

ترجمه اینگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
An Analytical Study on Contemporary Iranian Artworks Based on the Concepts
and Functions of the “Appropriation”
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

مقاله پژوهشی

مطالعه تحلیلی آثار هنر معاصر ایران بر اساس مفاهیم و کارکردهای رویکرد «از آن خودسازی»*

نوراکرم گودرزی^۱، طاهر رضازاده سراسکانروود^{۲**}

۱. کارشناسی ارشد نقاشی، گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
۲. استادیار گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

چکیده

بیان مسئله: هنر معاصر شاهد پیامدها و پدیده‌های گوناگونی بوده است، که به هیچ عنوان از قواعد سنتی هنر تبعیت نمی‌کنند. «از آن خودسازی» در هنر معاصر یکی از همین پدیده‌های نوظهور است که هنرمندان بسیاری به آن روی آورده‌اند. هنرمند امروز، علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، خود نیز مصرف‌کننده هنر است. از این‌رو «از آن خودسازی» راهکاری است در هنر معاصر برای رجعت به گذشته و استفاده از تصاویر از پیش موجود و بازتولید آثاری با مفاهیم جدید. این پدیده همزمان با غرب در هنر ایران نیز طرفداران خود را پیدا کرده است.

هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا «از آن خودسازی» و کارکردهای آن را در هنر معاصر ایران و آثار نقاشان معاصر ایرانی بی‌بگیرد.

روش پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته و شیوه گردآوری منابع آن نیز میدانی و کتابخانه‌ای بوده است. در اینجا، ابتدا، با توجه به تعاریف و مطالعات حوزه «از آن خودسازی» در هنر غرب به بررسی مشابهت‌ها و مطابقت‌های این پدیده با هنر معاصر ایران پرداخته شده است، سپس هنرمندان معاصر ایرانی را که رویکرد «از آن خودسازی» در آثارشان به‌وضوح قابل‌رؤیت است، شناسایی شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از حضور چشم‌گیر رویکرد «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران است که با کارکردهای متفاوتی در میان هنرمندان به کار گرفته شده است، که از آن میان می‌توان سه کارکرد عمده را بر جسته کرد: ۱) «فراخوان گذشته در وضعیت معاصر»، ۲) «ترجمه یا گفتگوی بینافرنگی» و ۳) «معنی‌گردانی آثار درون‌فرهنگی پیشین». در این پژوهش، ذیل هرکدام از این کارکردها، تعدادی از آثار از آن خودساخته هنرمندان معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی‌که، در کارکرد اول بازنمایی عظمت گذشته، مسائل و مصائب انسان امروزی در معرض توجه هنرمندان بوده، در کارکرد دوم ترکیب فرهنگ و هنر ایرانی با آثار شناخته‌شده پیشین ایرانی و افزودن معانی تازه‌ای به آن‌ها مواجه می‌شویم. بنابراین، استفاده از تصاویر و آثار پیشین با رویکردهای نوین و انتقادی به‌منظور معناسازی، درهم‌آمیختن گذشته و آینده، ارجاع به گذشته و نقل آن، از ویژگی‌های آثار خلق‌شده کنونی با رویکرد «از آن خودسازی» هستند.

واژگان کلیدی: از آن خودسازی، هنر معاصر ایران، نقاشی معاصر ایران، دخل و تصرف، شیوه‌ها و کارکردهای از آن خودسازی.

* هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول: t-rezazadeh@srbiau.ac.ir، +۹۱۲۷۹۵۵۳۷۳

این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد «نوراکرم گودرزی» است که به راهنمایی دکتر «طاهر رضازاده» و مشاوره «منوچهر معتبر» در سال ۱۳۹۷ در دانشکده

باعظ از نظر

آثار پیش از خود را با رسانه‌های جدید^۵ و در قالب مفاهیمی نو دوباره اجرا می‌کنند. درهنر «از آن خودسازی» (فراخورنمایی)^۶ هنرمند آثار پیشین را به قصد برگرداندن آن‌ها به دنیای هنر و یا با رویکردی جدید در آثار خود استفاده می‌کند (Stokes, 2001, 125). مطابق رویکرد «از آن خودسازی» هر تصویری را که بخواهند از آثار پیشینیان و معاصران برمی‌گزینند و از آن خود می‌کنند. «از آن خودسازی» می‌تواند شامل اقتباس از فرهنگ و هنرهای تجسمی، وام گرفتن از فرم‌ها یا سبک‌های هنری، بازتولید و همانندسازی، یا به‌مالکیت‌درآوردن ایده‌های هنری، سمبول‌ها، آثار باستانی، تصاویر، اصوات، اشیاء، تاریخ هنر، فرهنگ عامه و مصنوعات بشری باشد. نظریه «مرگ مؤلف» رولان بارت منتقد ادبی و فرهنگی، در سال ۱۹۶۶ به تمایل هنر معاصر به حذف پدیدآور و آفریننده اثر اشاره می‌کند. وی در این مقاله استدلال می‌کند وقتی پیام و مفهوم اثر هنری اهمیت می‌یابد و در پی تفسیر و معنای اثر هنری هستیم، دیگر خالق و پدیدآورنده اثر نباید مهم جلوه کند، زیرا هویت اثر هنری به مفهومی است که به مخاطب ارائه می‌کند (Rowe, 2011, 3)؛ دو متن مهم دیگر نیز که در شکل‌گیری «از آن خودسازی» در هنر معاصر تأثیر بسزایی داشته‌اند عبارت‌اند از مقاله «اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی» از والتر بنیامین (۱۳۷۷)^۷ و کتاب اصالت هنر آوانگارد و Krauss (1986)^۸ که هاله مقدس و اصالت در آثار هنری را با هدف بازتولید دوباره آثار کنار می‌زنند. از این‌روهتر پست‌مدرن^۹ آگاهانه به هنرهای پیش از خود باز می‌گردد و از آن‌ها تقليید می‌کند. سپس با ترکیب تصاویر در متنی جدید، مفهوم آن‌ها را عوض می‌کند (جنسن، ۱۳۸۱، ۴۱). با این تفاسیر «تصرف»^{۱۰} یا «از آن خودسازی» یکی از ژانرهای هنر مفهومی است که در آن اثر هنری، با تصاحب تصاویر موجود و استفاده از آن‌ها به صورت حاضر و آماده، به‌جای اتكا به آفرینش و اصالت، بر معنا تأکید می‌کند. بسیاری از شیوه‌های تصرف بازتولید اثر یک هنرمند توسط هنرمند دیگر است. هنرمند، به‌جای خلق تصویر جدید دست به انتخاب از میان تصاویر موجود با خلق مفهومی جدید می‌زند (سمیع‌آذر، ۱۳۹۱). نمایندگان هنر پست‌مدرن به‌جای اینکه بیان هنری مختص خود را بپرورانند از مضامین و تصاویر و آثار بی‌شماری که در تاریخ هنر وجود دارد اقتباس و آن‌ها را «از آن خودسازی» می‌کنند (بکولا، ۱۳۸۷، ۵۲۱). منظور از هنرمند از آن خودساز هنرمندی است که آگاهانه تصویر، شیء و یا اثر هنری از پیش‌موجودی

مقدمه

در دورهٔ معاصر هنرمندان بیشتر از قبل به آزمودن و به‌کارگیری روش‌های تازه روی خوش نشان داده‌اند. از عوامل متعدد و مؤثر بر پویایی و ایجاد نگرشی نوادر هنر معاصر^۱ می‌توان به افزایش خیل عظیم هنرمندان و علاقه‌مندان این عرصه و روی‌آوردن نسل جوان به سمت آفرینش آثار هنری نام برد. همچنین افزایش گالری‌ها، انجمن‌ها و مجلات تخصصی هنر و گسترش ظرفیت مؤسسات عالی آموزشی و ازدیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های هنری و از همه مهم‌تر ظهور ابزارها و رسانه‌های جدید اجتماعی و ارتباط جمعی، هنرمندان ایرانی را هرچه بیشتر با گفتمان‌های هنری دنیا آشنا کرد. بدین ترتیب، نفوذ جنبش‌های هنر معاصر غرب نظیر مینیمالیسم و هنر مفهومی و ورود اشکال گوناگون هنر پست‌مدرنیستی، همچون «از آن خودسازی»، در هنر ایران، امری طبیعی به نظر می‌رسید. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه، مشاهده و تحلیل این آثار حضور این پدیده را در آثار نقاشی معاصر ایران پی‌بگیرد. برای رسیدن به این هدف ابتدا مبانی نظری و تعاریف «از آن خودسازی» و هنرمند از آن خودساز را بررسی کرده و با اشاره مختصر به «از آن خودسازی» در هنر غرب و پیشگامان آن و نظریه‌پردازان مؤثر در ظهور این پدیده، به زمینهٔ پیدایش آن خواهیم پرداخت.

در قسمت پیشینه تحقیق به مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران اشاره می‌شود. در قسمت اصلی مقاله نیز سه کارکرد عمده رویکرد «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران معرفی و تحلیل می‌شود: ۱) «فراخوان گذشته در وضعیت معاصر»، ۲) «ترجمه یا گفتگوی بینافرهنگی» و ۳) «معنی‌گردانی آثار درون‌فرهنگی پیشین». در راستای تقسیم‌بندی صورت گرفته، هر کارکردی با ارائه آثار از آن خودسازی‌شده دو هنرمند شرح داده شده است. در اینجا، رویکرد موردنظر را تحلیل کرده و نحوه بهره‌گیری از تصویر اصلی به‌منظور خلق اثر جدید نشان داده شده است. از آنجاکه بسیاری از هنرمندان معاصر ایرانی^{۱۱} دست به «از آن خودسازی» زده‌اند و مجال پرداختن به همه آن‌ها در یک مقاله کوتاه میسر نیست، فقط شاخص‌ترین هنرمندان این عرصه که آثارشان کاملاً با اهداف این مقاله سازگارند مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مبانی نظری

اقتباس^{۱۲} یا «از آن خودسازی» به معنی بازتولید یا تقليید آثار هنرمندان دیگر است. بسیاری از هنرمندان معاصر

کرده و آن را از آن خودجلوه می‌داده است. با غبان ماهر و غلامیان (۱۳۸۹) در پژوهش خود در باب اصالت آثار هنری اشاره می‌کنند که آثار کپی شده لزوماً آثار تقلیبی به حساب نمی‌آیند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا تابلوی مونالیزا اثر مارسل دوشان هیچ‌گاه به عنوان اثری جعلی و بدی معرفی نشده است؟ جهانگیر (۱۳۹۲) نیز در پژوهش خود به موضوع «از آن خودسازی» در هنر غرب پرداخته است. همچنین فرجی (۱۳۹۰) در تحقیق خود به بررسی تأثیر پست‌مدرنیسم بر نقاشی معاصر ایران پرداخته و با اشاره به رساله والتر بنیامین توضیح می‌دهد که چگونه هنرمندان غربی به راهکارهای پست‌مدرنیستی در هنرهای تجسمی روی می‌آورند و «از آن خودسازی» می‌کنند. صادق‌پناه (۱۳۹۰) نیز در بخشی از پژوهش خود در مبحث فراتصویر و خودارجاعی «هنر نقل قول»^{۱۴} را تصویری از یک نقاشی مشهور به سبکی جدید عنوان می‌کند. از طرف دیگر، زاهدی و شریف‌زاده (۱۳۹۵) در تحقیق خود به جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش‌های هنری پرداخته و از آثار «اشتقاقی» نام برده‌اند. آن‌ها این آثار را به شدت برگرفته از آثار دیگران دانسته و آن‌ها را با نام «از آن خودسازی» معرفی می‌کنند که تصاویر خود را صریحاً از منابع دیگر قرض می‌گیرد. در کتاب «کپی، جعل و از آن خودسازی» (قياسی، ۱۳۹۵) تعاریف و تفاوت‌های جعل و «از آن خودسازی» ارائه شده است. طاهری (۱۳۹۵) نیز در مقاله خود به کاربرد مؤلفه «از آن خودسازی» در تبلیغات تجاری می‌پردازد.

همان‌طور که مشخص است محققان پیشین درخصوص بررسی این پدیده در هنر معاصر ایران اقدامی جدی نکرده‌اند. بدین سبب، این تحقیق قصد دارد به کاربرد «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران از منظری که مهجور مانده است بپردازد و ضمن مطالعه در آثار هنرمندان معاصر ایران کارکردهای متفاوت به کارگیری این رویکرد را نشان دهد.

کارکردهای «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران با آنکه رویکرد «از آن خودسازی» به‌طور مشخص شامل بهره‌گیری از تصاویر موجود و آثار هنری گذشتگان است، اما نحوه رویارویی هنرمندان معاصر با این تصاویر و آثار متعدد و متنوع است. از این‌رو، می‌توان شیوه‌ها و کارکردهای «از آن خودسازی» را به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد. از جمله، سه دسته بسیار پُرکاربرد و حائز اهمیت برای هنرمندان از آن خودساز که در این پژوهش مطالعه و بررسی می‌شود، عبارت‌اند از: ۱) «فراخوان گذشته در وضعیت معاصر»، ۲) «ترجمه

را کپی یا اقتباس کرده باشد. آثار از آن خودساخته، آثاری اشتقادی^{۱۵}، تلفیقی و بهره گرفته شده از آثار قبلی اند و بر مبنای آثار دیگران ایجاد می‌شوند. «هنرمندان معاصر اغلب تنها راه بیان یک ایده خلاقانه را از طریق خلق اثری انجام می‌دهند که یا بسیار ساده است یا بسیار مشتق از آثار دیگران است» (زاهدی و شریف‌زاده، ۱۳۹۵). از این‌رو، همچون دیگر مصادیق هنر معاصر قرار گرفتن آثار از آن خودساخته در زمرة آثار اصیل و ذیل تعاریف سنتی اصالت^{۱۶} دشوار به نظر می‌رسد. استفاده از فرهنگ عامه، تصاویر مجلات، فیلم‌ها، اشیاء روزمره، و کالاهای مصرفی نیز، از این جهت که با تعبیری دیگر در دید مخاطب ظاهر می‌شده‌اند، پیش از این در هنر پاپ وجود داشته است (Johannes, 2011, 10).

روش تحقیق

این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری منابع آن میدانی و کتابخانه‌ای بوده است. در این تحقیق ابتدا با توجه به تعاریف و مطالعات حوزه «از آن خودسازی» در هنر غرب، به مشابههای و مطابقت‌های این پدیده با هنر معاصر ایران پرداخته شده است، سپس هنرمندان معاصر ایرانی که رویکرد «از آن خودسازی» در آثارشان نمود یافته است شناسایی شدند. هنرمندان و نمونه آثاری در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند که از آثار مشهور و شناخته‌شده پیشین در کارهایشان وام گرفته‌اند و تردیدی در از آن خودساخته‌هایشان نبوده است. در این تحقیق در بخش‌های تحلیلی، هم از اثر از آن خودساخته نام برده می‌شود و هم با آوردن اصل اثر، شیوه‌ها و جلوه‌های کاربردی این رویکرد در آثار هنرمندان معاصر ایرانی نشان داده می‌شود.

پیشینه تحقیق

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بسیار اندک است و بیشتر به تعاریف و پیدایش «از آن خودسازی» در هنر و ریشه‌ها و جایگاه آن در هنر غرب محدود می‌شود. با این حال در مورد «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران پژوهشی صورت نگرفته و پژوهشگران تنها به اشاراتی مبهم اکتفا کرده‌اند. پژوهش‌هایی که تا کنون به معرفی «از آن خودسازی» پرداخته‌اند شامل مقاله قره‌باغی (۱۳۷۸) است که به راهکارهای پست‌مدرنیسم پرداخته و اولین راهکار آن را «از آن خودکردن» دانسته است. مقاله دیگری از قره‌باغی (۱۳۷۹) به بررسی هنر نقل قول می‌پردازد، هنری که از گذشته موبه‌مو کپی

ماغ‌نظر

محسوب می‌شود. گفته می‌شود این نقاشی عظیم ژریکو محرك انقلاب فرانسه بوده است، زیرا رنج بی‌پایان طبقات فرودست را در برابر بی‌عدالتی اشرف به تصویر کشیده است (وایلدر، ۱۳۹۵، ۲۶۲). مضمون اصلی این نقاشی کنکاش در دمند آدمیان در مبارزه‌ای بین مرگ و زندگی است (پاکباز، ۱۳۸۱، ۲۹۱). در این نقاشی بدن‌هایی عضلانی و بی‌برمق را در برابر تابش نور مستقیم خورشید می‌بینیم، برخی جان خود را از دست داده‌اند، برخی به هر قیمتی (چون آدم‌خواری) زنده مانده‌اند و مردی سیاه‌پوست چون قهرمانی در بالای کلک ایستاده است و برای نجات علامت می‌دهد (تصویر ۱).

محب‌علی، با نقل قول از روایت نقاشی کلک مدوسا و کشیدن فیگور انسان‌های معاصر با لباس‌هایی یک‌رنگ و یک‌شکل در جلوی تصویر، تضاد میان گذشته و امروز را پیش روی مخاطب ترسیم کرده است. گویی همه آن‌ها با رخدادی بزرگ ناگهان از جای خود نیم‌خیز شده و نگاه‌ها و توجهشان به بیرون از تابلو معطوف شده است، شاید باید دست به انجام کاری بزنند و یا تصمیمی جمعی اتخاذ کنند، اما به نظر می‌رسد خیال انجام این کار را ندارند و می‌خواهند منتظر بمانند و ببینند چه اتفاقی در آخر رخ خواهد داد. وی در آثارش به انسان‌هایی می‌پردازد که در فضایی مبهم گیر افتاده‌اند و قدرت تصمیم‌گیری ندارند، تمام آن‌ها آرمان‌هایی در سر می‌پرورانند و به دنبال راه نجات هستند، اما در عمل بسیار منفعل و بی‌خاصیت هستند. مهرداد محب‌علی با ازان خودسازی تابلوهای شکوهمند انقلاب فرانسه به خوبی مفهوم آرمانگرایی، پیروزی و شکست را با تفاوتی انسان معاصر ترکیب و به نمایش درآورده است (تصویر ۲).

تصویر ۱. تابلوی «کلک بازماندگان کشتی مدوسا»، تئودور ژریکو، ۱۸۱۹-۱۸۱۸م، رنگ و روغن روی بوم، ۴۸۰*۶۹۰ سانتی‌متر، محل نگهداری: موزه لوور پاریس. مأخذ: حلیمی، ۱۳۸۳، ۴۳.

یا گفتگوی بینافرهنگی» و ۳) «معنی گردانی آثار درون فرهنگی پیشین». در دسته اول، فراخوان گذشته به صورت بازتولید آثار و به قصد تحسین، تمجید و تکریم و یا برای تصدیق عظمت و شکوه تصاویر و آثار گذشته صورت گرفته است. در دسته دوم، هنرمندان ایرانی متاثر از دغدغه‌های جهانی شدن، در صدد درآمیختن آثار فرهنگی خود با آثار و تصاویر پیشین جهان هنر برآمده و دست به ترکیب نشانه‌های ایرانی با تصاویر آثار مطرح غربی زده‌اند. در دسته سوم، هنرمندان ازان خودساز، ضمن تهی کردن آثار ایرانی از معنای پیشین و ارزش‌های قبلی، اثری دیگر با معانی جدید خلق کرده‌اند.

فراخوان گذشته در وضعیت معاصر

یکی از کارکردهای مهم و اصلی «از آن خودسازی» سیر در میان آثار مطرح هنرمندان پیشین و رجعت دوباره به این آثار است. هنرمند ازان خودساز معاصر از میان آثار مطرح موجود اثری را برمی‌گزیند و با دست بردن در آن، آن را مورد استفاده مجدد قرار می‌دهد. این شیوه مرسوم در «از آن خودسازی» اغلب به قصد ستایش و بزرگداشت گذشته صورت می‌گیرد. هنرمند معاصر خود را در تقابل با عظمت گذشته و نابهشانی امروز می‌بیند و آثار برجسته پیشین را گواه می‌گیرد و به نقد امروز می‌پردازد. تصویری را از گذشته به عاریت گرفتن و قراردادن آن در زمینه‌ای دیگر، که بدان تعلق ندارد، درواقع نوعی ناهمزمانی و ناهمانگی و عدم تناسب به وجود می‌آورد که مخاطب را به تأمل و ادار می‌کند. بدین ترتیب، تصویر و اثر موردنظر از ستر خود جداسده و در جایی دیگر و زمانی دیگر مورد استفاده واقع می‌شود، مفهوم و کارکرد آن کاملاً تغییر می‌یابد و در شکلی جدید و حیاتی دوباره بازنمود پیدا می‌کند.

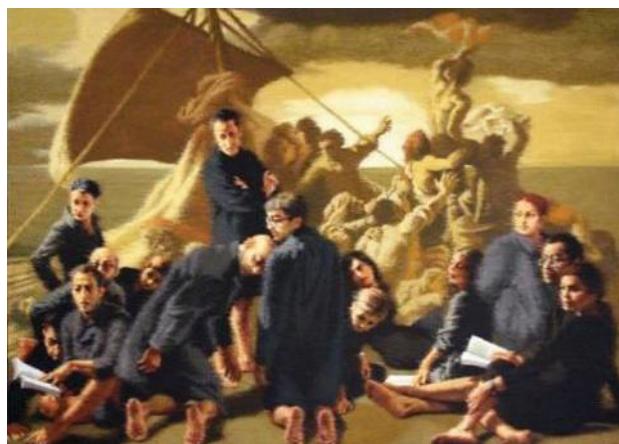
مهرداد محب‌علی از جمله هنرمندانی است که آثاری شاخص و قابل توجه در زمینه «از آن خودسازی» از خود به جای گذاشته است. وی کنش انسان‌های امروزی پیرامونش را با آثار برجسته نقاشان انقلابی فرانسه ترکیب و درواقع نوعی معادل سازی می‌کند. او ضمن ستایش نقاشان کلاسیسیسم و رمانتیسیسم اروپا یادآور می‌شود تاریخ همواره به اسطوره‌های جدید نیاز دارد و این نقاشی‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند تنها روایتی صرف باشند (شهنی، ۱۳۹۳، ۱۰). تابلوی «کلک مدوسا»، اثر ژریکو، روایتی است از کشتی مدوسا که در ۱۸۱۶م. در ساحل سنگال غرق شد. نقاشی کلک مدوسا که بیانگر فاجعه‌ای انسانی در دل حاکمیت اشراف‌سالاری است، خیره‌کننده‌ترین شاهکار نقاشی رمانتیک فرانسه

روزنامه‌های انقلابی و سر تیتر «رژیم ایران جمهوری اسلامی شد» و ترکیب آن با تابلوی معروف «سوگند هوراتیوس‌ها» از ژاک لویی داوید، گذشته‌ای با صلابت را گواه وقایع امروزین می‌گیرد. سوگند برادران هوراتی، قبل از مبارزه با کوراتی‌ها، نشان از وطن پرستی بی‌حد آنان در برابر دشمنان دارد و ژاک لویی داوید این نقاشی انقلابی را برای تشویق جمهوری خواهان کشیده است. او به آن‌ها یادآوری می‌کند که شما هم به تعهد و وفاداری در حد برادران هوراتی نیاز دارید (مک‌کوی، ۱۳۹۶).

ژینوس تقی‌زاده نیز با استفاده از این تابلو، در یکی از روزنامه‌های دهه اول انقلاب، به دنبال مطابقت‌ها و پیام‌ها و دریافت‌های مشابه می‌گردد و با نگاهی موشکافانه اتحاد و سوگند را دوباره به نمایش می‌گذارد و با آن خودسازی‌های آثار پیشینیان، شکوه گذشته را در نقد امروز به کار می‌گیرد (تصویر ۴).

ترجمه یا گفتگوی بینافرهنگی

در دوره معاصر، به‌دلیل رویکردهای سیاسی موجود در جامعه و مهاجرت‌های بسیار و حضور بیش از پیش هنرمندان در رویدادهای مهم بین‌المللی، تماس میان هنرمندان ایرانی و جهان خارج رو به افزایش گذاشته

تصویر ۲. آغاز بی‌پایان، مهرداد محب علی، ۱۳۹۳، اکریلیک روی بوم، ۲۵۰*۲۵۰ سانتی‌متر. مأخذ: www.galleryetemad.com

از دیگر هنرمندان جسور در استفاده از تصاویر و آثار شکوهمند گذشته ژینوس تقی‌زاده هنرمند از آن خودساز معاصر است که در مجموعه آثار «سنگ، کاغذ، قیچی» خود، با استفاده از نوعی تکنیک سه‌بعدی‌نمایی و تلفیق عکس، روزنامه و ضمن بازنمایی دوباره برخی نقاشی‌های تاریخی، مخاطب را درگیر روایتی دیگر از تاریخ می‌کند. تقی‌زاده، با استفاده از روزنامه‌های چاپ شده در اوایل انقلاب و پیامدها و تیترهای سیاسی آن‌ها در آثار خود، به‌نوعی گذشته و تاریخ را از آن خود می‌کند تا مفهومی دیگر را در آن‌ها تزریق کند. وی روزنامه‌های معاصر و روزنامه‌های دوران انقلاب ایران را با تصویر تابلوهایی از زمان انقلاب فرانسه ترکیب می‌کند، سپس با تصاویر و چیدمانی از دستانی که سنگ، کاغذ، قیچی بازی می‌کنند، در بیرونی ترین لایه اثر به برد و باختی شانسی اشاره می‌کند. وی تابلوی «مرگ مارا» و «سوگند هوراتیوس‌ها» از ژاک لویی داوید را عیناً و بدون هیچ تغییری به کار گرفته و در فضای روزنامه‌های دهه اول انقلاب جای‌گذاری کرده است. تقی‌زاده در یکی از تابلوها، با سرتیتر «پایان یک قرن سانسور»، زیر تیتر «دولت آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند»، با آوردن و فراخوان نقاشی غم‌انگیز «مرگ مارا» - که نویسنده تندریوی انقلابی فرانسه را نشان می‌دهد با قلم پری که از دستش افتاده و نامه‌ای که مرگ فرصت نوشتنش را به او نداد - انتقاد به گذشته و عدم تطابق واقعیت با وضع موجود را ابراز می‌کند. وی با آوردن تصویر سه دست، که عالمت پیروزی را نشان می‌دهند، زیر تیتر «می‌نویسم، پس هستم» در مقابل با یک دست مشت شده تنها و سه دست بازشده در بالای تابلو، نوید و امید به پیروزی می‌دهد (تصویر ۳).

در اثری دیگر، ژینوس تقی‌زاده، با استفاده از همان

تصویر ۳. بدون عنوان، ازمجموعه سنگ کاغذ قیچی، ژینوس تقی‌زاده، ۱۳۸۸، چاپ سه‌بعدی روی لنتیکولا، ۵۰*۳۵ سانتی‌متر. مأخذ: www.theguardian.com

باغ‌نظر

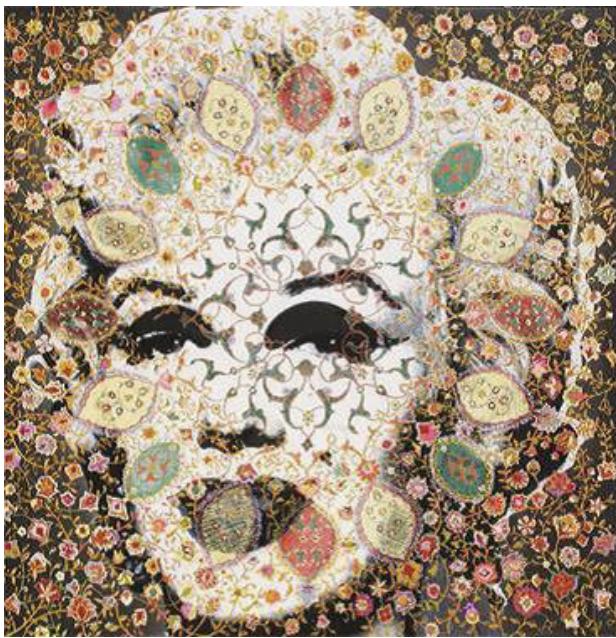
باب هویت فرهنگی کار کرده است. سبزی در آثارش بالتفیق نشانه‌های فرهنگی شرق و غرب، هویت مونتاژ شده و درهم‌برهمی را ارائه می‌کند که به باور او نشان‌دهنده زخم پنهان و رو به گسترش در پیکر فرهنگی جامعه است. وی در برخی از آثار این مجموعه، پرتره‌های اندی وارهل از روی شخصیت‌های هالیوودی چون مرلین مونرو را با نشانه‌های ایرانی و هویت خود و هنر ایران ترکیب کرده است. وی همواره آیکون‌های معروف غرب از مکدونالد و میکی‌ماوس گرفته تا سوپراستارهای هالیوودی را با کنشی نقاشانه با میراث هنری شرق مونتاژ کرده ([محمود سبزی](#)، ۱۳۹۳) و این کلاز فرهنگی چندپاره و درهم‌آمیخته را به تصویر کشیده است تا دلیلی باشد بر هویت درهم و به‌هم‌ریخته امروز ما.

اثر مرلین مونرو از اندی وارهل، که خود اقتباسی است از عکس مونرو ([یثربی](#)، ۱۳۹۰، ۲۳) که در رسانه‌های عمومی منتشر شده بود، بیشتر به تبلیغ یک کالا می‌ماند، بدون آنکه درباره محصول چیزی بگوید، تصویری فاقد جزئیات و بافت که هیچ حسی در آن دیده نمی‌شود ([دیویس، هفريچر و روپرتز](#)، ۱۳۸۸، ۲). با این حال، غیرقابل انکار است که اثر مرلین مونرو اندی وارهل بسیار بیشتر از عکس اصلی آن شناخته شده است ([Torsen, 59, 2006](#)). در آثار محمود سبزی، از پرتره مونرو، حس تصاویر اندی وارهل وجود ندارد و به جای آن چیزی از پیشینه فرهنگی محمود سبزی حضور یافته و بدین ترتیب مفهوم و نقوش شرقی بر اثر غالب گشته است. قطعاً تصویر مرلین مونرو، با خطوط تذهیب و تزیین ایرانی و نقوش قالی در کناره‌های اثر، ما را به سمت‌وسویی گنگ در بی‌مکانی و بی‌زمانی سوق می‌دهد. در دنیاگی که هر چیز بی‌ربط و باربطی ناخودآگاه به هم گره خورده‌اند و چیزی از آن و چیزی از این ما را فرا گرفته است، این تصاویر برای ما تجربه‌ای ملموس و قابل درک می‌آفینند و ما را به بین گذشته و اکنون، و میان سنت و مدرنیته، گیر می‌اندازند ([تصاویر ۵ و ۶](#)). هنرمند دیگری که در این عرصه گفتمان جهانی و آمیختن آن با هنر و فرهنگ ایرانی آثاری آفریده است فریده لاشایی نقاش نوگرای ایرانی است. آثار متاخر لاشایی ارجاعاتی معنادار به تاریخ هنر و از سویی دیگر به تاریخ سیاسی ایران داشته و به‌وضوح تلاش هنرمند را برای هرچه معاصرترشدن در عرصه آفرینش هنری نشان می‌دهند که در کارهای پیشین هنرمند بی‌سابقه بوده است ([سمیع آذر، ۱۳۹۵](#)، ۱۸۴-۱۸۳). از جمله این کارها باز تولید تابلوی «ناهار در چمنزار» است. «ناهار در چمنزار» نقاشی رنگ و روغن از نقاش فرانسوی ادوار

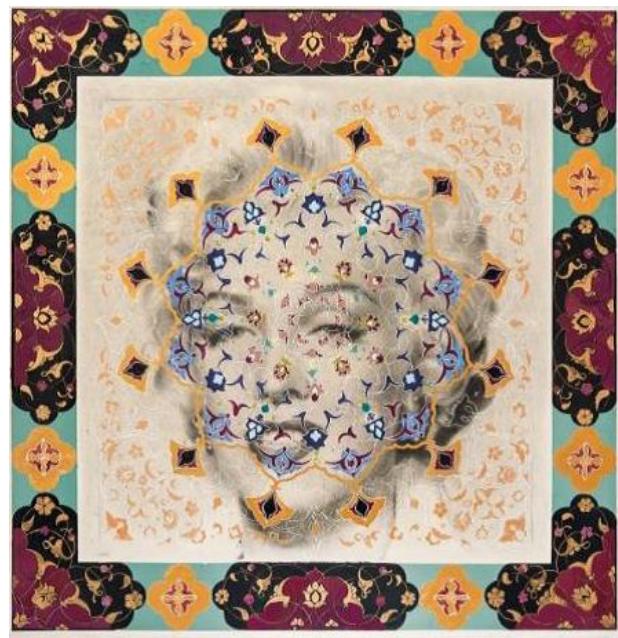

تصویر ۴. بدون عنوان، از مجموعه سنگ کاغذ قیچی، ژینوس تقی‌زاده، ۱۳۸۸،
چاپ سه بعدی روی لنتیکولا، ۳۵*۵۰ سانتی‌متر. مأخذ: www.theguardian.com

است. با گسترش رسانه‌های بیان بصری و تنوع قابل ملاحظه آن‌ها، هنرمندان بیش از آنکه دغدغهٔ تصریح هویت جمعی داشته باشند، به شرح حال نگاری خود در جامعه‌ای علاقه نشان داده‌اند که دستخوش تحولات فرهنگی-اجتماعی اساسی بوده است. هم از این رو، مشخصهٔ این دوره را می‌توان اشتیاق هنرمندان برای آزمودن روش‌های تازه و جدید هنری به منظور جلب تحسین و کسب اعتبار در دنیای هنر خارج از مرزهای ایران دانست ([کشمیرشکن، ۱۳۹۶](#)، ۳۳۲). هنرمندان این نسل، برخی در مهاجرت و برخی در داخل ایران، برای بیان و گفتگوی بین‌المللی رو به «از آن خودسازی» آثار هنرمندان غربی و درآمیختن آن‌ها با فرهنگ و سنت ایرانی و وضعیت جامعه پیش روی خود آورده‌اند. از جمله این هنرمندان محمود سبزی است. محمود سبزی با دغدغهٔ معاصریت و شرایط اجتماعی و سیاسی زمان خود، با التقااط فرهنگ ایرانی با فرهنگ دیگر جوامع، آثاری در حیطه «از آن خودسازی» خلق کرده است. وی در ابتدا بیشتر به پرتره‌های رنگ و روغن از افراد مختلف و کپی از کار نقاشان معروف دنیا پرداخته، و پس از کسب تجربه و چیره‌دستی، در مجموعه آثار «رو به بی‌سو»، ۲۵ اثر پاپ آرت با تکنیک اکرلیک و ترکیب مواد در

تصویر ۶. محمود سبزی، اکریلیک و گواش روی بوم، ۱۲۲*۱۲۲ سانتی‌متر.
مأخذ: www.shiringallery.com

تصویر ۵. محمود سبزی، اکریلیک و گواش روی بوم، ۱۲۲*۱۲۲ سانتی‌متر.
مأخذ: www.shiringallery.com

هیچ تناسبی با اصل اثر ندارد (تصویر ۸). مهم‌ترین ویژگی هنرمندان ذکر شده در این بخش شرح حال نگاری در جامعه تحول‌یافته ایرانی است، ضمن درنظر گرفتن آثار غربی، راهی که سبزی و لاشایی برای گفتمان جهانی و معاصربودن برگزیده‌اند.

معنى گردانی آثار درون فرهنگی پیشین
یکی از کارکردهای مطرح «از آن خودسازی» دگرگون کردن اثر پیشین و تهی کردن آن از مفهوم قبلی است، طوری که معنای اثر جدید دیگر با اصل اثر ساخت و تناوبی نداشته باشد و از آن جدا شود و راه خود را بپیماید. این شیوه از کاربردی‌ترین جلوه‌های «از آن خودسازی» است که موجب تکثیر معنایی تصاویر می‌شود و امکان ایجاد خوانش‌های متفاوت در بازه‌های زمانی متفاوت را فراهم می‌سازد. بخشیدن شکلی جدید و هیئتی نو به اثر پیشین می‌تواند معانی و ارزش‌های تازه‌ای در آن وارد نماید که پیش از این وجود نداشته است. در این شیوه، مانند دیگر رویکردهای «از آن خودسازی»، تصویری از پیش‌موجود دستخوش دخل و تصرف می‌شود و ما را با نوعی درهم‌آمیختگی اساسی معانی مواجه می‌کند.

شاهپور پویان از جمله این هنرمندان است که به شیوه تهی کردن آثار قبلی از معنای پیشین، سراغ بازنمایی نگاره‌های از پیش‌موجود و همانندسازی فضای اصلی آن‌ها می‌رود. او همه عناصر نگاره اصلی را نگه می‌دارد، ولی رویدادها و فیگورهای آن را حذف می‌کند. پویان

ماهه است که همنشینی یک زن برhenه با مردانی در لباس رسمی را نشان می‌دهد. درواقع مانه واقعیت را بدون پرده‌پوشی نشان داده است (پاکباز، ۱۳۸۱، ۵۱۳). این تابلو در زمانه خودش سروصدای زیادی به پا کرد و افراد بسیاری از وفاحت آن نزد مانه شکایت و عنوان کرده بودند که این پرده نمایش بی‌عفتی اجتماعی است (همان، ۲۸۳) (تصویر ۷).

فريده لاشايي ضمن از آن خودسازی «ناهار در چمنزار» مانه، با عنوان جديد «صبحانه در پارك ملت»، همنشيني زن برhenه با مردان را برگرفته، ولی زن را در پارچه يا چادری گلدار پوشانده است. اين همنشيني، برعکس تابلوی مانه، در چمنزار و طبيعت نيسست، بلکه معاشرتی است که در بستر سطوري با کلمات فارسي صورت پذيرفته است؛ گويي کلمات آن‌ها را در بر گرفته‌اند. لاشايي، با تغيير عنوان اثر به «صبحانه در پارك ملت»، مفهوم ديجري نيز خلق کرده است: صبحانه‌اي معنadar در پارك در تهران. لاشايي در اين اثر آزادی فردی مانه را کنار گذاشته و فرهنگ ايراني را دست‌مایه خود قرار داده است. شخصیت‌های تابلوی مانه در هيبيتی ايراني و در بستری از نوشتار فارسي قرار گرفته‌اند، که به كرات عنوان تابلو -«صبحانه در پارك ملت»- را در پس‌زمینه اثر تکرار کرده است. مردانی با لباسی امروزی و روشن‌فکرانه با زنی چادر پوشیده و سنتی در تضاد با هم به سر می‌برند. لاشايي، در اين دخل و تصرف، منظری جدید و خوانشی ديجراز اثر «ناهار در چمنزار» خلق کرده است که ديجر

باغ نظر

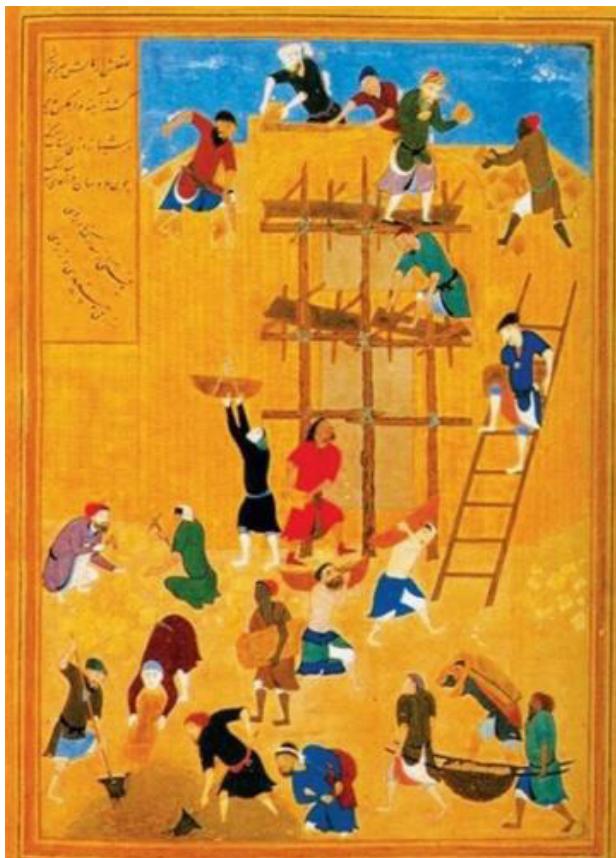
تصویر ۷. ناهار در چمنزار، ادوارمانه، ۱۸۶۳، رنگ و روغن روی بوم، ۲۰۸/۳*۲۶۴/۲، موزه اورسی پاریس. مأخذ: گاردنر، ۱۳۸۱، ۵۹۲.

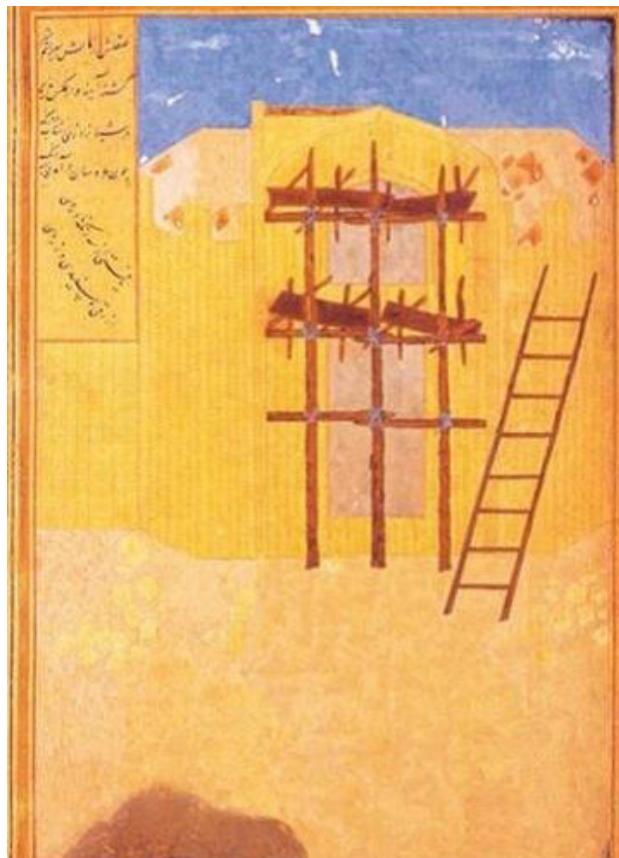
تصویر ۸. صبحانه در پارک ملت، ۱۳۸۹، نمایی از انیمیشن تابانده شده بر روی نقاشی، ۱۵۰*۱۰۰ سانتی‌متر. مأخذ: www.artnet.com

خورنق»، اثر کمال الدین بهزاد (تصویر ۱۰)، صحنه‌ای خالی از انسان و رویدادهای انسانی را به نمایش گذاشته است. در اثر او، زمینه ساخته شدن کاخ خورنق وجود دارد، حتی داریست و نردبان مورد استفاده برای بالارفتن کارگرها نیز کشیده شده است، اما هیچ انسانی در آن دیده نمی‌شود؛ گویی همگی لحظه‌ای پیش، دست از کار شسته‌اند و آنجا را ترک کرده‌اند. شاهپور پویان کنش

پایه و اساس نگارگری ایرانی را که مبتنی بر رخدادهای انسانی و واقعه‌های تاریخی و ادبی هستند حذف کرده و فضای خالی نگاره‌ها را به نمایش درمی‌آورد. مخاطب، بدین ترتیب، با مقایسه تصویر از پیش موجود نگاره‌ها، که در پس ذهن خود دارد و تصویری که پویان خلق کرده است دچار سردرگمی و حیرت می‌شود. در تصویر ۹، پویان با جسارت و ضمن دخل و تصرف در نگاره «کاخ

تصویر ۱۰. ساختن کاخ خورنق، کمال الدین بهزاد، ۸۹۸ق.، خمسه نظامی، مأخذ: آذن، ۱۳۸۹. ۳۰۸

تصویر ۹. تاریخ در سرعت‌های مختلف سفر می‌کند، شاهپور پویان، ۱۳۹۴، میکس مدیا روی کاغذ، ۱۲*۱۴ سانتی‌متر. مأخذ: www.copperfieldgallery.com

به جای آنکه روی دستش قرار بگیرد، روی بال هایش افتاده است. او با لباسی کاملاً سنتی و پر نقش و نگار، همانند اصل اثر، اما در فضایی مدرن ایستاده است. امانی تصویری جدید از این زن قاجاری به ما نشان می‌دهد که از معنای قبل تهی گشته است. این زن دیگر به گذشته تعلق ندارد، زنی امروزی هم نیست، حتی فرشته‌ای آسمانی هم نیست، بلکه ترکیبی است از هر آنچه می‌بینیم و چیزهایی که نمی‌بینیم. شاید تحولات بعرنج زمانه اعم از ناملایمات اجتماعی و سیاسی، در هم‌آمیختگی و بلا تکلیفی فرهنگی در اثر تولیدات انبوه، و هجوم تصاویر بسیار، هنرمند از آن خودساز امروزی را به واکنش و دخل و تصرف در آثار هنرمندان پیشین و ادار می‌کند. چه بسا او در پی آمال از دست رفته خود دست به استفاده ارمانی از تصاویر از پیش موجود می‌زند.

نتیجه‌گیری

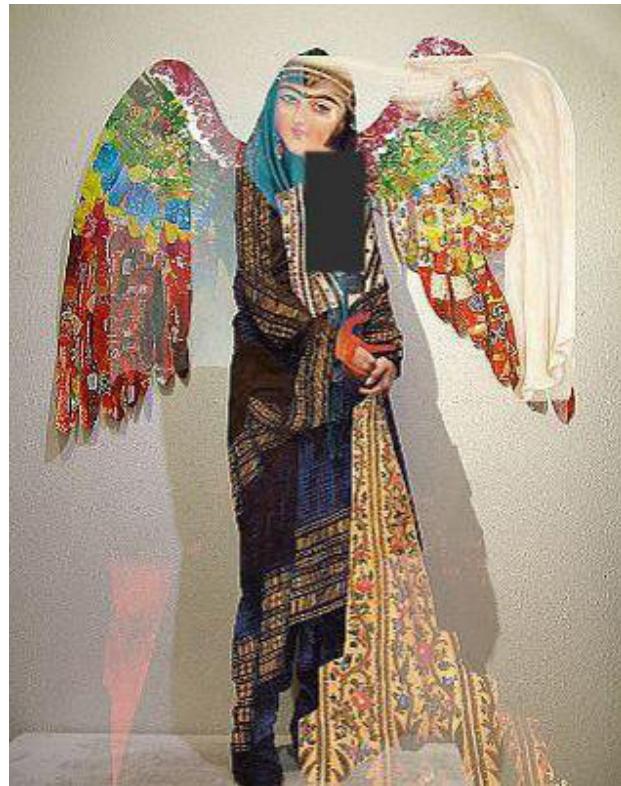
کاربرد «از آن خودسازی» در هنر معاصر ایران بسیار قابل ملاحظه است، چه در میان هنرمندان پیشگام هنر معاصر، که با چیره‌دستی و مهارت قابل توجهی دست به

انسانی را مهم‌ترین بخش نگاره‌های ایرانی می‌داند و با حذف آن‌ها به ما یادآوری می‌کند خلق آثار ارزنده و مهم تاریخ هنر بدون فیگور و عمل انسانی با چه فقدانی می‌تواند مواجه شود. وی مخاطب را در بازی ذهنی‌ای درگیر می‌کند که با دیدن تصویر و منظرة خالی، در حافظه تاریخی خود، به جستجوی رخداد نقاشی بپردازد. حجت‌امانی، از نقاشان معاصر، در آثارش از همه‌چیز استفاده می‌کند، از شعر و تصاویر از پیش موجود گرفته تا استفاده از رسانه‌ها و تکنولوژی‌های جدید. وی همه‌این‌ها را به کار می‌گیرد تا مفهومی جدید در آثارش بیافریند (*تحریریه پان‌آرت*، ۱۳۹۸). او، در اثری با موضوعیت فرشته، زنی را خلق کرده با دو بال رنگی که در طرفینش گشوده است (تصویر ۱۱). امانی، برای خلق این اثر، نقاشی‌ای از دوران قاجار، با عنوان «زنی که روبنده‌اش را کنار می‌زند» (تصویر ۱۲)، را به عاریت گرفته و در آن دخل و تصرف کرده است. وی تصویر زن را، با استفاده از فناوری‌های به‌روز، در میان بال‌های فرشته و هاله سایر نقاشی‌ها و عکس‌هاییش قرار داده است. روبنده زن در تصویر جدید نیز دیده می‌شود، اما

باغ نظر

تصویر ۱۲. زنی که رویندهاش را کنار زده است، منسوب به محمد، سده سیزدهم ق.، رنگ و روغن روی بوم، ۴۶/۵*۳۱/۵ م.م. مأخذ: پاکباز، ۱۳۸۳. ۱۵۶.

تصویر ۱۱. فرشتگان، حجت امانی، ۱۳۸۹، جوهرا فشان روی بوم، ۷۰*۱۰۰ سانتی متر. مأخذ: www.janetradyfineart.com

در وضعیت معاصر»، ۲) «ترجمه یا گفتگوی بینافرنگی» و ۳) «معنی‌گردانی آثار درون‌فرهنگی پیشین». در دسته اول به آثار مهرداد محب‌علی و ژینوس تقی‌زاده پرداخته شد که با بازنمایی عظمت گذشته، مسائل و مصائب انسان امروزی را بر جسته کرده‌اند. در دسته دوم آثار مطرح محمود سبزی و فریده لاشایی مورد تحلیل قرار گرفت که فرهنگ و هنر خود را با آثار مهم و پرچالش غرب ترکیب کرده‌اند و بیانی دیگر بدان افزوده‌اند. و در نهایت، در دسته سوم، آثار شاهپور پویان و حجت امانی بررسی شد که با دخل و تصرف در آثار شناخته‌شده پیشین ایرانی معانی تازه‌ای به آن‌ها بخشیده بودند. بنابراین استفاده از تصاویر و آثار پیشین با رویکردهای نوین و انتقادی به منظور معناسازی، در هم‌آمیختن گذشته و آینده، ارجاع به گذشته و نقل آن، از ویژگی‌های آثار خلق‌شده کنونی با رویکرد «از آن‌خودسازی» هستند. این آثار نیازمند بررسی و شناخت عمیق‌تری هستند و نپرداختن به این امر و نبود تحقیقات کافی در باب «از آن‌خودسازی» در میان هنرمندان معاصر ایران نادیده‌انگاشتن آثار بسیاری از این دست است که همچنان رو به فزوئی دارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. به آن دسته از هنرها که در سیر تکوینی خود هنوز در حال شکل‌گیری

کپی و اقتباس از آثار بزرگان تاریخ هنر زده‌اند و چه در میان هنرمندان نسل‌های اخیر. آنچه مسلم است هنر معاصر با وجود قضاوت‌ها و انکارها همواره راه خود را به جلو باز کرده است و رویکرد «از آن‌خودسازی» نیز از این امر مستثنی نبوده است. چه بسا این رویکرد در هنر ایران، که پیشینه‌ای طولانی در ماننده‌کشی به‌قصد تکریم و تجلیل استادان ماضی دارد، مقبول‌تر و پذیرفته‌تر بوده است. از این‌رو، هنرمندان بسیاری در ایران دست به «از آن‌خودسازی» و نقل گذشته زده‌اند و به دنبال ترکیب گذشته و امروز بوده‌اند. شیوه‌های رجوع به گذشته در هنر امروز بسیار متفاوت‌تر از گذشته است. در دوره‌ای که مفهوم آثار هنری بر تکنیک و چیره‌دستی برتری یافته است، هنرمندان همواره در بی مفهوم و معنایی چندگانه و چندوجهی هستند، هنری که نه کاملاً متعلق به گذشته باشد و نه امروز، هنری در قالب گفتمانی جهانی و متأثر از هر آنچه در دنیای معاصر بدان خو گرفته‌ایم، یا حتی از آن جدا مانده‌ایم. با توجه به مطالعات و جستجوهای صورت گرفته در این تحقیق می‌توان به گستردگی و تنوع کاربرد شیوه‌های «از آن‌خودسازی» در هنر و نقاشی معاصر ایران پی برد. در این پژوهش مهم‌ترین کاربردهای این شیوه در هنر معاصر ایران ذیل سه دسته تقسیم‌بندی شده است: ۱) «فراخوان گذشته

- تهران: تشر اختران.
- آژند، یعقوب. (۱۳۸۹). نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران). تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
- باگبان ماهر، سجاد و غلامیان، بهاره. (۱۳۸۹). اصالت آثار هنری. اطلاعات حکمت و معرفت، ۱۰(۵)، ۴۴-۴۹.
- بکولا، ساندرو. (۱۳۸۷). هنر مدرنیسم (ترجمه هلیا دارابی و رویین پاکباز). تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- بنیامین، والتر. (۱۳۷۷). اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی (ترجمه امید نیکفر جام). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸(۳)، ۲۱۰-۲۲۵.
- بهارلو، علیرضا. (۱۳۹۳). درباره روزالیند کراوس: منتقد امریکایی و سنت گریبترگی. تندیس، ۲۸۷، ۱۴-۱۵.
- محمود سبزی. (۱۳۹۳). تندیس. تاریخ مراجعه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵، قابل دسترس در: <https://tandismag.com/tag/ محمود - سبزی>.
- پاکباز، رویین. (۱۳۸۱). در جستجوی زبان نو. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
- پاکباز، رویین. (۱۳۸۳). نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز). تهران: انتشارات زرین و سیمین.
- تحریریه پان آرت. (۱۳۹۸). فرشتگان تمثیلی و هنر رفیع حجت امانی، گفتگو با پروفسور دومینیک تینو. تاریخ مراجعه: <https://panartmag.com/>، ۱۳۹۸/۰۷/۱۰. قابل دسترس در: <https://panartmag.com/.angels-by-hojjat-amani>
- جنسن، آتنونی. اف. (۱۳۸۱). پست‌مدرنیسم و هنر پست‌مدرن (ترجمه مجید گودرزی). تهران: انتشارات عصر هنر.
- جهانگیر، نازیلا. (۱۳۹۲). ازان خودکردن (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد نقاشی)، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
- حلیمی، محمدحسین. (۱۳۸۳). نگرشی بر شیوه‌های نقاشی. تهران: انتشارات احیاء کتاب.
- دیویس، دنی؛ هفریچر، جاکوبز و روپرتز، سیمون. (۱۳۸۸). تاریخ هنر جنسن (ترجمه فرزان سجودی). تهران: فرهنگسرای میربدشتی.
- شهنه، بهزاد. (۱۳۹۳). دیدار از نقاشی‌های «مهرداد محب على» در نگارخانه اعتماد. روزنامه اعتماد، شماره ۱۰، ۳۰۶-۳۲۰.
- زاهدی، مهدی و شریف‌زاده، شیرین. (۱۳۹۵). جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری. پژوهش حقوقی، ۴(۱۵)، ۵۳-۸۳.
- سمیع آذر، علیرضا. (۱۳۹۱). تاریخ هنر معاصر جهان، انقلاب مفهومی. ۲. تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- سمیع آذر، علیرضا. (۱۳۹۵). زایش مدرنیسم ایرانی. تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- شمخانی، محمد. (۱۳۹۶). فرنگ‌نامه هنر. تهران: نشر طلایی.
- صادق‌پناه، بهنار. (۱۳۹۰). ارجاع به خود در عکاسی معاصر (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد پژوهش هنر). دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
- طاهری، محبوبه. (۱۳۹۵). کاربرد مؤلفه ازان خودسازی در

و شکل‌آزمایی هستند و یا در قالب تجربه‌های جدید ارائه می‌شوند، در اصطلاح هنر معاصر گفته می‌شود. ویژگی اصلی هنرهای معاصر «زنده‌بودن و به کارگرفتن زبان و بیان جدید است. استفاده از فناوری‌های روزآمد در اراثه آثار هنری نیز می‌تواند معیاری برای تشخیص هنرهای معاصر باشد» (شمخانی، ۱۳۹۶، ۱۰). برای مطالعه بیشتر درباره هنر معاصر ر.ک: میه، ۱۳۹۶

۲. Appropriation

۳. از جمله هنرمندان ازان خودساز معاصر ایرانی بهمن جلالی، کامبیز درمبخش، عبیدی اسبیقی، آنه‌محمد تاتاری و محمددهادی فدوی، شادی قدیریان، سمیرا علیخان‌زاده، بهنام کامرانی هستند. در این میان، آیدین آغداشلو یکی از برجسته‌ترین هنرمندان ازان خودساز ایرانی است که آثار سیاری در این زمینه خلق کرده است. در تحقیقی دیگر به تفصیل به آیدین آغداشلو و آثارش با رویکرد ازان خودسازی خواهیم پرداخت.

۴. نقل کردن و گرفتن مطلبی از دیگر خلق می‌شود.

۵. سیاری از هنرمندان معاصر با استفاده از مدبیا و رسانه‌های جدید نقاشی‌ها و آثار بیش از خود را دوباره در قالب‌های امروزی تر مطرح کرده‌اند، به‌طور مثال نقاشی‌های قدیمی را با ویدئو، آینمیشن، موسیقی، صدا و نورهای تابانده‌شده و سیاری جلوه‌های دیگر در ابعاد دور از واقعیت عرضه کرده‌اند.

۶. سمیع آذر فراخورنایی را معادل ازان خودسازی (Appropriation) آورده است. (ر.ک: لوسی اسمیت، ۲۵۴، ۱۳۸۰)

۷. بنیامین در این مقاله سعی دارد تاثیر تولید و مصرف توده‌ای و تکنولوژی مدرن بر جایگاه آثار هنری را ارزیابی کند (کمالی و اکبری، ۱۳۸۷). والتر بنیامین نخستین نویسنده‌ای است که به شکلی نظری گفتمان از میان رفتن هاله مقدس هنر را باب کرد. برای مطالعه بیشتر ر.ک: بنیامین، ۱۳۷۷، اشتاین، ۱۳۸۲، ۲۰۰۵

۸. روزالیند کراوس منتقد هنر و نظریه‌پرداز، او را بیشتر به تخصص و تبحر در زمینه نقاشی، مجسمه‌سازی و عکاسی سده بیستم می‌شناستند. برای مطالعه بیشتر ر.ک: بهارلو، ۱۳۹۳

۹. پست‌مدرنیسم در اوخر دهه ۱۹۶۰ مرگ هنر و پایان تاریخ هنر را به صدا درآورد به دلایلی چند: (۱) درهای هنر به روی تمامی گفتمان‌ها و چندگانگی‌ها گشوده شد و مفهوم سنتی و اصالت آن از میان رفت، (۲) تکنولوژی جدید و تولید انبوه همان‌طور که والتر بنیامین در «آخر هنری در دوران تکثیر مکانیکی» پیش‌بینی کرده بود در مرگ نقاشی مؤثر واقع شد و (۳) هنر متعالی دیگر به بن‌بست رسیده بود (برای مطالعه بیشتر ر.ک: قره‌باغی، ۱۳۷۹، کمالی و اکبری، ۱۳۸۷)

۱۰. استفاده از هنرهای دیگران و عملکردی جدید برای آن پیداکردن با شعار لزومی به خلق تصویر نیست.

۱۱. اشتقاق در لغت به معنای بیرون‌آوردن سخنی از سخن دیگر، اقتباس، استخراج.

۱۲. برای مطالعه بیشتر در زمینه اصالت و جایگاه آخر هنرمعاصر و چالش‌های پیش روی این قبیل آثار و اینکه آیا آثار این‌چنینی از حقوق و حمایت قانونی برخوردار می‌شوند یا نه. ر.ک: زاهدی و شریف‌زاده، ۱۳۹۵

۱۳. اصطلاح پاپ آرت مخفف «Popular Art» به معنای «هنر محبوب» است. این جنبش تقریباً نوعی تجلیل از فرهنگ مصرف‌گرای بعد از جنگ جهانی دوم بود که در بریتانیا و ایالات متحده ظهور یافت. پاپ آرت با اقتباس از شیوه‌های بازاریابی و قبول نقش تغییریافته هنرمند، اولین نهضتی بود که ارتباط بین هنر و تجارت را به صراحت موردنظر قرار داد. مارسل دوشان با کشیدن سیلی و ریش به روی پوستری از مونالیزا و اندی وارهیل چهره مونالیزا را در ۶ ستون افقی و ۵ ستون عمودی تکثیر کرد (Fenzel, 2007, 552) و با استفاده از تصاویر بازیگران و افراد مشهور چون مارلین مونرو و گذاشتن لایاهای رنگ و چاپ مجدد و چندباره آن‌ها نتایج شگفت‌انگیزی ایجاد کرد (لینتن، ۱۳۸۲، ۳۴۳).

۱۴. نقل کردن از گذشته و از آثار هنرمندان پیشین است. هنر نقل قول در ایران پیشینه‌ای سطوحی دارد. برای مطالعه بیشتر در خصوص هنر نقل قول ر.ک: قره‌باغی، ۱۳۷۹

فهرست منابع

- ۰. اشتاین، روبرت. (۱۳۸۲). والتر بنیامین (ترجمه مجید مددی).

نظر.

- وايلدر، جسي برايان. (1395). *تاریخ هنر (ترجمه صفورا برومند)*. تهران: انتشارات آوند دانش.
- يثربی، افروز. (1390). *اندی وارهل*. تهران، مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- Benjamin, A. (2005). *Walter Benjamin and Art*. London & New York: Continuum.
- Fenzel, C. (2007). Still Life with "SPARK" and "SWEAT": The Copyright Ability of Contemporary Art in the United States and United Kingdom. *Arizona Jurnal of International & Comparative Law*, 24, 551-552.
- Johannes, L.R. (2011). *Copyright and Art Work in South Africa*. Retrieved Jun 23, 2021, from: www.wired space. Wits.ac.za.
- Krauss, R. E. (1986) *The Originality of the Avante-Garde and Other Modernist Myths*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mirizzi, G. (2011). *Appropriation in Art*. Retrieved May, 12, 2018 from: https://gianfrancomirizzi.wordpress.com/.
- Rowe, H. A. (2011). Appropriation in Contemporary Art. *Inquiries Journal*, 3(06). Retrieved from http://www.inquiriesjournal.com/articles/1661/appropriation-incontemporary-art.
- Stokes, S. (2001). *Art and Copyright*. North America and Canada: Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon.
- Torsen, M.A. (2006). Beyond Oil on Canvas: New Media and Presentation Formats Challenge International Copyright law's Ability to Protect The Interest of The Contemporary Artist. *Art Antiquity*, 3(1), 45-70.

- تبليغات تجاري. مبانی نظری هنرهای تجسمی، 11(1)، 81-97.
- فرجی، زهرا. (1390). بررسی تأثیر پستmodernیسم بر نقاشی ایرانی (پایان نامه منشورنشده کارشناسی ارشد نقاشی). دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ايران.
- قرهباغی، علیاصغر. (1378). راهکارهای پستmodernیسم؛ تبارشناسی پستmodernیسم (۵). گلستانه، (۱۱)، 47-۵۸.
- قرهباغی، علیاصغر. (الف). مایک بیدلو: هنر نقل قول. گلستانه، (۲۱)، ۶۰-۶۳.
- قرهباغی، علیاصغر. (۱۳۷۹). تبارشناسی پستmodernیسم (۱۲): پایان و مرگ هنر (۲). گلستانه، (۲۰)، ۱۷-۲۴.
- قیاسی، زهرا. (1395). کپی، جعل و ازان خودسازی. تهران: آواز سرا.
- کشمیرشکن، حمید. (1396). کنکاشی در هنر معاصر ایران: رسیده‌ها و دیدگاه‌های نوین. تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- کمالی، زهرا و اکبری، مجید. (1387). والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر. فلسفه تحلیلی، (۱۴)، ۱۲۵-۱۴۶.
- گاردنر، هلن. (1381). هنر در گذر زمان. تهران: آگاه.
- لوسي اسميت، ادوارد. (1380). آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم (ترجمه علیرضا سمیع‌آذر). تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
- لینتن، نوربرت. (1382). هنرمندان (ترجمه علی رامین). تهران: نشرنی.
- مک‌کوی، كلر. (1396). نقد روز. تاريخ مراجعه: ۱۳۹۷/۰۲/۱۲. قابل دسترس در: Naghderooz.com/نقاشی - سوگند- هوراتی.
- میه، کاترین. (1396). هنر معاصر، تاریخ و جغرافیا (ترجمه مهشید نونهالی). تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر

COPYRIGHTS

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Bagh-e Nazar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

نحوه ارجاع به این مقاله:

گودرزی، نوراکرم و رضازاده سراسکانزرو، طاهر. (1401). مطالعه تحلیلی آثار هنر معاصر ایران بر اساس مفاهیم و کارکردهای رویکرد «ازان خودسازی». *باغ نظر*, 11(19)، 19-30.

DOI:10.22034/BAGH.2022.326014.5107
URL:http://www.bagh-sj.com/article_153552.html

