

نوگرایی در هنر ایران

بررسی کتاب کنکاشی در هنر معاصر ایران

● معصومه باباجانی

کارشناس ارشد پژوهش هنر Shimababajani@gmail.com

● سیدسعید احمدی زاویه

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر szavieh@art.ac.ir

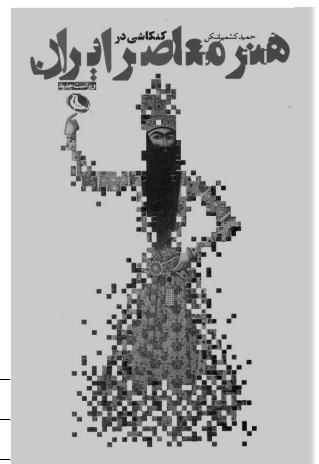
چکیده

کتاب هنر معاصر ایران، تلاشی در جهت تحلیلی روشمند از هنر، فرهنگ و جامعه ایرانی است که کمتر مورد پژوهشی عمیق قرار گرفته است. کشمیر شکن در این کتاب با ایجاد نسبت بین هنر نوگرا، مدرنیسم و فرهنگ سعی دارد تا تحولات چند دهه هنر ایران را تحلیل و تبیین کند و از این طریق، به درکی از هنر معاصر برسد. مؤلف به اهمیت قرن حاضر در هنر و فرهنگ ایران اشاره می کند که در آن میراث سنت و مدرنیسم به گونه ای نقادانه مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته است. کتاب ضمن طرح مسائل گوناگون در مطالعه هنر معاصر، با مطالعه موردی، به پیوند میان هنر و مسایل اجتماعی - فرهنگی نگاهی دوباره می اندازد. کتاب در شش فصل طراحی شده است و به مسائلی مانند مدرنیسم غیر غربی، معنا و مفهوم هنر معاصر در بستر ایران و پاسخ هنرمند ایرانی به مفهوم مدرنیسم می پردازد.

کلیدواژه: هنر معاصر، مدرنیسم ایرانی، هنر نوگرا، هنرمند ایرانی

مقدمه

کتاب کنکاشی در هنر معاصر ایران توسط نشر نظر در سال ۱۳۹۶ چاپ شد. مؤلف آن، حمید کشمیر شکن دکترای تاریخ هنر معاصر را از کالج سوآس^۱ دانشگاه لندن در سال ۱۳۸۳ اخذ کرد و سپس، دو دوره فوق دکترا را در دانشگاه آکسفورد با بورس آکادمی بریتانیا گذراند. مدتی به عنوان پژوهشگر و استاد مهمان در انستیتو خاورمیانه دانشکده مطالعات شرقی در دانشگاه آکسفورد و سردبیر فصلنامه دوزبانه

■ کشمیر شکن، حمید (۱۳۹۶). کنکاشی در هنر
معاصر ایران. تهران: چاپ و نشر نظر.

هنر فردا و معاون پژوهشی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر فعالیت داشت و در حال حاضر، عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر است. کشمیر شکن در شش فصل تحول و تکوین هنر معاصر ایران، از دوره قاجار تا دهه اخیر را بررسی کرده است. وی دلیل نام گذاری کتاب را این طور عنوان می کند: «برای پیچیده نشدن ماجرا، به ناچار نام کتاب را هنر معاصر ایران گذاشتم، این در صورتی است که در این کتاب به هنر ایران در دوره های پیش از مدرن، مدرن و معاصر پرداخته شده است» (URL1). چاپ نخست کتاب هنر معاصر ایران: ریشه ها و دیدگاه های نوین، در سال ۱۳۹۴ توسط مؤسسه فرهنگی - پژوهشی چاپ و نشر نظر منتشر شده است.

حمید کشمیر شکن بیش از دو دهه است که به پژوهش در عرصه هنر نوگرا و معاصر ایرانی می پردازد. شاکله این کتاب بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ که نویسنده در مرکز هنر و مواد فرهنگی خاورمیانه دانشکده مطالعات شرق شناسی دانشگاه آکسفورد مشغول فعالیت بود، بنا نهاده شد. کتاب حاضر تا حدودی ترجمه ای است از کتابی که توسط نویسنده به انگلیسی نگاشته شده و در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسید. در ویراست نخست این کتاب به زبان فارسی (۱۳۹۴)، بخش هایی از کتاب مورد بازبینی قرار گرفت. در ویراست دوم، تجدیدنظرهایی در برخی موارد محتوایی صورت گرفته است که شامل محتوای فصول، تقسیم بندی های تاریخی، فرضیه ها و چارچوب های نظری و نیز ملاحظات تصویری بوده است. بنا به گفته نویسنده، مراکز هنری و گالری ها، هنرمندان و مجموعه داران با در اختیار گذاشتن آثار هنری مربوطه، برای انتشار این کتاب همکاری کردند.

مسائل و مباحث کتاب

کتاب شامل مقدمه و شش فصل است. فصل‌ها عبارتند از: ۱. پیش‌زمینه تاریخی، ۲. دهه‌های تردید و رویارویی: نوگرایی در مقابل وضع موجود، ۳. مسئله هویت، بومی‌گرایی و ملی‌گرایی در کنار نوگرایی در هنر و فرهنگ اجتماعی - سیاسی، ۴. هنر پس از انقلاب و طرح دیگر باره پرسش هویت: دولت و سیاست فرهنگی، ۵. گسترش گفتمان‌های معاصر پس از انقلاب: پارادایم‌های میانه دهه ۱۳۷۰ به این سو و ۶. هنر دیاسپورای ایرانی. در ادامه به شرح مختصری از مباحث هر فصل می‌پردازیم.

مقدمه کتاب به اهمیت طرح این مبحث و وجوه فرهنگی و سیاسی آن می‌پردازد، از جمله این که روش‌ها و رویکردهای پژوهشی حوزه مطالعات هنر نوگرا و معاصر ایران در سال‌های اخیر، رشد و گسترش نسبی داشته‌است و این گسترش را می‌توان در نشریات تخصصی هنری، کتاب‌ها، برگزاری رویدادهایی چون نشست‌ها و نمایشگاه‌ها دید. در ادامه نیز شرح مختصری از مؤلفه‌هایی که بر هنر ایران تأثیرگذار بوده‌اند، ارائه می‌شود. این مؤلفه‌ها عبارتند از: ۱. فرهنگ مدرن یا تجدد (مدرنیته - تجددگرایی) و رابطه آن با خصایص سیاسی و فرهنگی در ایران، ۲. ملی‌گرایی و موقعیت آن در فرهنگ سیاسی ایران، ۳. جنبش‌های دینی و ارتباط آن‌ها با فرهنگ اجتماعی - سیاسی ایران که شرح جامع‌تر آن‌ها در فصول کتاب ارائه می‌شود.

مؤلف می‌نویسد: «به نظر می‌رسد به غیر از نمونه‌های بسیار محدود اخیر، اغلب این نوشته‌ها توجه خود را عمدتاً بر آثار هنرمندان ایرانی مهاجر یا هنرمندان دیاسپورا^۲ معطوف داشته‌اند که در غرب مشغول فعالیت‌اند. این در حالی است که صحنه هنر ایرانی در چند دهه اخیر شاهد حرکت‌ها و جریان‌ها و گاه حتی پارادایم‌های متنوع هنری بوده‌است که هر یک به نوبه خود در ساخت فرهنگ ایرانی و در مقابل بازنمودی از آن سهم داشته‌اند و نیازمند بررسی و مذاقه جدی هستند. بنابراین کمبود منابع تحلیلی و پژوهشی در این حوزه یکی از معضلات جدی پیش‌روی هر پژوهشگر یا تحلیل‌گر خواهد بود. برخلاف سایر زمینه‌های مطالعات معاصر ایران مانند علوم اجتماعی، سیاست و اقتصاد، یکی از مشکلات گریبان‌گیر تألیف در حیطه هنر، چارچوب نظری و پژوهشی مناسب درباره جنبه‌ها و چشم‌اندازهای گوناگون هنر معاصر ایرانی، کمبود نمونه‌ها و سوابق پژوهشی است. بنابراین طبیعی است که این کتاب در مواردی بسیار، گام در عرصه‌ای بکر می‌گذارد» (کشمیرشکن، ۱۳۹۶، ص. ۹).

کشمیرشکن در نگارش این کتاب علاوه بر استفاده از منابع لاتین و فارسی، از مشاهدات و دیدگاه‌های تحلیلی و شخصی خود نیز بهره می‌گیرد و این اطلاعات و مشاهدات را از ارتباط تنگاتنگ خود با هنرمندان، منتقدان و گالری‌ها به دست آورده‌است. او می‌نویسد: «در همین ارتباط گرچه بر مبنای ماهیت فصول، روش‌ها و نظرگاه‌های مختلفی به کار بسته شده‌اند از روش‌های توصیفی تاریخی، در فصول آغازین

تا رویکردهای نظریه - محور در فصول متأخر - کوشیده‌ام تا این ویژگی با مسیر و محتوای روال تاریخی کتاب هم‌سو قرار گیرد» (همان: ۱۰).

با توجه به این که آثار هنرمندان در این چند دهه، بازتاب مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند، در این کتاب کوشش شده تا هنر معاصر ایران با در نظر گرفتن تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری بررسی شود. «نظر به فقدان هر نوع تاریخ منسجم از هنر ایرانی، با تجدید نظر در موضوعاتی که به شکلی فزاینده اهمیت دارند، یعنی هنر نوگرا و معاصر و نسبت آن با مدرنیسم و دیگر لایه‌های فرهنگ شامل مفاهیم معاصریت و خاص‌بودگی، این کتاب بر آن است تا نظر خواننده را به تحولات اخیر هنر ایران و درکی از آن جلب کند» (همان).

فصلنامه نقد کتاب

ادبیات و هنر

سال دوم، شماره ۵
بهار ۱۳۹۸

۱۴۴

نویسنده به نقشی که قرن حاضر در هنر و فرهنگ ایران دارد، توجه می‌کند، زیرا این دوره سنت و مدرنیسم را مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌دهد. همچنین به بازبینی پیوند هنر و برخی از مواجهه‌های اجتماعی - فرهنگی در قرن حاضر از طریق برخی مطالعات موردی می‌پردازد: «کتاب سعی در کاوش پیرامون پرسش‌هایی بنیادی دارد، از جمله: به واقع مفاهیم مدرن و معاصر در بستر فرهنگ و هنر غیر غربی چه معنایی می‌تواند داشته باشد و مسائل عمده قابل طرح در مواجهه با این پرسش کدام‌اند؟ آیا گونه‌هایی از مدرنیسم غیر غربی وجود دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این مدرنیسم‌ها صرفاً به کیفیت زیباشناختی اشاره دارند یا تنها بر یک طبقه‌بندی تاریخی دلالت می‌کنند؟ و از همه مهم‌تر این که هنرمندان ایرانی چگونه به این مفهوم پاسخ داده‌اند؟ از کجا و چگونه چشم‌انداز متفاوت خود را از زندگی معاصر و اکنونیت خود سامان بخشیده‌اند؟» (همان). در این کتاب به سه مؤلفه که ساختار فرهنگ ایرانی را تشکیل می‌دهند، اشاره شده است: فرهنگ مدرن یا تجدد (مدرنیته - تجددگرایی) و جایگاه آن در سیاست و جامعه ایرانی، ملی‌گرایی (ملی‌گرایی به طور کلی و ملی‌گرایی سکولار به طور خاص) و همچنین، هویت اسلامی/شیعی که ملی‌گرایی دینی را شامل می‌شود: «باید توجه داشت که پیوندها و گاه روابط مفهومی غیرقابل انکاری - که نشان‌دهنده پیچیدگی در انگاشت‌ها، ایدئولوژی‌ها، برنامه‌های سیاسی و غیره است - میان سه گفتمان پیچیده پیش گفته وجود دارد که بررسی روشمند و دقیق این پیچیدگی را پراهمیت می‌سازد» (همان: ۱۲).

فصل اول: پیش‌زمینه تاریخی

این فصل به تأثیر هنر اروپایی قرن نوزدهم بر هنر ایران در دوره قاجار می‌پردازد و آشنایی جامعه ایران با اروپا را مورد توجه قرار می‌دهد: «برای مثال مسئله آموزش و تولید هنر در پرتو روابط روزافزون ایران عصر قاجار با اروپای غربی بررسی می‌شود» (همان: ۲۹). این آموزش با دارالفنون آغاز می‌شود. سپس کمال‌الملک مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس می‌کند. این دوره با احیای نگارگری در سال‌های آغازین قرن حاضر پایان می‌یابد. در قرن نوزدهم «تأثیرات انقلاب فرهنگی و صنعتی که در اروپای غربی و بیش

از همه در فرانسه و بریتانیا آغاز شده بود، بر سایر نقاط جهان سایه افکنده بود» (همان). در این اوضاع، هنرمندان قاجار برای تولید اثری که نزد اروپاییان (حامیان دربار) زیبا به نظر بیاید، ناچار به فراگیری معیارها و روش‌های هنر اروپایی بودند. هنر قاجار هم‌زمان با پرداختن به میراث هنری گذشته، به هنر اروپای معاصر نیز توجه داشت. حکومت نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی خود را با اروپا تحکیم بخشید و به سمت توسعه‌طلبی اروپایی کشیده شد. کشمیرشکن به نقش دارالفنون در ترویج آموزش و تولید هنر به روش اروپایی، به عنوان عاملی برانگیزاننده اشاره می‌کند و می‌گوید که در آغاز، هدف این مدرسه تربیت هنرمند به روش اروپایی نبود، «با این حال این مدرسه ساختاری جدید را برای آموزش هنرمندان فراهم و برخی از فن‌آوری‌های نوین را به دانشجویانش معرفی کرد» (همان: ۳۳). سپس به نقش کمال‌الملک در تحول سنت هنری ایران با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه می‌پردازد. «هدف کمال‌الملک که با حمایت دوستان پرنفوذش پس از تأسیس مدرسه به معاونت اداره صنایع مستظرفه نیز منصوب شده بود و مسئولیت کلیه فعالیت‌های هنری و صنایع دستی در کشور را به عهده داشت، از تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه آموزش هنرجویانی بود که انگاشت‌های خود وی از شیوه‌های برگرفته از هنر واقع‌نمایانه کلاسیک اروپایی را دنبال کنند» (همان: ۵۴-۵۳).

فصل دوم: دهه‌های تردید و رویارویی؛ نوگرایی در مقابل وضع موجود

این فصل به بررسی رشد و توسعه هنر مدرن می‌پردازد. همچنین تأثیر جریان‌های بین‌المللی و به خصوص اروپایی بر نسل هنرمندان جوان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. «گفتنی است که هرچند دیگر هنرهای سنتی از جمله نگارگری مکتب تهران و نقاشی قهوه‌خانه (که بیشتر موضوعات مردمی و مذهبی محبوب را با شیوه‌ای ترکیبی و اغلب خودآموخته مصور می‌کردند) هم‌چنان در صحنه حضور داشتند، اما به هیچ وجه به اندازه گفتمان غالبی که توسط مکتب کمال‌الملک ترویج می‌شد، محبوب و متداول نبودند» (همان: ۷۳). نویسندگان به نقش فضاهای نمایشگاهی و نهادهای رسمی هنری فعال در این دوره و هنرمندان جوان برای به دست آوردن استقلال و جدایی از مکتب کمال‌الملک و برداشت خود از مدرنیسم ملی نیز توجه کرد. یکی از مهم‌ترین نهادها، هنرکده هنرهای زیبا بود که در سال ۱۳۱۹ هجری شمسی تأسیس شد و در سال ۱۳۲۸ به عنوان دانشکده به دانشگاه تهران پیوست. «برای اولین بار در ایران در این دانشکده، آموزش هنرهای زیبا از طریق برنامه درسی دانشگاهی صورت می‌گرفت و در همان جا بود که تأثیر نگرش کمال‌الملک و نگرش وی، از طریق شاگردانش که نقش اصلی را در دانشکده ایفا می‌کردند، اساسی به نظر می‌رسید» (همان: ۷۳). نوگرایی در ایران با توسعه و پیشرفت پرشتاب نوسازی در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط است. دانشکده هنرهای زیبا کم‌کم به نهاد مرکزی ترویج مدرنیسم تبدیل شد و

تجلی مدرنیزاسیون رضاشاه در عرصه فرهنگ و هنر بود. هنرمندان ایرانی در این توسعه پرشتاب مدرنیزاسیون در وجوه مختلف فرهنگ، برای ورود آن به عرصه هنر تلاش کردند. کشمیرشکن به فعالیت‌های متفاوتی مانند تأسیس گالری‌ها و پایگاه‌های هنری مانند انجمن خروس جنگی و گالری آپادانا اشاره می‌کند که نشان از رویارویی هنرمندان با سنت پیشین است. «در این گالری کارهای نوگرایانی چون جلیل ضیاءپور، هوشنگ پزشک‌نیا، جواد حمیدی، احمد اسفندیاری، مهدی ویشکایی و عبدالله عامری نمایش داده شدند» (همان: ۷۷). در طول دهه ۱۳۲۰، هنرمندان نوگرا برای کاهش فاصله میان شیوه اروپایی و روش پیروان کمال‌الملک - که مقلدان محافظه‌کار نامیده می‌شدند - و نگارگران - که سنت‌گرایان مرتجع نامیده می‌شدند - تلاش‌هایی کردند. در دهه ۱۳۲۰ و ابتدای ۱۳۳۰، تعدادی نمایشگاه توسط نوگرایان برپا شد. «اولین نمایشگاه‌ها (شاید عمدتاً به سبب تردید مقامات دولتی نسبت به پذیرش گرایش‌ها و رویه‌های جدید هنری) در مؤسسات خارجی برگزار شدند» (همان: ۷۸). حکومت در سال ۱۳۳۲ (پس از کودتای ۲۸ مرداد) رویکردش را نسبت به هنرهای تجسمی تغییر داد و از فعالیت‌های هنری پشتیبانی کرد. این روند در نهایت منجر به برپایی اولین بی‌نیال تهران در سال ۱۳۳۷ و حضور هنرمندان در رویدادهای هنری مهم دنیا مانند جشنواره ونیز شد. در نتیجه این اتفاق‌ها، هنر کلاسیک و سنتی به حاشیه رانده شد. «در خلال همین سال‌ها در دهه ۱۳۳۰ شور اولیه هنرمندان برای تجربه و اکتشاف به تدریج کاهش یافت. شاید به دلیل نهادینه شدن تدریجی هنر نوگرا که عموماً با طبیعت آوانگارد این هنر در تناقض قرار می‌گرفت. با این حال، در این سال‌ها هنرمندان به تدریج به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم شدند، بروز خصایص فردی و علایق ذهنی آغاز شد و شیوه‌های فردی کم‌کم سربرآوردند. در امتداد این تغییر تدریجی، امکان شناسایی گرایش‌ها و تشخیص خطوط اصلی تحولات سال‌های آینده به وجود آمد» (همان: ۷۹). نویسنده در انتها به بررسی هنرمندان و چهره‌های اصلی هنر نوگرای ایران مانند ضیاءپور، پزشک‌نیا و غیره می‌پردازد.

فصل سوم: مسئله هویت، بومی‌گرایی و ملی‌گرایی در کنار نوگرایی در هنر و فرهنگ اجتماعی - سیاسی

این فصل به تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی در فرایند مدرنیزاسیون، برای احیا یا ساختن هویت هنری ملی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ می‌پردازد. کشمیرشکن برای این منظور، هنر را با مسائل اجتماعی و فرهنگی تطبیق می‌دهد. «به جستجو در باب این مسئله خواهیم پرداخت که جنبش‌های مفهومی و تئوریک نظیر بومی‌گرایی، ملی‌گرایی و ضدغرب‌گرایی یا ضدغرب‌زدگی در کنار حمایت دولتی و سیاست‌های فرهنگی رسمی، چگونه هنر و جنبش‌های هنری را متأثر ساختند» (همان: ۱۱۳). در دهه‌های قبل، هنرمندان نوگرا و مسئولان فرهنگی اصطلاح هنر ملی را به کار می‌بردند

و تلاش‌هایی نیز در این حوزه کردند، مانند حرکت‌هایی که جلیل ضیاءپور و امثال او انجام دادند. «مباحثه‌های پیچیده بر سر این موضوعات در نهایت موجب رشد گرایش‌ها و جنبش‌های جدید و شکل‌گیری رویکردی تازه به میراث سنتی ایران تحت عنوان نوسنت‌گرایی شد. این مرحله قابل توجه در هنر نوگرای ایران را می‌توان با ویژگی‌هایی نظیر گرایش فزاینده به رویارویی با تعارضات گذشته و امروز توصیف کرد؛ زمانی که جستجو برای هویت هنری ملی با نفوذ بیش از پیش مدرنیته مقارن شد» (همان: ۱۱۳). کشمیرشکن از اصطلاح نوسنت‌گرایی استفاده می‌کند و به بررسی مصداق‌های آن در هنر معاصر ایران می‌پردازد. او به نظریه ابداع سنت اریک هابسبام^۲ ارجاع می‌دهد؛ «هابسبام استدلال می‌کند که بسیاری از سنت‌ها به نظر کهنه می‌آیند، اغلب در اساس بسیار اخیر هستند و حتی ابداع شده. وی بین ابداع سنت‌ها با بنا نهادن یک سنت که ادعای کهنه‌بودن را ندارد، تمایز قائل می‌شود. این نظریه زمانی مشخصاً سودمند است که در نظر داشته باشیم، دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ دوران تحولات سریع و از میان رفتن سنت‌های کهنه است» (همان: ۱۱۴). نوسنت‌گرایان تحت تأثیر فضاهای اجتماعی و سیاسی معاصر خود، سعی دارند میان میراث تصویری گذشته و هنر معاصر پیوند ایجاد کنند. کشمیرشکن این سؤال را مطرح می‌کند که چه عاملی موجب این گرایش برای یافتن چنین تلفیقی شد؟ در کجا و چگونه به بینش تازه خود دست یافتند؟ تأکید کشمیرشکن در این فصل، بیشتر بر جریان سقاخانه است، زیرا بنا بر گفته کشمیرشکن هدف اصلی این گروه، یافتن راه‌حلی برای مسائل گفته‌شده بود. هنرمندان سقاخانه از آداب، رسوم، مناسک و عناصر بصری فرهنگ عامه بسیار تأثیر گرفتند. از نظر این هنرمندان برای دست‌یافتن به بیان هنری ملی، چنین سنت‌هایی باید با شیوه مدرن بیامیزد و هنرمندان به سنت‌زی مدرن - سنتی دست یابند. «مسئله‌ای که در این جا بر آن تأکید می‌شود و در آن سال‌ها اهمیتی ویژه داشت، تأثیر اکتشافات جدید، معاصر و آگاهی از رخدادهای جاری در صحنه هنر عمدتاً اروپایی و آمریکایی بود. این تمایل با سیاست‌های فرهنگی دوره محمدرضاشاه (۱۳۲۰-۱۳۵۷) مقارن شد» (همان: ۱۶۱). برگزاری بی‌ینال‌ها به هدف توسعه هنر نوگرا و توجه به میراث باستانی، از سوی دولت حمایت می‌شد که به تأسیس گالری‌ها نیز انجامید و در نتیجه، هنر نوگرا به رسمیت شناخته شد. در دهه ۱۳۵۰ و بعد از جریان سقاخانه، گرایش نقاشی خط که از همان جریان خط‌نگاری نو سقاخانه نشأت گرفته بود، به میان آمد. نویسنده استدلال می‌کند، به دلیل این که هنر ایران در دهه ۱۳۴۰ شاهد حمایت دولتی و رویدادهای مختلف هنری بود، هنر نوگرای دهه ۱۳۵۰ دوران شکوفایی تازه‌ای را تجربه کرد، مانند برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی که با حمایت دولتی و بخش خصوصی صورت می‌گرفت. «نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، از جمله نمایشگاه هنر معاصر ایران به مناسبت هفتمین مسابقات آسیایی در ۱۳۵۳ و اولین نمایشگاه بین‌المللی هنر در ۱۳۵۶ با حضور گالری‌های اروپایی (به‌ویژه فرانسوی) در تهران برگزار شد» (همان:

۱۸۷). موزه هنرهای معاصر نیز نقشی کلیدی در رشد هنر معاصر ایران داشت که با حمایت فرح دیبا و توسط کامران دیبا (متولد ۱۳۱۶) تأسیس شد.

فصل چهارم: هنر پس از انقلاب و طرح دیگر باره پرسش هویت: دولت و سیاست فرهنگی

بعد از انقلاب تغییر و تحولات عمیقی در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی پدید آمد. «اگرچه دگرگونی‌های متأثر از انقلاب نقشی به‌سزا در شکل‌گیری هنر پس از انقلاب ایفا کردند، تشخیص سیاستی جامع و سازمان‌دهی شده برای هنر در دهه اول پس از انقلاب امری دشوار است. بنابراین درک این تحولات تنها با بررسی زمینه‌های اجتماعی-سیاسی، فکری و هنری این دوره ممکن است» (همان: ۲۶۱). کشمیرشکن در این فصل به چگونگی تأثیرپذیری هنر و فعالیت‌های هنری از اسلام‌گرایی و احساسات انقلابی و ملی‌گرایی در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و پیامدهای آن می‌پردازد و به تحولات عمیق صورت‌گرفته در گرایش‌های هنری و فرهنگی توجه می‌کند. «برای دستیابی به این منظور، در این فصل به بررسی گرایش‌ها و گفتمان‌های هنری در بستر اجتماعی-فرهنگی ایران پس از انقلاب، از جمله نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری داخل کشور، خواهیم پرداخت؛ تأثیر انقلاب اسلامی بر شکل‌گیری گفتمان هنر متعهد را بررسی و گفتمان‌های روشنفکری و رسمی و نقش آن‌ها را بر توسعه رویکردهای هنری پس از انقلاب تجزیه و تحلیل خواهیم کرد» (همان). نویسنده بیان می‌کند که در حقیقت، انقلاب پایانی بر سیاست‌های هنری رژیم پیشین مبنی بر ترویج مدرنیسم و ملی‌گرایی بود. ماهیت ضدغرب‌گرا در برابر هنر مدرن پیشین قرار گرفت که به آن هنر غیرمتعهد می‌گفتند. در این تعریف، هنر مدرن وابسته به رژیم قبلی قلمداد می‌شد و در نتیجه، نهادهای رسمی از آن حمایت نکردند، زیرا برای این نظام جدید کارکردی نداشت. در عوض، کارگزاران هنری درصدد ایجاد هنر متعهد و سودمند بودند که در خدمت آرمان‌های انقلاب باشد که در نهایت، منجر به ایجاد گونه‌ای هنر ایرانی-اسلامی شد. کشمیرشکن از هنرمندانی مانند مسلمیان، ناصر پلنگی و برادران شیشه‌گران نام می‌برد که هنرشان سلاخی بود تا جامعه را تغییر دهند. «به رغم این که هنر انقلاب در ابتدا تمامی اشکال هنر پیش از انقلاب را محکوم یا انکار می‌کرد، اما با ملاحظه دقیق برخی از آثار گروه هنرمندان انقلاب، برخی شباهت‌ها با آثار دهه ۱۳۴۰ هنرمندان جریان سقاخانه، دست کم در استفاده آن‌ها از عناصر و نقش‌مایه‌های مذهبی مردمی قابل تشخیص است» (همان: ۲۷۲). به گفته کشمیرشکن، هنرمندان انقلابی کوشیدند تا مضامینی مانند هویت معنوی و تعالی اشکال را توصیف کنند، ولی به دلیل فقدان اصول و روشی مدون برای تحلیل و توضیح هنر، موفق عمل نکردند.

«پس از گذشت چند سال از انقلاب، بر اساس اصول و نگرش بنیادی انقلاب اسلامی مبنی بر بازگشت به ریشه‌ها و سنت‌های از دست‌رفته، دولت و سازمان‌های فرهنگی

و هنری وابسته، به تدریج اشکال سنتی را نیز مورد تشویق قرار دادند. مسئله هویت فرهنگی و هنری بار دیگر در مجامع هنری به عنوان موضوعی بنیادی و مهم مطرح شد» (همان: ۲۷۷). دهه ۱۳۶۰ نیز شاهد ظهور دومین و سومین نسل از نگارگران معاصر بود. آن‌ها نیز از سنت ایرانی - اسلامی تأثیر می‌گرفتند، ولی بیشتر از گذشته به مسائل اجتماعی و مذهبی گرایش داشتند. اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ دومین مرحله از تحول هنر پس از انقلاب بود. در این دوره شاهد حضور دولت در حوزه هنر هستیم. معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز هنرهای تجسمی این وزارتخانه، دوسالانه‌ها و سه‌سالانه‌های منظم را سازمان‌دهی کردند. اولین دوسالانه نقاشی نیز در پاییز ۱۳۷۰ یعنی سیزده سال پس از انقلاب در موزه هنرهای معاصر برگزار شد. در همان زمان، همایشی در موزه هنرهای معاصر ایران برگزار شد که به بررسی چگونگی محافظت از هویت فرهنگی و هنری در برابر غرب اختصاص یافت. «با بررسی دقیق چنین مناظره‌ها و بحث‌های همایش، شباهت نزدیکی میان این مباحث و دغدغه‌های روشنفکری و هنری قبل از انقلاب و به ویژه دهه ۱۳۴۰ می‌توان یافت» (همان: ۲۸۸). کشمیرشکن دلیل این اتفاق را شکافی که میان نسل جدید و قدیم ایجاد شد، می‌داند. در نتیجه، در دومین دوسالانه محدودیت کمتری از نظر انتخاب موضوع و محتوا وجود داشت و از اهداف آن، کشف دیدگاه‌های نو و نخبگان هنری ایران و شرکت در عرصه‌های بین‌المللی بود. «هم‌چنین علائم مشابهی از حساسیت فرهنگی به موضوع هویت فرهنگی و هنری و وضعیت جامعه ایران در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، در میان اندیشمندان این دوره محسوس بود» (همان: ۲۹۳). در آن زمان، نوسنت‌گرایان که به دو دسته فیگوراتیو و انتزاعی تقسیم می‌شود، سعی در ایجاد زبان تجسمی مدرن ایرانی داشتند تا هویت مستقل هنر ایران را ایجاد کنند.

فصل پنجم: گسترش گفتمان‌های معاصر پس از انقلاب؛ پارادایم‌های میانه دهه ۱۳۷۰ به این سو

کشمیرشکن در این فصل تغییر گفتمان در هنر ایران از میانه دهه ۱۳۷۰ به این سو را طرح می‌کند: «تغییری که می‌توان آن را مسامحتاً تغییر پارادایم مدرنیسم تازه‌شکل‌گرفته پسانقلابی به سوی هنر معاصر تعبیر کرد» (همان: ۳۲۹). در این فصل ظهور نوعی گرایش و میل برای آزمودن رسانه‌های جدید توسط نسل جدید هنرمندان، مطرح و به این پرسش پرداخته می‌شود که چگونه آثار هنری این دوره، به بازنمود مقاطع حساس جامعه ایران طی دو دهه اخیر تبدیل شده‌اند. به همین منظور آثاری معرفی می‌شوند که در این بستر سیاسی و فرهنگی ارائه شده‌اند.

به گفته کشمیرشکن، دیدگاه‌های روشنفکری دهه ۱۳۷۰ به تطابق با غرب تمایل داشتند. این متفکران و هنرمندان تصمیم گرفتند تا از دیدگاه‌های یک‌سویه که تنها بر یک عامل به عنوان محور در بروز مشکلات ایران تأکید داشتند، خودداری کنند.

«خود ایرانی همواره خویش را در برابر دیگری غربی و مخاطره‌های رویارویی با آن احساس کرده بود» (همان: ۳۲۹). نویسنده اظهار می‌کند، آن دلالت‌ها و ارزش‌ها که در آثار هنرمندان نسل پیشین متجلی شده بودند، دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. در چنین زمانی جریانات، گرایش‌ها و روش‌های هنری جدیدی به وجود آمد. تعداد هنرمندان افزایش قابل توجهی یافت و همچنین، زنان هنرمند در میان آن‌ها بودند. سازمان‌های حامی هنر، مراکز آموزشی و نمایشی هنر و نشریات هنری و وسایل ارتباط جمعی گسترش یافتند. مجموعه‌ای این عوامل منجر به آشنایی هنرمندان ایرانی با جریان‌های هنری در غرب شد. «هنر پس از انقلاب با انتخاب سید محمد خاتمی (وزیر فرهنگ و ارشاد در سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۶۲) به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۳۷۶ به مرحله سوم از تحولات خود وارد شد» (همان: ۳۳۰). نویسنده به نقش موزه هنرهای معاصر به عنوان کانون اصلی عرضه هنر معاصر ایرانی، به‌ویژه هنر غیرسیاسی اشاره می‌کند. به این ترتیب، موزه و مرکز هنرهای تجسمی (با ریاست سمیع‌آذر)، در ارتقای هنر معاصر ایران نقشی به‌سزا داشتند. «مرکز هم‌چنین حمایت از گالری‌های خصوصی در تهران و مراکز شهرستان‌ها را از طریق تشریک مساعی و کمک‌های مالی آغاز کرد» (همان). در این میان، فرهنگستان نیز با رویکردی که اندکی محافظه‌کارانه بود، در سال ۱۳۷۷ پا به عرصه هنر گذاشت و بر هنر اسلامی، سنتی و معاصر متمرکز شد.

«مرحله سوم هنر ایران بعد از انقلاب به‌ویژه شاهد گسترش رسانه‌های متنوع بیان بصری همچون ویدئو، اجرا، چیدمان و عکاسی هنری بود. نسل جدید هنرمندان، بیش از مشغله ذهنی برای تصریح مسئله هویت جمعی، به شرح حال‌نگاری خود در جامعه‌ای که دستخوش تحولات فرهنگی - اجتماعی اساسی بود، علاقه داشتند» (همان: ۳۳۲). به گفته نویسنده، بسیاری از هنرمندان برای کسب اقبال بین‌المللی تلاش می‌کردند و به مضامینی مانند سیاست هویتی، هویت‌های فردی و جمعی، نقش زنان در جامعه، محیط زیست و مسائل مربوط به دین و معنویت می‌پرداختند. این وضعیت پویا نیز توسط بعضی منتقدان که معتقد بودند، این هنرهای مفهومی، محصولاتی غربی‌اند که با هنر ایران ناسازگارند و چالش‌های فرهنگی واقعی را مطرح نمی‌کنند، به چالش کشیده شد. در دوره چهارم و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حمایت از فعالیت‌های هنری تغییر یافت. این فعالیت‌ها به شکلی محدودتر از طریق شبکه‌ها، مجامع عمومی و نمایشگاه‌های خارجی صورت می‌گرفت: «به نظر می‌رسد پس از پایان این دوره هشت‌ساله (۱۳۹۲-۱۳۸۴)، به رغم وجود تجدیدنظری‌هایی در سیاست‌های فرهنگی و تلاشی نسبی برای جلب مشارکت هنری و گشایش برخی ارتباطات بین‌المللی، چندان تغییری در رویه‌های هنری رایج رخ نداده‌است» (همان: ۳۴۲). کشمیرشکن اشاره می‌کند، در این موقعیت تلاش‌ها وابستگی چندانی به نهادهای رسمی سیاست‌گذاری ندارند و در بازارهای بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌اند، مانند آرت دوی، بی‌ینال شارجه و خانه حراج کریستیز. کشمیرشکن در ادامه این فصل می‌کوشد تا مفاهیم اصلی،

ساز و کارها، خط‌مشی‌ها و پارادایم‌های معاصریت در هنر ایران را تشریح کند و این الگوها را تبیین نماید.

فصل ششم: هنر دیازپورای ایرانی

این فصل به هنرمندان مقیم خارج از ایران می‌پردازد. کشمیرشکن مسئلهٔ هویت را در آثار این هنرمندان بررسی می‌کند. «می‌توان گفت، یکی از مسائل بنیادین که هنرمندان مقیم خارج با آن مواجه بوده‌اند، احساس دوگانگی و گفتگوی مداوم گذشته و حال بوده که تأثیر عمیق این مواجهه را در کار بسیاری از افراد این گروه می‌توان دید. پرسش‌هایی پیرامون بافت جغرافیایی، نظریهٔ هویت، تفسیر انتقادی از خود و دیگری و حافظهٔ فرهنگی، همگی در کار این هنرمندان تجلی یافته‌اند» (همان: ۲۴۷). از نظر نویسنده، هنرمندان مقیم خارج از کشور با فقدان ارتباطات مواجه می‌شوند و احساس دوری از اجتماعی که با آن هویت می‌یابند، در آن‌ها برانگیخته می‌شود. آن‌ها خود را در تقابل با جامعه‌ای که در آن قرار دارند، می‌بینند. به همین دلیل، در بیشتر آثارشان تفسیرهای اجتماعی - سیاسی دیده می‌شود. «بنابراین هویت‌های دیازپورا آن‌هایی هستند که خود را همواره از طریق دگرگونی و تمایز، از نو تولید و بازتولید می‌کنند. با چنین برداشتی، دیازپورا تعریفی از هویت را دربرمی‌گیرد که از جوهره‌گرایی مطرح در اغلب مباحث پیرامون هویت‌های قومی و فرهنگی اجتناب می‌کند. این ویژگی هنگامی که در کار هنری متجلی می‌شود، می‌تواند به بیان هنری شاخصی ختم شود» (همان: ۴۴۷). کشمیرشکن به پژوهش حمید نفیسی اشاره می‌کند که مفهوم برزخ آرنولد ون گنپ^۴ را برای مطالعهٔ خود به کار می‌گیرد. نفیسی استدلال می‌کند: «برزخ و تلفیق، تردید، مقاومت‌ها، لغزش‌ها، تقلید و حتی تخریب رمزگان فرهنگی، هر دو جامعهٔ مبدأ و میزبان را در بر می‌گیرد». از نظر نفیسی، هنرمند در این وضعیت از قیدهای کهنه و نو آزاد است. در وضعیت قلمروزدودگی، هنری فوق‌العاده و دارای ویژگی‌های پیچیده و چندبعدی ظهور می‌کند. کشمیرشکن در ادامه به حس غربت با شرحی از فردریک جیمسون^۵، اشاره می‌کند. از نظر جیمسون، این چندپارگی باعث می‌شود، فرد زمان را به گونه‌ای متفاوت تجربه کند؛ به گونه‌ای که حال را مانند یک فقدان یا به گفتهٔ بودریار به عنوان پدیده‌ای بدون خاستگاه و واقعیت و به عنوان یک فراواقعیت تجربه کند. «علاوه بر این، حس دلتنگی برای سرزمین مادری منشائی اساساً بینا روانی دارد که در استعارهٔ تمایل ابدی به بازگشت ابراز می‌شود؛ بازگشتی که به لحاظ ساختاری غیرقابل تحقق است» (همان: ۴۴۸). نویسنده در ادامه به نمونه‌هایی از آثار هنرمندان دیازپورا اشاره می‌کند.

نتیجه‌گیری

می‌توان گفت، در ایران سنت نوشتن تاریخ هنر وجود ندارد و این امر با وجود نهادها

و دانشگاه‌های هنری، بسیار عجیب است. عجیب‌تر آن‌که حتی رشته‌ای به نام «تاریخ هنر» در دانشگاه‌های ایران تدریس نمی‌شود. جامعه هنری ایران بسیار به متن مکتوبی درباره هنر و به‌خصوص هنر معاصر نیاز داشت که این مهم به دست حمید کشمیرشکن انجام شده‌است. این کتاب موقعیت هنر نوگرا و معاصر ایرانی در بستر جهانی و مواجهه آن با فرهنگ اجتماعی - سیاسی را بررسی می‌کند و این امر خط‌مشی اصلی آن بوده‌است. بدین منظور با تطبیق آثار هنری و زمینه‌های اجتماعی - سیاسی، نشان می‌دهد که چگونه آثار هنری بازنمای جامعه ایرانی است. این کتاب گامی در راستای فهم موقعیت فرهنگ ایرانی است. در این کتاب به جریان‌هایی از هنر ایران پرداخته شده که بازتاب وجوه اساسی و بنیادین فرهنگی و سیاسی در جامعه ایرانی بوده و به نحوی، آیین فرهنگ ایرانی هستند. بنابر مطالب ذکر شده، هنر معاصر الگوهای خود را از هنر غربی گرفته‌است و اشکال به‌وجود آمده از آن پارادایم‌ها را به صورت گزینشی انتخاب می‌کند و به همین سبب، ساختاری ناهمگن دارد. همانند فرهنگ ایرانی، هنر نیز بعضی از مؤلفه‌های مدرنیته را اخذ کرده و هم‌زمان جایگزین‌های محلی‌شده را نیز جستجو می‌کند.

این کتاب از چند منظر اهمیت دارد: اول این که یکی از نخستین پژوهش‌های منسجم در تدوین هنر معاصر ایران است که بسیار قابل اعتنا است و می‌تواند، به عنوان منبعی مهم درباره مسائل هنر معاصر ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، از دستاوردهای پژوهشی آن می‌توان در راستای تألیف کتاب‌های دیگری در این حوزه استفاده کرد. دوم این که مؤلف علاوه بر روند تاریخی، تأثیر و تأثرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در سیر تحقیق مدنظر داشته، زیرا هنر ایرانی در چند دهه اخیر شاهد حرکت‌ها، جریان‌ها و گاه، حتی پارادایم‌های متنوع هنری بوده‌است و مؤلف به خوبی این وجوه را در فصل‌های مختلف تشریح کرده‌است. سوم این که دیدگاه و روشی تازه در بازبینی هنر ایران با استفاده از نظریه‌های مختلف هنری و دیدگاه‌های روشمند ارائه می‌شود.

پی‌نوشت

1. Soas
2. Diaspora
3. Eric Hobsbawm
4. Arnold van Gennep
5. Fredric Jameson

منابع

کشمیرشکن، حمید (۱۳۹۶). کنکاشی در هنر معاصر ایران، ویراست دوم، تهران: نظر.
URL1: <https://www.cgic.org.ir/fa/news/83356> (بازیابی شده در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷)