها هنرمندان با آگاهی از ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان به خلق آثار هنری خود پرداخته‌اند؛

نمایشگاه آبی (۱۳۵۴ ه.ش)

نمایشگاه «رنگ آبی» از ۳۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۴ ه.ش، در نگارخانه «تخت جمشید»، واقع در شماره ۳۰ خیابان تخت جمشید (طلالقانی کنونی) برگزار شد. در این نمایشگاه بناشده بود که رنگ آبی در تمام کارهایه تجربه گرفته شود. در کنار اعضای اصلی گروه، هنرمندانی چون منیر فرمانفرمائیان (۱۳۹۸-۱۳۰۱ ه.ش)، محمد احصایی (متولد ۱۳۱۸ ه.ش)، بهمن بروجنی (متولد ۱۳۲۱ ه.ش) و چنگیز شهوق (۱۳۷۵-۱۳۲۱ ه.ش) به عنوان مهمان آثار خود را به نمایش گذاشتند

جدول ۱- بررسی آثار ارائه شده در نمایشگاه آبی

نام اثر	هنرمند	رسانه	توضیحات
۱	بدون عنوان	چیدمان	الگ و مدقوقی مصنوعی روی آن یا اشاره به قرب المثل عامیانه
۲	مرد گرقتار	چیدمان	تایلوپی از طراحی دو قیچور نشسته یا الکی نصب شده بر تایلو
۳	چشم انداز همسایه	چیدمان	آینه‌ای روی تایلو و پشت پرده
۴	نیت‌های جنگی	چیدمان	اسپیلاز چاقوهایی در پشت پرده
۵	مسیح گیاهی	چیدمان	اسپیلاز گل‌های مصنوعی در پشت پرده
۶	بدون عنوان	چیدمان	نوارهای بلند کافند توالت آویزان از سقف تا کف گالری
۷	غلامحسین نامی	نفاشی سه بعدی	یارچه کشیده شده روی یوم
۸	غلامحسین نامی	نفاشی سه بعدی	یارچه کشیده شده روی یوم و لوله خرطومی
۹	کویر	نفاشی	اکریلیک روی یوم حجم یاقته
۱۰	فرامرز پیلام	نفاشی	نفاشی خط
۱۱	عبدالرضا دربایگی	نفاشی	
۱۲	مسعود عربشاهی	نفاشی	
۱۳	سیراک ملکونیان	نفاشی	
۱۴	محمد احصائی	نفاشی	
۱۵	یهمن یروجنی	نفاشی	چهارلت که یا لولا وصل شده یود
۱۶	چنگیز شهوق	حجم	سرامیک و گاشی
۱۷	منیر قرمانفرمایان	حجم	آینه‌کاری

تصویر ۱- فرامرز پیلام، پرواز، رنگ روغن روی بوم، سه لته، ۱۵۰ در ۴۵۰ سانتی‌متر، نمایشگاه آبی، نگارخانه تخت جمشید، تهران، ۱۳۵۴ ه.ش. مأخذ: (خلعتبری، ۱۴۰۰، ۱۱۴)

تصویر ۲- مرتضی ممیز، نیت‌های جنگی، نمایشگاه آبی، نگارخانه تخت جمشید، تهران، ۱۳۵۴ ه.ش. مأخذ: (خلعتبری، ۱۴۰۰، ۱۰۹)

نمایشگاه گنج و گستره (۱۳۵۴ ه.ش)

گروه آزاد، در نمایشگاه گنج و گستره اول که از ۲۷ آبان تا ۱۰ آذرماه ۱۳۵۴ ش در محل انجمن فرهنگی ایران و امریکا (گالری پوب و علا) برگزار شد، قصد داشتند به دور از کارهای نقاشی و مجسمه‌سازی گذشته با نگاهی به محیط و اجتماع به موضوع حجم پردازند. هنرمندان مهمان این نمایشگاه قباد شیوا (متولد ۱۳۱۹ ه.ش)، سیروس مالک (متولد ۱۳۱۴ ه.ش) و اصغر محمدی (۱۳۶۳-۱۳۱۷ ه.ش) بودند و سیراک ملکونیان در نمایشگاه حضور نداشت. موضوع نمایشگاه نیز به پیشنهاد مرتضی ممیز ت «جریهای از حجم (گنج) در کنار محیط و اجتماع (گستره)» انتخاب شده بود (کاتالوگ نمایشگاه گنج و گستره ۱۳۵۴). در وهله اول از تم نمایشگاه و توضیحات هنرمندان مشخص است که دغدغه گروه همچنان در حوزه زیبایی‌شناسی و فرم است. فرامرز پیلام رام مجسمه‌ای بزرگ از حروف فارسی به طول ۱۵ متر خلق

با زوایا و مثلثها و خطوط اشاره کرده بود. غلامحسین نامی نیز با دو اثر حجمی با عنوان قدمگاه (تصویر ۳) و زن نشسته بر صندلی که حجم‌هایی متأثر از بوم‌های سه‌بعدی او بودند در نمایشگاه حاضر شد و در کاتالوگ نمایشگاه به عنصر خاطره در شکل‌گیری ایده اثر قدمگاه اشاره دارد. سیروس مالک با حجمی شبیه به بندرخت که فرمی از لباس را به نمایش می‌گذاشت، در این نمایشگاه حضور یافت. او هدفش را نشان دادن رابطه انسان و لباس و دستیابی به زیبایی در فرم‌های فضایی می‌داند. اصغر محمدی مکعبی شبیه به یک مزار که سرهایی با پوشش اقام و ادوار مختلف دورتادور آن را فرا گرفته بود ارائه داد و انگیزه اصلی اش را مطالعه خلق و خوی مردم و توجه به طبیعت بیان کرد. چنانکه در جدول (۲) نیز مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد با وجود اینکه این هنرمندان قصد دارند تجربه‌هایی تاره را در آثارشان رقم بزنند اما همچنان مسئله فرم و زیبایی‌شناسی مدرنیستی برای آنها در اولویت قرار دارد. در این نمایشگاه نیز آثار مارکو و ممیز در کنار اثر قباد شیوا است که در حیطه استفاده از رسانه‌های جدید و اهمیت ایده بر فرم قابل توجه می‌باشند؛ مارکو گریگوریان، چیدمانی از یک صندلی محصور با طناب بر روی سکوی چوبی ارائه کرد (تصویر ۴) و عکسی از خودش بر روی صندلی را بر دیوار مقابل قرار داد. او ایده این اثر را متأثر از دلاکی که شب‌ها صندلی اش را با طناب می‌بسته تا از دستبرده سارقان در امان باشد نسبت داده (خلعتبری، ۱۴۰۰، ۱۵۷) و به علاقه‌اش به زندگی و سنت‌های مردمی و دلتانگی اش برای چیزهایی که طرد می‌شوند اشاره دارد. مرتضی ممیز، چیدمانی از چاقوهای آویخته از سقف را با استفاده از عنصر تکرار ارائه داده و فضایی رعب‌آور ایجاد کرده بود. وی در توضیح این اثر به ترس پنهانی که خود از چاقو دارد اشاره می‌کند و اینکه تلاش داشته این وحشت را به صورت بارانی از چاقو به نمایش بگذارد. اثر قباد شیوا مهمان دیگر نمایشگاه نیز چیدمانی از ریسه‌های لامپ بود که در انتهای به آینه‌ای می‌رسند. به گفته هنرمند این اثر اشاره به ریسه‌های چراغانی اعیاد و جشن‌هایی دارد که از کودکی در خاطره او به جای مانده است. یکی از نکات جالب توجه در گفتگوهای هنرمندان این نمایشگاه خاطره فردی و جمعی، نوستالژی، دلتنگی نسبت به سنت و گذشته‌شان به عنوان منابع الهام آثارشان است.

کرد و در مصاحبه‌ای دلیل ساخت این اثر را تمایل به برقراری ارتباط بیشتر با مردم و جامعه عنوان کرد و در این مسیر فرم را از محتوا برتر دانست (کیهان، ۱۳۵۶). عبدالرضا دریابیگی نیز، ظرفی مسی را در لابه‌لای ورق‌هایی از همین جنس قرار داده بود و در کاتالوگ نمایشگاه به تلاش برای نزدیک شدن به فرم‌های نقاشی‌هایش از طریق احجام اشاره کرده بود. مسعود عربشاهی در این نمایشگاه آثار گذشته‌اش را در قالب نقش پرجسته به نمایش گذاشت و به دغدغه‌هایش در رابطه

تصویر ۳- غلامحسین نامی، قدمگاه، نمایشگاه گنج و گستره، ۱۷۵×۷۵×۷۵ سانتی‌متر،

۱۳۵۴ ش، کلکسیون خصوصی گالری بوم.

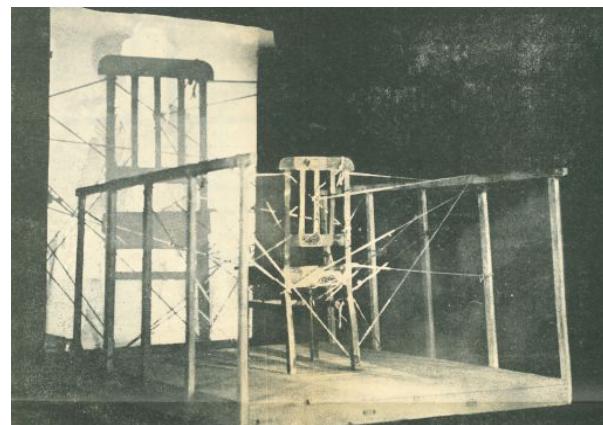
مأخذ: (کاتالوگ نمایشگاه شور سپید، گالری بوم، ۱۳۹۲)

جدول ۲- بررسی آثار ارائه شده در نمایشگاه گنج و گستره. ۱

نام اثر	هنرمند	رسانه	توضیحات
۱	فرامرز پیلارام	مجسمه	ترکیبی از حروف در بعد ۱۵ متر
۲	عبدالرضا دریابیگی	مجسمه	حجمی از ورقه‌ها و ظروف مسی
۳	مسعود عربشاهی	نقش پرجسته	
۴	صندلی اعدامی	مارکو گریگوریان	صندلی عکس
۵	چاقوهای آویخته	مرتضی ممیز	عنصر تکرار و تداوم- القای ترس
۶	غلامحسین نامی	مجسمه	متاثر از خاطرات هنرمند در استفاده از اشکال و احجام آشنا
۷	غلامحسین نامی	مجسمه	فوم سخت شده روی صندلی فلزی
۸	سیروس مالک	مجسمه	بند رخت با فرم لباس
۹	قباد شیوا	چیدمان	رسیسه‌های لامپ که در انتهای به آینه‌ای می‌رسند
۱۰	عروس کویر	اصغر محمدی	مکعب مستطیل شبیه مزار با فرم سه‌هایی با کلاه‌های مخصوص اذوار تاریخی ایران

حجمی از سیمه‌های فلزی را درون چارچوب خالی یک مکعب قرار داد و آن را برداشتی از زندگی معاصر و دورافتاده از طبیعت در داخل چارچوبی تمیز و براق دانست (مزهای نو، ۱۳۵۶، ۴-۳). مرتضی ممیز در امتداد آثار گذشته‌اش چیدمانی از ۲۵ چاقو در ۵ گلدان در ۵ ردیف ۵ تابی به نمایش گذاشت که فقط یکی از چاقوها طلایی بود. در این اثر نیز الگوی تکرار ریاضی وار و نظم سیستماتیک که یکی از ویژگی‌های هنر مفهومی است قابل مشاهده است و هنرمند در توضیح اثرش چاقو را نشانه روحیه رک و تیز بودن خود می‌داند (ممیز، ۱۳۵۵). مارکو کریگوریان نیز چیدمانی از خشت‌های خام مربعی شکل بر زمین و روی گالری به نمایش گذاشت. در اینجا الگوی تکرار منظم مشابه آثار سول لویت و چیدمان کارل آندره در تیت لندن می‌تواند کار را به جریان‌های هنر مفهومی و مینیمالیستی تزدیک کند، هرچند هنرمند در توضیح اثاث درباره این چیدمان به این نظم سیستماتیک و ریاضی وار اشاره‌ای ندارد و هدفش را قرار دادن خشت خام به عنوان شکل بر زمین و روی گالری به نمایش گذاشت.

اعلام می‌دارد (خلعتبری، ۱۴۰۰، ۲۰۶). بدین ترتیب هنرمند باز هم به عنصر نوستالژی، خاطره و گذشته از دست رفته می‌پردازد. بهزاد حاتم مهمان این نمایشگاه هانیبال الخاص، محمد صالح علا (متولد ۱۳۳۱ ه.ش) و بهزاد حاتم (متولد ۱۳۲۸ هش) بودند و گروه تلاش داشت در کاتالوگ این نمایشگاه بیانیه خود را با پاسخ‌گویی به ایراداتی که در رابطه با تقلید یا سادگی آثارشان به آنها گرفته شده بود اعلام دارند (کاتالوگ نمایشگاه گنج و گستره ۲، ۱۳۵۵، ۲). «گنج و گستره» آخرین نمایشگاهی بود که گروه آزاد در ایران برگزار کرد. همان‌طور که در جدول (۳) قابل مشاهده است، در این نمایشگاه فرامرز پیلام بومهای نقاشی اش را قالب چیدمان ارائه کرده بود. میرعبدالرضا دریابیگی، مجسمه برنجی پرچم امریکا با ستاره‌های بیرون زده از آن را در پاسخ به حمل پرچم ایران توسط فضانوردان آپولو به کره ماه و با آرزوی رسیدن به اتحادی جهانی به نمایش گذاشت. غلامحسین نامی نیز در ادامه کارهای قبلی خود مجسمه‌ای سفیدرنگ با عنوان گره که به مشکلات و معضلات موجود اشاره دارد، به نمایش گذاشت. مسعود عربشاهی، در تجربه‌ای جدید و متفاوت از آثار گذشته‌اش، چیدمانی از دو چارچوب رویه‌روی هم با تبلوهایی در میان آنها که با ناخ چله‌کشی به هم متصل شده بودند را ارائه کرد. سیراک ملکونیان

تصویر ۴- مارکو کریگوریان، اثر بدون عنوان هنرمند در نمایشگاه گنج و گستره، لجمن فرهنگی ایران و آمریکا، تهران، ۱۳۵۴ ش. مأخذ: (خلعتبری، ۱۴۰۰، ۱۵۹)

نمایشگاه گنج و گستره ۲ (۱۳۵۵ ش)

نمایشگاه «گنج و گستره ۲» از ۲۵ مهر تا ۶ آبان ماه ۱۳۵۵ ه.ش در گالری سامان، واقع در بلوار الیزابت (کشاورز کنونی) برگزار شد. هنرمندان مهمان این نمایشگاه هانیبال الخاص، محمد صالح علا (متولد ۱۳۳۱ ه.ش) و بهزاد حاتم (متولد ۱۳۲۸ هش) بودند و گروه تلاش داشت در کاتالوگ این نمایشگاه بیانیه خود را با پاسخ‌گویی به ایراداتی که در رابطه با تقلید یا سادگی آثارشان به آنها گرفته شده بود اعلام دارند (کاتالوگ نمایشگاه گنج و گستره ۲، ۱۳۵۵، ۲). «گنج و گستره ۲» آخرین نمایشگاهی بود که گروه آزاد در ایران برگزار کرد. همان‌طور که در جدول (۳) قابل مشاهده است، در این نمایشگاه فرامرز پیلام بومهای نقاشی اش را قالب چیدمان ارائه کرده بود. میرعبدالرضا دریابیگی، مجسمه برنجی پرچم امریکا با ستاره‌های بیرون زده از آن را در پاسخ به حمل پرچم ایران توسط فضانوردان آپولو به کره ماه و با آرزوی رسیدن به اتحادی جهانی به نمایش گذاشت. غلامحسین نامی نیز در ادامه کارهای قبلی خود مجسمه‌ای سفیدرنگ با عنوان گره که به مشکلات و معضلات موجود اشاره دارد، به نمایش گذاشت. مسعود عربشاهی، در تجربه‌ای جدید و متفاوت از آثار گذشته‌اش، چیدمانی از دو چارچوب رویه‌روی هم با تبلوهایی در میان آنها که با ناخ چله‌کشی به هم متصل شده بودند را ارائه کرد. سیراک ملکونیان

جدول ۳- بررسی آثار ارائه شده در نمایشگاه گنج و گستره.

نام اثر	هنرمند	رسانه	توضیحات
۱	فرامرز پیلام	چیدمان	نقاشی خط کشیده شده بر دارست
۲	عبدالرضا دریابیگی	مجسمه	مجسمه برنجی پرچم امریکا با ستاره‌های بیرون زده
۳	مسعود عربشاهی	چیدمان	قراردادن دو چارچوب رویه‌روی هم و تبلوهایی در میان آنها و اتصالشان با ناخ چله‌کشی
۴	مارکو کریگوریان	چیدمان	خشتهای خام مربعی شکل بر زمین و روی گالری
۵	سیراک ملکونیان	مجسمه	از کروم و سیمه‌های زنگ زده درون چارچوب
۶	مرتضی ممیز	چیدمان	۲۵ چاقو در ۵ گلدان در ۵ ردیف ۵ تابی / یکی ای طلایی
۷	گره	غلامحسین نامی	اشارة به هر نوع مشکل و معضل
۸	هانیبال الخاص	چیدمان و پروفورنس	آجرهایی دوغاب شده با بیلی روی آن و کلمه آخ
۹	بهزاد حاتم	چیدمان	یک اتفاق و یک فضای بیرونی با حضور بازیگری، زنده
۱۰	محمد صالح اعلا	چیدمان	۱۲ جفت پوچین سریازی با گل‌های شمعدانی درونشان
۱۱	محمد صالح اعلا	هینینگ	استندی با نوشته‌ای روی آن که مخاطب را به ایستاندن میان دو خط قرمز روی زمین دعوت می‌کرد

باین حال می‌توان این نمایشگاه را موفق ترین نمایشگاه گروه از جهت نزدیکترشدن به جریان‌های معاصر و هنر مفهومی دانست.

نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران (۱۳۸۰.ش)

نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران از ۲ مردادماه تا ۱۹ مهرماه سال ۱۳۸۰.ش در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. همان‌طور که در جدول (۴) قابل مشاهده است، از میان ۴۷ اثر معرفی شده در کاتالوگ نمایشگاه، تعداد ۳۵ اثر چیدمان، سه پرورمنس، دو ویدئو آرت و هفت مجسمه به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این نمایشگاه از جهت استفاده از رسانه‌های معاصر و به کنار زدن رسانه‌های کلاسیک به بیوژن نقاشی بسیار موفق عمل کرده است. برخی آثار نیز با استفاده از علائم یا پخش صدا تلاش دارند مخاطب را به مشارکت در نمایشگاه دعوت کنند (تصویر ۷). اولویت اصلی در انتخاب آثار توسط هیئت انتخاب این نمایشگاه ایده یا مفهوم بوده و کیفیت ظاهری و زیبایی شناختی اثر حتی در مجسمه‌های ارائه شده در نمایشگاه نیز دغدغه هنرمند نبوده است و آنچه اولویت دارد اندیشه‌ای است که هنرمند بر مبنای آن اثرش را خلق نموده است. اما نکته جالب توجه این است که برخلاف اصول اولیه هنر مفهومی، ایده هیچ‌یک از آثار به نمایش در آمده به نقد درون‌منtí هنر و به چالش کشیدن بنیان‌های هنر مدرن و زیبایی‌شناسی آن نمی‌پردازند، بلکه ایده خلق این آثار موضوعاتی خارج از حیطه هنر از جمله نقد مسائل اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، دغدغه‌های فردی و جمعی انسان معاصر و نوستalgی ای است و به آثار مفهومی اواسط دهه ۱۹۷۰ م. به بعد در جهان نزدیک‌تر است. اثربری از فریدون امیدی به موضوع آلدگی هوایی پردازد؛ سروهای به آتش کشیده شده محمود بخشی مؤخر نقدی سیاسی - اجتماعی را بیان می‌کند؛ سرخانه غلامعلی بلوج به مسئله مرگ اشاره دارد؛ ۶۱ تبر برای ۱۱ الوار از مصطفی دره‌باغی به نابودی جنگل‌ها و تخریب منابع طبیعی پرداخته بود؛ پرورمنس اصغر کفشه‌چیان مقدم به موضوع جنگ و شهادت اشاره داشت؛ اثر مجید معصومی راد در اعتراض به بروکارسی اداری بود؛ رودخانه هنوز ماهی دارد اثر احمد نادعلیان (تصویر ۸) نقدی به آلوده شدن رودخانه‌ها بود و در نهایت چاقوهای آویخته /ز سقف مرتضی ممیز که اولین بار در نمایشگاه گنج و گستره ۱ به نمایش در آمده بود، به فضای رعب و وحشت اشاره دارد. در این نمایشگاه ایده‌هایی برگرفته از مراسم آیینی و سنتی در ایران، سوگواری‌های قومی و دینی، شهادت و جنگ، خاطرات فردی و جمعی در غالب تجربه زیسته هنرمند حضوری پررنگ در آثار به نمایش درآمده دارد، از جمله آلاچیق ترکمنی آنه محمد تاتاری، اثر عاشورا از صادق تیرافکن و خسرو حسن‌زاده، مراسم سوگ چمر در اثر ناصر تیمورپور، آب، حیات از مژگان خوش صورت مظفری و زهرا اسماعیلی تبار که ۱۴۲ قالب یخی آنها اشاره به تشنجی سپاه امام حسین (ع) در روز عاشورا داشتند، علامت اثر مرتضی دره‌باغی با اشاره به مراسم عاشورا و در نهایت موضوع مهاجرت و جابجایی در اثر ندا رضوی پور و رامین دهدشتیان. استفاده از سیستم‌های مدلول و تکرار منظم یک عنصر ساده که بر نوعی انتزاع و فهم ریاضی گونه در هنر مفهومی استوار است در آثار برخی هنرمندان این نمایشگاه به چشم می‌خورد؛ از جمله در چیدمان سرخانه از غلامعلی بلوج، من گرسنه‌ام از بابک توسلی، چیدمان بشقاب‌های فریدون امیدی، علامت از مرتضی دره‌باغی، چیدمانی از الوار چوبی اثر مصطفی دره‌باغی، ستایش‌گری اثر رامین ملکوتی (تصویر ۹) و

نمایشگاه تخریب شد، اما آن رامی توان نوعی نقد هنر و اثر هنری دانست که به مفاهیم اولیه هنر مفهومی بسیار نزدیک می‌باشد. استفاده از کلمه و زبان در اثر با هدف مفهومی نه صرف زیبایی شناخته است، این را به جریان هنر مفهومی بیشتر پیوند می‌زند. همچنین الخاص ایده اثر را مطرح کرده و بر ساخت اثر توسط شاگردانش نظرات داشته است، این اعتقاد که هنرمند خالق ایده است و اثر می‌توان توسط افرادی غیر از هنرمند ساخته شود از جریان مینیمالیسم آغاز شد و بعد از آن نیز در هنر معاصر تدام یافت. در این نمایشگاه تلاش هنرمندان در فراتر رفتن از محدوده نقاشی و مجسمه و استفاده از رسانه‌های جدید برای ارائه آثارشان بیشتر به چشم می‌خورد. هرچند تلاش‌های بسیاری از آنها در محدوده فرم و حجم باقی مانده است،

تصویر ۵- بهزاد حاتم، اثر بدون عنوان در نمایشگاه گنج و گستره ۲، نگارخانه سامان، ۱۳۵۵.ه.ش. مأخذ: (خلعتبری)، ۲۳۱، ۱۴۰۰.

تصویر ۶- هانibal الخاص، طرح چابی کار بدون عنوان هنرمند در نمایشگاه گنج و گستره ۲، ۱۳۵۵.ه.ش. مأخذ: (کاتالوگ نمایشگاه گنج و گستره ۲، ۱۳۵۵).

جدول ۴- بررسی آثار ارائه شده در نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران.

نام اثر	هرمند	رسانه	توضیحات
تار عنکبوت (تار تارنگ)	شهریار احمدی (۱۳۵۸)	چیدمان	در گفتگو با اثر ماده و فکر هاراگوچی
گذر	مهری اشرفیورزیده (۱۲۵۵)	چیدمان	آینهای که مخاطب روى آن جملاتی می‌نویسد
بدون عنوان	فریدون امیدی (۱۳۴۶)	چیدمان	۲۱ بشقاب استیل پرشده با سرب مذاب، استعاره از انسان امروزی که در هوای سریع تنفس می‌کند
آتش	محمد بخشی‌موخر (۱۳۵۶)	چیدمان	سروهای آنهنی شعله ور
سردانه	غلامعلی پلوچ (۱۳۵۷)	چیدمان	سرمهای چندش آور مرگ
قایق کاغذی	مهنار پسیخانی (۱۳۴۶)	مجسمه	بازی
جمشید حقیقت‌شناس (۱۳۴۱)	جمشید حقیقت‌شناس (۱۳۴۱)		
نوستالزیا	آنه محمدتماثری (۱۳۳۶)	چیدمان بیرونی	آلچیق ترکمنی به عنوان مامن انسان
آکواریوم	زیتوس تئوززاده (۱۳۵۰)	مجسمه	چهره‌هایی در جمیه شیشه‌ای
من گرستهام	باک توسلی (۱۳۴۴)	چیدمان	مفهوم رمانی‌سیسم در دوره کلاسیک و پست‌مدرن
عاشورا	صادق تیرافقن (۱۳۴۲)	چیدمان	فضاسازی عاشورا با عناصر سنتی
بدون عنوان	خسرو حسن زاده (۱۳۴۲)	چیدمان	مراسم سوگ چمر در ایلام و لرستان
بدون عنوان	ناصر تمیم‌پور (۱۳۵۹)	چیدمان	۲۰ نیم‌رخ بدون چشم از جنس میله فلزی یاد‌آور عشق، حرکت و موسیقی
تجربه	فرخنار جلیل‌لواند (۱۳۵۱)	چیدمان	کره سیمی اویزان از سقف با شاغلی در مرکز نشانه اراده بشر
این کره زمین است و از جنس طلا است	محمددادی جواهیری ماهر (۱۳۵۸)	مجسمه	
انسان معاصر	پیام صبا (۱۳۴۵)	چیدمان	طنایی در مسیر حیاط تا گالری‌های موزه
علی بوذری (۱۳۵۷)			
بدون عنوان	حسین خلیقی (۱۳۶۱)	مجسمه	پیکره شیشه‌ای در حال التماس عشق
آب، حیات	مزگان خوش صورت مظفری (۱۳۴۷)	چیدمان بیرونی	۱۴۲ قالب بیخ با پارچه‌های رنگی مذهبی برای بیان حسن عاشورا
علمات	مرتضی در جانبی (۱۳۴۸)	چیدمان	عناصر سنتی و مذهبی عاشورا
۶۱ تبر برای ۱۱ الوار	مصطفی در میانگ (۱۳۴۵)	چیدمان بیرونی	الوار با ریتم مشخص اشاره به نایودی جنگل و تخریب منابع طبیعی
جنگ و صلح	حمدید دستگردی (۱۳۵۵)	چیدمان و صدا	مونالیزا و جیع همراه با پخش صدا
مهاجرت و جایگاهی	ندا رضوی پور (۱۳۴۷)	چیدمان و بدنو آرت	مهاجرت، سفر و تجربه عمر
رامین هدشتیان			
بدون عنوان	منصور رفعی	چیدمان و صدا	اناق تاریک و صدای تپش قلب
مسخ	نیما زاغان	چیدمان	همه چیز وهم است
انسان و زندگی (سینگ و شیشه)	مهری شمسی	چیدمان	اخترات عبارت پسری در برابر طبیعت
پرندۀ را به خاطر سپار	کوهرث صادقیان (۱۳۵۵)	چیدمان	پرندۀ‌های پشت شیشه و نرده
باران	کامبیز صبری (۱۳۴۶)	مجسمه	مکعب شفاف برای قطره‌های آینهای باران
رویای باران	مصطفی عبدالرضا (۱۳۵۶)	چیدمان	
بدون عنوان	مصطفی عبدالرضا (۱۳۵۶)	چیدمان	
بدون عنوان	شهاب‌الدین فتوحی (۱۳۵۹)	چیدمان	
بدون عنوان	بیتا فیاضی (۱۳۴۱)	چیدمان	دو سگ سرامیکی خوبیده و ایستاده بر روی خاک
فاصله عشق در انزوای تندیس‌های جاکومتی	بهنام کامرانی (۱۳۴۷)	چیدمان	ستن دو مجسمه جاکومتی با نخ قرمز به یکدیگر (اجرا این اثر به دلیل اعتراض‌ها متوقف شد).
وجه مشترک من، روایه و اورلیا	افغانستان کتابچی (۱۳۴۵)	چیدمان	
قطعه، ردیف، شماره			
بدون عنوان	اصغر کفشهجنیان مقدم (۱۳۴۲)	بیرونی و چیدمان	تابوت، ۱۶۰ پلاک رزمنده، ۱۶۰ کیسه، ۱۶۰ نام فرمانده، ۱۶۰ بیت شعر و ۱۶۰ کامپیوتر
بدون عنوان	گروه +۳۰	چیدمان	سی صندلی نشان اعضاً گروه و همکاری مشترکشان
چراغ قوه ها	گروه کانسیست تهران	بیرونی	حمل کوله پشتی با چراغ قوه (روشانی) توسط سه نفر از اعضاً گروه در موزه با بنیه در گوششان
آزاده مدنی (۱۳۵۸)	آزاده مدنی (۱۳۵۸)	چیدمان	اراهه اطلاعاتی درباره کانسیجوال آرت بر روی تخته‌های ساه
فریاد سوم	حسن مرکزی (۱۳۴۵)	بیرونی	فریاد در سه اپنیزود
بحث عشق	حسن مرکزی (۱۳۴۶)	مجسمه	آهن و چوب در فرم مربع و عشق در فرم گوی
بدون عنوان	مجید مقصومی راد	چیدمان	اتفاق اداری بسته شده با طابق در اعتراض به بروکاری اداری
ستایش گری	رامین ملکوتی	چیدمان	ائز دست ۸۰ هنرمند در ستایش هنرمند، هنر و افربنیش الهی
زنگی آزمایش است نه	مرتضی ممیز (۱۳۱۵)	چیدمان	چاقوهای آویخته از سقف نشانی از گذر انسان از حطرات زندگی
آسایش			
طبعت انفرادی و ضد طبیعت	شبیم منادی راده (۱۳۵۰)	چیدمان	در ک اختلافها و احترام به آنها
رودخانه هنوز ماهی دارد	احمد نادعلیان (۱۳۴۲)	چیدمان بدنوی	آلوهه شدن رودخانه
اولین و اخرين	مهریه ناصری قائم (۱۳۵۳)	مجسمه	تنه درخت درون جمعه پلکسی اشاره به رابطه انسان و طبیعت
فال	حسن یاقوتی (۱۳۳۷)	مجسمه	اعتراض به وضع موجود و بی توجیه به فرهنگ خودی
بدون عنوان	آرش بیدالهی (۱۳۴۹)	چیدمان و صدا	تدالخ سنت و مدینه اعمال سردگمی و اسارت انسان

(تصویر ۱۱)، با پنبه‌هایی در گوش و کوله‌پشتی‌هایی با چراغ‌قوه (نماد روشنایی در تاریکی) در فضای موزه قدم می‌زنند؛ و حسین مرکزی نیز در پروفورمنس فریاد سوم فریاد را در سه اپیزود به نمایش گذاشت (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۱).

بررسی تطبیقی نمایشگاه‌های آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران بر مبنای ویژگی‌های هنر مفهومی جهان

در این بخش تلاش خواهد شد نمایشگاه‌های ذکر شده بر مبنای ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان که در جدول (۵) به آنها اشاره شده، به صورت تطبیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند؛ از نظر طرد دیدگاه‌های سنتی و مدرن نسبت به زیبایی‌شناسی در هنر و ارزش یافتن ایده، برگرفته از اندیشه و تفکر در آثار هنری، در نمایشگاه‌های آبی و گنج و گستره ۱ و ۲، دغدغه‌های زیبایی‌شناختی و فرم‌الیستی هنر مدرن همچنان مسئله اصلی هنرمندان در خلق آثارشان است و اهمیت ایده بر فرم که مهمترین شاخص هنر مفهومی است، هنوز دغدغه هنرمندان نمی‌باشد. جالب اینجاست اثر هانیبال الخاص در نمایشگاه گنج و گستره ۲، تنها اثری است که نوعی اندیشه انتقادی نسبت به تعریف هنر دارد و به نقد آثار هنرمندان گروه می‌پردازد، اما توسط سایر هنرمندان

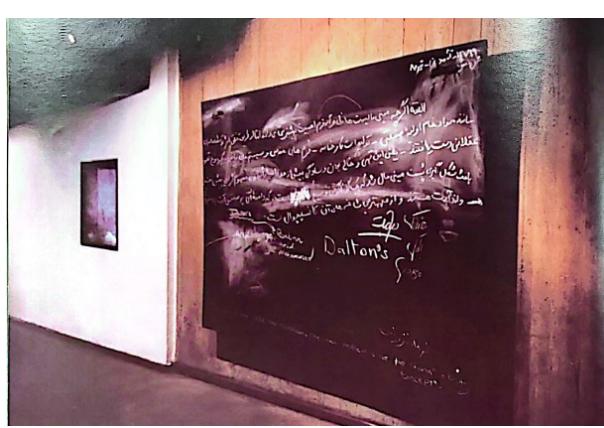
چیدمان چاقوهای آویخته مرتضی ممیز. استفاده از عبارت‌های کلامی و الگوهای زبانی که در آثار هنرمندان مفهومی گاه تا به حدی مرسید که حایگزین تصویر و بیان بصری می‌شد تا بین وسیله هنر را به اندیشه نزدیکتر کرده و از خیال مبرا کنند، در نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران نیز قابل مشاهده است؛ مهدی اشرفی در اثری با عنوان گذر، آینه‌ای بزرگ را بر روی دیوار قرار می‌دهد که مخاطب می‌تواند به دلخواه خود روی آن جملاتی بنویسد؛ پیام صبا و علی بوذری در چیدمان انسان معاصر طنابی را در مسیر حیاط ناگالری‌های موزه کشیده بودند و هایکوهایی (اشعاری کوتاه) را در این مسیر قرار داده بودند؛ آزاده مدنی در اثر خود با عنوان کانسیپچوال آرت، اطلاعاتی را درباره هنر مفهومی بر روی تخته‌های سیاه در موزه نوشته بود (تصویر ۱۰)، اصغر کفشچیان مقدم با به کار بردن ۱۶۰ بیت شعر در اثرش و افshan کتابچی در اثر وجهه مشترک من، رود/به و اورلیا که نقدی بر وضعیت زن در جامعه معاصر است از نشانه‌های زبانی استفاده کرده بودند. در این نمایشگاه به رسانه عکاسی چندان پرداخته نشده بود، اما اجرا و حضور بدن به عنوان ماده کار هنری در تعدادی از آثار قابل توجه است؛ از جمله در اثری از اصغر کفشچیان مقدم، تابوتی با ۱۶۰ پلاک رزمنده، ۱۶۰ کیسه، ۱۶۰ نام فرمانده، ۱۶۰ بیت شعر و ۱۶۰ کبوتر که در قالب چیدمان و پروفورمنس ارائه شده بود؛ در اثری دیگر، سه نفر از اعضای گروه کانسپت تهران در پروفورمنسی با عنوان چراغ‌قوه‌ها

تصویر ۹- رامین ملکوتی، ستایش‌گری، نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۰. م.ش.
مأخذ: (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۹۲، ۱۳۸۱)

تصویر ۷- جنگ و صلح، حمید دستگردی، نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۰. م.ش. مأخذ: (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۵۶، ۱۳۸۱)

تصویر ۱۰- آزاده مدنی، کانسیپچوال آرت، نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۰. م.ش. مأخذ: (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۸۶، ۱۳۸۱)

تصویر ۸- احمد نادعلیان، رودخانه هنوز ماهی دارد، نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۰. م.ش. مأخذ: (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۹۸، ۱۳۸۱)

۱، نیز تعداد هفت مجسمه و فقط سه چیدمان (آثاری از مارکو گریگوریان، مرتضی ممیز و قباد شیو) به نمایش گذاشته شد بود. اما نمایشگاه گنج و گستره ۲ با ۵ چیدمان، دو پروفونس و یک هپینینگ، تلاش اعضای گروه و سایر شرکت‌کنندگان در فراتر رفتن از محدوده نقاشی و مجسمه به عنوان دو رسانه کلاسیک و استفاده از مواد متنوع، رسانه‌های جدید و اشیاء روزمره بیشتر به چشم می‌خورد.

در نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، از میان ۴۷ اثر ارائه شده تعداد ۳۵ چیدمان، سه پروفورمنس، دو ویدئو آرت و هفت مجسمه مفهومی حضور داشتند که نشان‌دهنده موقفيت نمایشگاه در استفاده از رسانه‌های نوین و طرد رسانه‌های کلاسیک می‌باشد. در اینجا دیگر پررنگ زیبایی‌شناسی دغدغه هنرمندان نمی‌باشد و ایده و مفهوم نقشی پررنگ در شکل‌گیری آثار نمایشگاه دارد. با این حال آثار این نمایشگاه بیشتر به نقد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مسئله زنان می‌پردازند و اندیشه انتقادی نسبت به تعریف هنر موردن توجه نمی‌باشد. علاوه بر آن در پنج اثر نمایشگاه استفاده از عبارات کلامی و الگوهای زبانی که حاصل ارتباط هنر مفهومی بافلسفه، زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی است، مشاهده می‌شود. در هفت اثر نمایشگاه نیز تکرار منظم و سریالی یک عنصر ثابت که یکی از ویژگی‌های باز اثر هنر مفهومی در جهان است قابل توجه است. به این ترتیب، تقریباً همه آثار شرکت‌داده شده در نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران واحد ویژگی‌های ذکر شده درباره هنر مفهومی می‌باشند و می‌توان این نمایشگاه را نقطه عطف و آغازی بر شکل‌گیری و تثبیت این جریان در ایران دانست.

جدول ۵- بررسی تطبیقی نمایشگاه‌های آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران بر مبنای ویژگی‌های هنر مفهومی در جهان.

نمایشگاه آبی	نمایشگاه گنج و گستره اول	نمایشگاه گنج و گستره دوم	نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران
کاربرد عبارات کلامی، زبان و نشانه‌ها بر مبنای مفهوم آنها	استفاده از الگوی تکرار و شالوده‌های سریالی	اندیشه انتقادی نسبت به تعریف هنر و عسائل اجتماعی، سیاسی	استفاده از رسائمهای نوین و طرد رسانه‌های کلاسیک
-	-	-	۶ اثر از رسانه‌های نوین کلاسیک
-	یک اثر: چاقوهای اویخنه از مرتضی ممیز	-	۱۱ اثر از رسانه‌های نوین کلاسیک
-	دو اثر: چاقوهای داخل گلستان از مرتضی ممیز	چیدمان هاییل الخاص نقد هنر و درجهت مفاهیم هنر مفهومی بود که توسط سایر هنرمندان نمایشگاه تحریب شد.	۳ اثر از رسانه‌های نوین کلاسیک
۵ اثر: گذر از مهدی اشرفی انسان معاصر از پیام میا و علی بوذری کانسجوال آرت از آزاده مدنی بدون علوان از اصغر کفچجان مقدم و چه مشترک من، روایه و اولیا از افغانستان کتابچی	۷ اثر: سردخانه از غلامعلی پاچوی من گرسنگ از پایک توسلی چیدمان یشایی‌های فریدون ابدی علامت از مرتضی دریاغی چیدمان از الوار چوبی اثر مصطفی دریاغی ستایش گری اثر رامین ملکوتی چیدمان چاقوهای اویخته مرتضی ممیز	۸ اثر از رسانه‌های نوین کلاسیک	۴۰ اثر از رسانه‌های نوین سیاسی، زنان، محیط زیستی، دغدغه‌های فردی و جمعی انسان معاصر
			از رسانه‌های نوین ۷ مجسمه مفهومی
			برگرفته از اندیشه و تفکر در آثار هنری
			طره دیدگاه‌های سنتی، مدرن و فرم‌الیستی و تفکر در آثار هنری

شرکت‌کننده مورد پذیرش قرار نگرفته و تخریب می‌شود. این اتفاق نشان از عدم آشنایی هنرمندان گروه با مفاهیم اولیه هنر مفهومی در جهان دارد. به نظر می‌رسد تلاش گروه آزاد در جهت دستیابی به تجربه‌های نو تنهای در سطح استفاده از رسانه‌های نوین بهویژه در نمایشگاه آخرشان (گنج و گستره ۲) باقی ماندو هیچ‌گاه به عمق و مفاهیم جریان هنر مفهومی ورود پیدا نکرد؛ در نمایشگاه آبی، به جز چیدمان‌های مارکو و ممیز، تعداد ۹ نقاشی و دو مجسمه در نمایشگاه حضور دارد. در نمایشگاه گنج و گستره

تصویر ۱۱- گروه کانسپت تهران، چراغ‌قوه‌ها، نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۰. م.مأخذ: (کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، ۱۳۸۱، ۸۴)

نتیجه

شده از رسانه‌های نوین و معاصر استفاده کرده بودند. ایده محوری و نقش پربرنگ مفاهیم در شکل‌گیری آثار قابل توجه است، در اینجا دیگر مسئله فرم و زیبایی‌شناسی دغدغه هنرمندان نمی‌باشد و آنها تا حد زیادی با فلسفه هنر مفهومی در طرد عنصر زیبایی‌شناختی و در نظر داشتن اندیشه انتقادی در آثارشان آشناشی دارند. البته آثار این نمایشگاه به نقد درونی هنر و تعریف آن که ویژگی هنر مفهومی در دوران اولیه‌اش بود، نمی‌پردازند و ایده و اندیشه پس آثار بیشتر به جریان دوم هنر مفهومی که نقد فرنگی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد نزدیک است. استفاده از عبارات کلامی و الگوهای زبانی که حاصل ارتباط هنر مفهومی با فلسفه، زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی است و تکرار منظمه و سریالی یک عنصر ثابت که از ویژگی‌های باز آلار هنر مفهومی در جهان است از دیگر ویژگی‌های آثار این نمایشگاه است. بدین ترتیب، می‌توان این نمایشگاه را نقطه عطف و آغازی رسمی بر شکل‌گیری جریان هنر مفهومی در ایران دانست. برگزاری چند نمایشگاه دیگر با محوریت آثار مفهومی در سال‌های بعد در موزه هنرهای معاصر از جمله دو نمایشگاه هنر جدید در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ و ۵.ش نمایشگاه باع ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید در سال ۱۳۸۳ م.ش موجب ثبت و تداوم این جریان شد و به مدت دو دهه تأثیری قابل توجه بر فعالیت کالری‌های خصوصی و هنرمندان جوان ایرانی گذاشت. از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصر به فرد هنر مفهومی در ایران نیز عدم توجه به نقد درونی هنر و تعریف آن در آثار اولیه و نیز بازگشت به گذشته، سنت، مذهب و خاطره جمعی (همان‌طور که در هنر مدرن ایران نیز اتفاق افتاده بود) می‌باشد.

در این پژوهش تلاش شده است ریشه‌های شکل‌گیری جریان هنر مفهومی در ایران در چهار نمایشگاهی که مدعی ارائه اولین آثار مفهومی در ایران هستند (آبی، گنج و گستره ۱ و ۲ و نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران) مورد بررسی قرار گیرد. ازانجاكه در سه نمایشگاه اول (آبی و گنج و گستره ۱ و ۲)، مسئله ایده و برتری آن بر فرم مطرح نیست و دغدغه‌های زیبایی‌شناختی و فرم‌الیستی هنر مدرن همچنان نقشی پررنگ در آثار هنرمندان دارد نمی‌توان این آثار را به جریان هنر مفهومی که در همان زمان در آمریکا و اروپا متدابول بوده مرتبط دانست. هدف از این نمایشگاه‌ها بنا به ادعای برگزارکنندگان آن دستیابی به تجربیات جدید بوده است که البته تلاش‌هایی قابل توجه و ارزشمند در استفاده از رسانه‌های جدید که یکی از ویژگی‌های هنر معاصر در جهان است، را شامل می‌شوند. نمایشگاه گنج و گستره ۲ شاید موفق‌ترین نمایشگاه گروه آزاد از جهت استفاده از رسانه‌های نوین مانند چیدمان، پرفورمنس و عکاسی باشد. همچنین تلاش این گروه محدود به کمی بیش از سه سال فعالیتشان، آن‌هم در قالب نمایشگاه‌هایی گروهی بود، تا حدی که آنها در نمایشگاه‌های فردی‌شان آثاری را به نمایش می‌گذاشتند که مبتنی بر سبک مدرنیستی سابقه‌شان بود. به این ترتیب، شاید بتوان نمایشگاه‌های گروهی آزاد را گام‌های اولیه، سطحی و کوتاه‌مدت در توجه به رسانه‌های نوین و هنر معاصر در جهان، نه جریان هنر مفهومی که اصل اول آن ارجحیت ایده بر فرم بود، دانست. در نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران، تقریباً همه آثار شرکت داده

پی‌نوشت‌ها

یکی از طراحی‌هایش را به منظور «پاک کردن» به او هدیه دهد. دکونینگ با وجود تعجب و ناباوری یک طراحی پرکار خود را در اختیار وی قرار می‌دهد. راشنبرگ طراحی را با پاک کن از میان می‌برد و سطح کمایش سفید شده را امضا و نام «دکونینگ پاک شده» بر آن می‌گذارد (سمیع آذر، ۱۳۸۸، ۱۳۸۲).

19. Milton Ernest "Robert" Rauschenber, American painter (1925-2008).

20. Art Basel.

21. Wash Art.

22. Piero Manzoni, an Italian artist (1933- 1963).

23. Lucio Fontana, an Argentine-Italian painter (1899- 1968).

24. Fountain (1917): از حاضر-آماده‌های مارسل دوشان که یک آبریگاه

را به عنوان اثر هنری خود امضا کرده است.

25. Merda d'Artista (1961): قوطی حاوی ۳۰۰ گرم مدفوع هنرمند.

26. این اثر در سال ۱۳۸۰ ش در نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران در موزه هنرهای معاصر دوباره به نمایش درآمد.

27. Carl Andre, an American minimalist artist (b.1935).

28. Tate Gallery.

فهرست منابع

احمدوند، مرتضی (۱۳۸۸)، بررسی جایگاه هنر مفهومی در هنر معاصر ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای اصغر کفشچیان مقدم، استاد مشاور یواف دارش، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

الخاص، هانیبال (۱۳۸۵)، سی‌پرده با آفتاب، تهران: نشر مجال.

امامی، کریم (۱۳۹۵)، گال... گال... گالری: مژویی بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه ۱۳۴۰، ترجمه مهران مهاجر، تهران: نیلوفر.

1. Joseph Kosuth, American Conceptual Artist (b.1945).

2. Conceptual Art.

3. Henryl.

4. Fluxus: محدوده جغرافیایی گروه فلاکسوس بسیار وسیع بود و علاوه بر هنرمندان آمریکایی، هنرمندانی از اروپا و آسیا را نیز شامل می‌شد. اصل غالب آنها ترکیبی از انتقاد تند و شوخ طبعی بود. آنها بیش از آنکه به دنیال نفی مقوله زیبایی‌شناسی باشند، در پی وسعت دادن به طیف ارجاع‌ها بودند: از هم‌هانگی فرم‌الیستی در یک نقاشی مدرنیستی گرفته تا یک شی، یک صوت، یک حرکت یا هر چیزی که بالقوه می‌توانست در این چارچوب مطرح باشد (وود، ۱۳۸۳، ۱۳۸۲).

5. Conceptual Art. 6. Sol LeWitt (1928-2007).

7. Paragraphs on Conceptual Art.

8. Sentences on Conceptual Art.

9. Lucy Rowland Lippard (b.1937).

10. Six Years: The Dematerialization of the Art Object.

11. Abstract Expressionism.

12. Feminism.

13. نوست‌گرایی جنبشی نسبتاً مدرن است که به احیای هویت هنری ملی و الگوهای فرهنگی ایران در قالب سفاخانه و سپس نقاشی- خط به مدت دو دهه (۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ م.ش) می‌پردازد.

14. این اصطلاح اولین بار توسط کریم امامی، منتقد هنری، در سال ۱۳۴۱ م.ش برای توصیف آثار گروهی از هنرمندان ایرانی به کار رفت که می‌کوشیدند «سنن» را در قالب «نو» ارائه کنند (پاکباز، ۱۳۹۴، ۱.ج، ۱۳۹۶).

15. Minimalism. 16. Pop Art.

17. Earth Works.

18. رابرت راشنبرگ، از هنرمند پیشکسوت، ویلم دکونینگ می‌خواهد که

فرهادی کیا، مهسا (۱۳۸۹)، بررسی تطبیقی جریان هنر مفهومی غرب و ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای سعید زاویه، استاد مشاور علیرضا صحافرزاده، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر تهران.

کاتالوگ نمایشگاه گنج و گستره ۱ (۱۳۵۴)، تهران.

کاتالوگ نمایشگاه گنج و گستره ۲ (۱۳۵۵)، تهران.

کاتالوگ نخستین نمایشگاه هنر مفهومی ایران (۱۳۸۱)، تهران: موزه هنرهای معاصر تهران.

کاتالوگ نمایشگاه شورسپید: غلامحسین نامی (۱۳۹۲)، تهران: گالری بوم.

کلاینر، فرد آن. (۱۳۹۴)، هنر در گذر زمان هلن گاردنر: تاریخ فشرده جهان،

ترجمه مصطفی اسلامیه و همکاران، تهران: آگه.

کیهان (۱۳۵۶)، نقاشان ما چگونه فکر می کنند؟ (۱)، گفت و گو با فرامرز

پیلامار، نقاش: شکل در درجه اول اهمیت قرار دارد، شماره ۱۰۱۲۰.

مرزهای نو (۱۳۵۶)، هنرمندان ایرانی در نمایشگاه واشنگتن مورد توجه قرار گرفتند، (۲۱)..

ممیز، مرتضی (۱۳۵۵)، با چشم هام زندگی می کنم؛ حرفهایی از "مرتضی

ممیز" به خاطر دومین نمایشگاه "گنج و گستره"، رستاخیز، شماره ۴۴۷.

وود، پال (۱۳۸۳)، هنر مفهومی، ترجمه مدیا فرزین، تهران: نشر هنر ایران.

Lewitt, S. (1967). Paragraphs on Conceptual Art. *Artforum*. Summer, (10), 79–83.

Lippard, L. (1973). *Six Years: The Dematerialization of the Art Object 1966–1972*. Berkeley, University of California Press.

امیرابراهیمی، ثمیلا (۱۳۸۸)، فرازوفودهای دو دهه نقاشی ایران، در جست و جوی زمان نو: درآمدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصر ایران (جلد دوم)، ۴۲۷-۴۰۱.

پارمزانی، لوردان (۱۳۸۸)، شورشیان هنر قرن بیستم: جنبش‌ها، نظریه‌ها، مکاتب و گرایش‌ها، ترجمه مریم چهرگان و سمانه میرعبدی، تهران: چاپ و نشر نظر.

پاکاز، روین (۱۳۹۴)، *دایرة المعارف هنر*، سه جلد، تهران: فرهنگ معاصر.

حقیر، سعید؛ علیزاده، سینا (۱۴۰۰)، پژوهشی درباره رابطه زبان و هنر در هنر

مفهومی ایران (۱۳۴۴-۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ شمسی)، نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری

و شهرسازی نظر، ۱۱۳-۱۲۶-۱۲۶-۱۱۳، Doi: 10.22034/bagh.2021.230663.4545.

خلعتبری، آرمان (۱۴۰۰)، در جست و جوی آزادی؛ درباره گروه آزاد نقاشان و

مجسمه‌سازان، تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.

دانشور، رضا (۱۳۹۳)، با غی میان دو خیابان (چهار هزار و یک روز از زندگی

کامران دیبا)، تهران: انتشارات بن گاه.

دل زنده، سیامک (۱۳۹۶)، تحولات تصویری هنر ایران بررسی انتقادی،

تهران: چاپ و نشر نظر.

سمیع آذر، علیرضا (۱۳۸۸)، تاریخ هنر معاصر جهان: اوج و افول مدرنیسم،

تهران: چاپ و نشر نظر.

سمیع آذر، علیرضا (۱۳۹۶)، تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهومی،

تهران: چاپ و نشر نظر.

سمیع آذر، علیرضا (۱۳۹۵)، زایش مدرنیسم ایرانی، تهران: چاپ و نشر نظر.

کاتالوگ نمایشگاه آبی (۱۳۵۴)، تهران.