

جنبش سقاخانه در هنر معاصر ایران و ارتباط آن با رویکردهای هنری مدرن یا پست مدرن

چکیده

عدم درک صحیح از مبانی و تاریخ پست‌مدرنیته و هنر معاصر ایران سبب فهم نادرست در تشخیص تعلق مدرن و یا پست‌مدرن برخی آثار هنری در ایران و از جمله رویکرد سقاخانه شده است. در این پژوهش، با مرور مهم‌ترین ویژگی‌های هنر مدرن و پست‌مدرن، شرایط پیدایش مکتب سقاخانه نیز واکاوی شده، تا نسبت به تعلق رویکرد گفتمانی آن به قطعیت دست یابیم. نشانه‌های هویتی و سنتی در هنر سقاخانه سبب شده، تا بدفهمی نسبت به تعلقش به هنر مدرن و یا پست‌مدرن رخ دهد. بنابراین، پرسش پژوهش حول این محور شکل گرفت که: آیا تلاش برای ارجاع به هویت ایرانی در جنبش سقاخانه‌ای هنر معاصر ایران می‌تواند آن را در حوزه هنر پست‌مدرن قرار دهد؟ فرضیه: با توجه به ویژگی‌های ساختارگرایانه و عدم رویکرد انتقادی در ارائه هویت ایرانی که به دلیل ویژگی توریست‌پسند آثار سقاخانه‌ای قابل مشاهده است، می‌توان جنبش سقاخانه را با وجود ارجاع به هویت ایرانی، رویکردی مدرن در هنر معاصر ایران تلقی نمود. بر اساس یافته‌ها، آثار سقاخانه متناسب با تاریخ‌گرایی معاصرش در سطح جامعه و تایید از طرف حکومت، جریان هنری پاپ غربی و در تلاش برای هویت‌مند نمودن هنر مدرن ایران شکل گرفت و به دلیل ساختارمندی و نیز برخی ویژگی‌های اورینتالیستی و رویکرد غیرانتقادی نمی‌تواند در حوزه هنر پست‌مدرن قلمداد شود. پژوهش از نوع کیفی بوده و با توصیف مشاهدات از طریق نمونه‌هایی از هنر سقاخانه‌ای و توجه به بستر تاریخی و نیز استخراج مهم‌ترین ویژگی‌های هنر مدرن و پست‌مدرن، اطلاعات مورد نیاز را در بستر کتابخانه‌ای فراهم آورده است.

واژه‌های کلیدی: سقاخانه، هنر معاصر ایران، هنر

مدرن، هنر پست مدرن

مقدمه

گلناز کشاورز

استادیار گروه هنر دانشگاه هنر و معماری پارس، تهران، ایران، نویسنده مسئول

golkesavarz@gmail.com

رضا بایرام زاده

مربی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

r.bayramzadeh@urmia.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸-۰۸-۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹-۰۴-۰۱

1-DOI: 10.22051/pgr.2020.28908.1053

مدرن در هنر معاصر ایران است.

روش پژوهش

جهت اثبات فرضیه آن، از طریق ترکیب روش تحقیق کیفی و توصیف مشاهدات، نمونه‌های هنر سقاخانه‌ای ایران از دوران پهلوی دوم پیگیری شده و ویژگی‌های استخراج شده با شاخصه‌های هنر مدرن و پست‌مدرن مقایسه شده است؛ تا بتوان در نهایت، نسبت به مدرن و یا پست‌مدرن بودن این جنبش هنری به نظر نهایی دست یافت. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در بستر کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری و در بستر مشاهداتی از طریق مطالعه و توصیف نمونه آثار هنری مرتبط فراهم شده است.

پیشینه پژوهش

جنبش سقاخانه از جمله مهم‌ترین جنبش‌های هنری ایران بوده است که هنرمندان آن با رویکردی ملی به خلق اثر پرداخته‌اند. مقاله ایزدی و حسونند (1395)، با عنوان «بازخوانی نقش سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر»، با هدف مطالعه نقاشی سقاخانه با بهره‌گیری از مفاهیم هرمنوتیک گادامر، به این پرسش پاسخ داده است که نحوه خلق آثار هنرمندان این جنبش، تا چه میزان با مفاهیم هرمنوتیک گادامر، مرتبط و قابل شرح است. نقاشان سقاخانه متون قدیمی، عناصر و نقش‌مایه‌های سنتی را -که متعلق به گذشته بوده اند- به دوره معاصر خود منتقل کرده و از آن، در جهت اهداف خود بهره می‌بردند. این نقوش دارای زبانی مشترک هستند که ریشه در سنت‌های ایرانی دارند. در این میان، شرایط تاریخی و اجتماعی ایران در زمان خلق آثار هنرمندان این جنبش، به عنوان بافت و زمینه نیز تاثیرگذار بوده است. هم‌چنین، در مقاله خورشیدیان و زاهدی (1395)، با عنوان «مکتب سقاخانه: نگاهی پسااستعماری یا شرق‌شناسانه»، هدف از تحقیق، به چالش کشیدن دو رویکرد پسااستعماران و شرق‌شناسانه، به صورت توصیفی-تحلیلی برای بررسی مکتب سقاخانه است. پیشنهاد پژوهش محصور نکردن مکتب سقاخانه در دو قطبی نظریه پسااستعماری یا شرق‌شناسانه و در نظر گرفتن مسایل خاص کشور ایران است. این پژوهش، ابتدا، خود مکتب سقاخانه و سپس، جریان‌ات هنری روز ایران، اروپا و آمریکا را بررسی می‌کند. شیخ مهدی و قمی (1390)، در مقاله «پست‌مدرنیسم در مکتب سقاخانه، آمیختگی سنت و مدرنیسم»، به تاثیرپذیری هنرمندان از عنصری به نام تزیین در مکتب سقاخانه به صورتی شاخص اشاره دارند؛ که در هنر ایران، مسبوق به سابقه است. نقاشان نوگرای ایران، سعی

اهمیت بررسی بستر زمانی و مکانی در مطالعات هنر از آن روی است که، اگر اثر هنری معیارها و اصول زیبایی‌شناسی و قراردادهای محیطی و فرهنگی زمان خلق اثر را رعایت نکند، در واقع، اثری شکل می‌گیرد که گویی از نظر مخاطبان بیرونی و از حیطة فرهنگی درک آن‌ها خارج است. هنر پیش از دیگر ساخت‌های فرهنگی تحت تاثیر عامل اجتماعی قرار دارد (راورداد، 1390: 115). شکل ظاهری هر اثر هنری، تابعی از دوره تاریخی آن اثر است. مطابق یکی از فرض‌های بنیادی تاریخ هنر، آثاری که در یک زمان و البته، در یک مکان، آفریده شده باشند، عموماً، دارای ویژگی‌های مشابهی خواهند بود (گاردنر، 1370: 13). یکی از روش‌های این مطالعه اجتماعی در نظر گرفتن بستر زمانی و مکانی خلق اثر است. مطالعات تطبیقی هنر که در بستر تاریخ اتفاق می‌افتد، دقت به تحولات ساختاری آثار هنری در بستر تاریخی و بر اساس رویکردهای فکری حاکم بر جامعه می‌تواند به شناخت بهتر جریان‌های هنری منجر شود (صباغیان، احمدی زاویه و بنی اردلان، 1392: 79)؛ و این امکان را فراهم می‌آورد، تا مکتب انگاری‌ها و سبک‌شناسی‌های تاریخ هنر با عنایت به ماهیت و کردار فرهنگی جوامع و شرایط اقتصادی و سیاسی آن‌ها، مجدداً، مطالعه و بررسی شود.

اغلب آثار هنری در زمان عرضه‌شان با شرایطی همراه می‌شوند که در نوع نگاه مخاطب موثر بوده و حتی می‌تواند خواستگاهی فکری برای آن تعریف کند¹. در این میان، رویکرد سقاخانه به دلیل تاثیر چهل‌ساله‌اش بر هنر معاصر ایران²، بیش از دیگر رویکردها مورد توجه است. سقاخانه را رویکردی هویتی در بازگشت به داشته‌های فرهنگ ایرانی دانسته‌اند³؛ که سبب شده است، تلاش سقاخانه در پیوند با فرهنگ سنتی ایرانی، نوعی از نمود پست‌مدرنیته فرض شود. هدف پژوهش آن است، تا با بررسی ویژگی‌های هنر مدرن و پست‌مدرن و تطبیق آن با مهم‌ترین ویژگی‌های نمونه آثار سقاخانه‌ای به تعلق این جریان هنری به رویکرد مدرن و یا پست‌مدرن پی‌ببریم. بنابراین، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم، که آیا تلاش برای ارجاع به هویت ایرانی در جنبش سقاخانه‌ای هنر معاصر ایران، می‌تواند آن را در حوزه هنر پست‌مدرن قرار دهد؟ با توجه به ویژگی‌های ساختارگرایانه و عدم رویکرد انتقادی در ارائه هویت ایرانی که به دلیل ویژگی توریست‌پسند آثار سقاخانه‌ای قابل مشاهده است و نیز بستر تاریخی آن، می‌توان این فرض را مطرح نمود که احتمالاً، جنبش سقاخانه با وجود ارجاعاتی که به هویت و پیشینه تاریخی ایران دارد، رویکردی

داشتند تا از این عناصر در کنار آموخته‌هایشان از هنر معاصر غرب، نزدیکی ایجاد کرده و به نوعی دست به نوآوری بزنند. از دیگر مقالات قابل تامل در پیشینه این پژوهش، می‌توان به اثر عابد دوست و کاظم پور (1389)، با نام «جامعه شناختی مکتب نقاشی سقاخانه‌ای» اشاره داشت. در این مقاله، ویژگی بازگشت به گذشته، استفاده از نقش‌مایه‌های ایرانی با نگاهی نو به ترکیب‌بندی التقاطی‌گرایی و کثرت‌گرایی و تأکید به نشانه‌ها را یادآور اندیشه‌های پست مدرن دانسته‌اند. این در حالی است که در پژوهش حاضر برخلاف یافته‌های این مقاله مشخص خواهد شد که جنبش سقاخانه را باید بیش‌تر در بستر جریان فکری هنر مدرن مورد مطالعه قرار داد. هم‌چنین، حامدی (1386)، در مقاله «نگویید سقاخانه» به مصاحبه با حسین زنده رودی درباره جریان سقاخانه پرداخته و این مساله را مطرح می‌کند که زنده‌رودی این سبک را ابداع کرده است. البته، مطالعات پژوهش‌شان می‌دهد که نمی‌توان این جریان هنری را حاصل ابداع یک نفر دانست و جریانی فکری و تمایلاتی اجتماعی در جامعه هنرمندان در بازه زمانی خاصی منجر به ایجاد این جریان هنری در تاریخ معاصر ایران شده است. در مقاله احمدی ملکی (1380)، با عنوان «نگاهی دیگر به سقاخانه» بر عمومی و مردمی نبودن هنر سقاخانه تأکید شده و این مورد برخلاف هنر پاپ اروپا و گرایش آن به مردمی بودن دانسته شده است. این در حالی است که در هر صورت سقاخانه به عنوان جریانی تأثیرگذار بر تاریخ هنر معاصر ایران شناخته می‌شود. در مقاله «مقایسه مفهوم نقاشی مدرن از منظر ضیاء‌پور و گرینبرگ» نوشته رفیعی راد و همکاران (1397)، یکی از منابع اصلی شناخت بنیادهای نقاشی مدرن، مقاله «نقاشی مدرن» کلمنت گرینبرگ دانسته شده است. هم‌چنین، به بیان «لغو نظریه‌های مکاتب گذشته و معاصر از پرمیتو تا سوررئالیسم» در نشریه کویر از ضیاء‌پور اشاره می‌شود. هر دو بیانیه، مبانی نقاشی مدرن را بیان می‌کنند. اما بیانیه ضیاء‌پور برخلاف گرینبرگ به کارکرد خودنقادی در نقاشی، وجود تداوم تاریخی در نقاشی، فقدان برنامه‌ریزی مدرنیته در هنر و اهمیت بستر تاریخی و فرهنگی هنر مدرن، اعتقادی ندارد. این امر با توجه به شاخص بودن ضیاء‌پور، به عنوان هنرمندی از جریان سقاخانه، بسیار با اهمیت است و نظرات وی نیز با ویژگی‌های این جریان تطبیق پیدا کند. مقاله «مطالعه‌ای بر نمود اهمیت حروف محوری در هنر معاصر ایران (مطالعه موردی: جشنواره فجر و حراج تهران)» نوشته کشاورز و

خراسانی (1398)، به تأثیر مکتب سقاخانه بر جنبش نقاشی خط در دهه‌های اخیر ایران اشاره دارد. در این پژوهش، نقاشی خط به عنوان زیرمجموعه‌ای از هنر سقاخانه‌ای و مدرن معرفی شده؛ اما درباره دلایل مدرن بودن آن توضیحی ارائه نشده است. در مجموع این مقالات با وجود اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های مکتب سقاخانه به هنر مدرن، کم‌تر راجع به دلایل پست مدرن نبودن این مکتب اشاره داشته‌اند. نکته‌ای که به صورت مشخص در این مقاله مورد پژوهش بوده است.

هنر معاصر ایران

مفهوم معاصر در هر فرهنگ و هر سرزمینی می‌تواند متفاوت باشد؛ زیرا معاصر بودن مفهومی تاویل‌پذیر است و می‌تواند با توجه به شرایط غالب بر زمان و مکان تغییر کند. مثلاً، اثر هنری که امروز به نمایش درآمده، نسبت به اثر ماه گذشته معاصرتر است. «فایل‌مندی بازه زمانی و دوره تاریخی معین، یکی از متداول‌ترین روش‌های تعریف واژه معاصر بودن در هنر است (میه، 1390: 22)». اما هر تولید هنری که امروز خلق می‌شود، الزاماً، هنر معاصر نیست، بلکه به هنری معاصر بودن اطلاق می‌شود که، امروز را با تمام پیچیدگی‌های پیرامونی ما در هر مکانی انعکاس دهد (پندیدن و پروا، 1394: 2). معاصر بودن صرفاً، یک مفهوم تاریخی و وابسته به زمان خطی و قراردادی نیست، بلکه یک مفهوم ماهوی است که دست‌آخر به واسطه بازه زمانی و دوره تاریخی بیان می‌گردد. معاصر بودن بر این اساس، یعنی شناخت واقعی و دقیق پارادایم⁴ مسلط و انطباق با آن و معاصر، یعنی هم‌گام و هم‌زمان بودن با نظام فکری و پارادایم غالب (کشمیرشکن، 1392: 12). در شکل‌گیری این الگوی فکری، مجموعه‌ای از تحولات رخ داده در حوزه‌های فلسفی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و هنری دخالت داشته و برآیند حاصل از این دگرگونی‌ها خود را در قالب یک نظام فکری غالب متجلی می‌سازد.

به‌روز بودن می‌تواند از لحاظ اشتغال بر مسایل مهم روز، اعم از مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شخصی باشد. موضوع، مفهوم و اندیشه معاصر از معیارهای مهم هنر معاصر است؛ هم‌چنین، وجود عناصر تجسمی آشنا برای مخاطب که در ادامه به روز بودن اثر قابل تحلیل بوده و برای مخاطب ایجاد صمیمیت می‌کنند. معاصر بودن در هنر هم می‌تواند بر اسلوب و ساختار اثر نمایش داده شود و هم در موضوع و تفکر نهفته در آن. به این ترتیب که ممکن است سبک و قالب و زبان یک اثر تماماً

وجود این سابقه، هنر معاصر ایران، همواره، درگیر کشمکش بین غرب، مدرنیته و سنت بوده است. بدین ترتیب، تنها معاصر بودن و وجود قالب‌های روز را نمی‌توان به معنای معاصر بودن تمام‌عیار آثار این دوران دانست. بدیع و نوآور بودن، تهییج ذوق مخاطب و ایجاد التذاذ هنری علاوه بر موارد فوق باید در یک اثر هنر معاصر وجود داشته باشد. در کنار این موارد، تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و نمایش آن از طریق فرم‌هایی که بتوانند در گفتمان جهانی درک شوند و تعریف درستی از فرهنگ ایرانی، طبق دریافت هنرمند ارائه دهند، اثر را به عنوان هنر معاصر ایرانی مشخص می‌کند. تطبیق با زمان معاصر و وجود مضامین آشنا برای مخاطب ایرانی، می‌تواند تا حد زیادی هویت و فرهنگ ایرانی را در اثر جلوه‌گر کند. ویژگی‌های زیر را می‌توان به عنوان شرایط هنر معاصر ایران برشمرد:

- هنر پس از دهه چهل و شروع دوران پهلوی تا زمان حاضر را می‌توان در حوزه هنر معاصر ایران در نظر گرفت.

- وجود مضامین آشنا برای مخاطب ایرانی از ویژگی‌های محسوب‌کردن اثر هنری به عنوان هنری معاصر در ایران است.

- تاکید بر هویت ایرانی در آثار هنر معاصر ایران ضروری است.

- تناسب با تحولات روز جهانی در ساختار و مواد به کاررفته در اثر و اسلوب.

در کل می‌توان به دو الگوی فکری مشخص، که با دوران معاصر در ارتباط است، اشاره نمود. الگوی

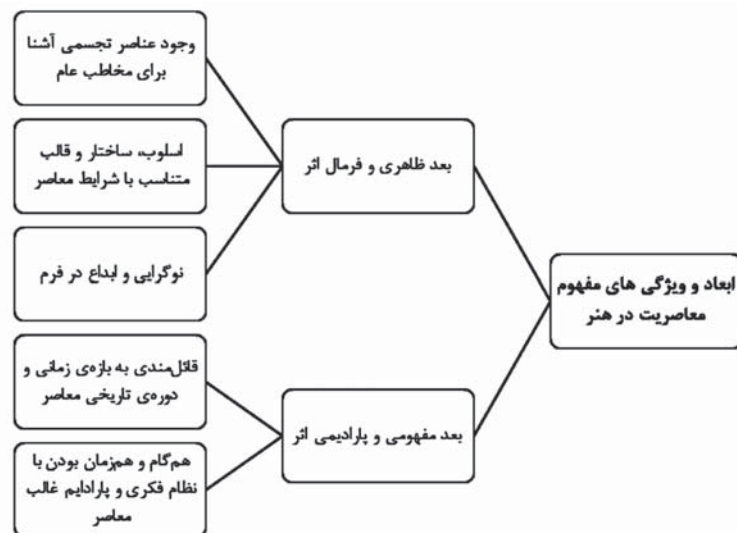
فکری مدرن و دیگری پست‌مدرن. هر دو این دو نوع رویکرد را می‌توان در آثار هنری که در بازه تاریخی معاصر ایران مشاهده کرد. پس لازم است مفهوم هنر مدرن و پست‌مدرن را با توجه به احتمال تعلق آثار سقاخانه به یکی از این دو الگوی فکری بررسی نمود.

مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در هنر معاصر هنر مدرن

مدرنیته در قلمرو ادبیات و هنر مدرنیسم نام می‌گیرد. جنبش مدرن در هنر یا مدرنیسم هنری، از دهه‌های نخست قرن بیستم به گرایش‌های خاصی در هنر، اطلاق شده که نمادگرایان (سمبولیست‌ها) در آن سهم مهمی داشته‌اند. نوگرایی - که از آن، به نام‌های

کلاسیک باشد، اما از منظر تفکر و ایدئولوژی و نوع نگاه و... کاملاً مدرن و معاصر تلقی شود (توکلی دارستانی، 1392). قالب، نوگرایی، ابداع سبک و غیره - که همگی می‌بایست بر اساس تحولات تاریخی و اجتماعی عصر خود صورت گیرند - می‌توانند عناصری دیگر از معاصر بودن باشند. با این حال، مولفه‌های هنر معاصر، دارای ساحت‌ها و جنبه‌ها و وجوه متفاوتی است. به گونه‌ای که اثری هنری می‌تواند از یک منظر معاصر تلقی شود، در حالی که از دیگر وجوه، معاصر قلمداد نشود. معاصر بودن را باید به صورت کلی ارزیابی کرد و آن را در قیاس با گذشته مورد تحلیل قرار داد. پس می‌توان مفهوم معاصر بودن در هنر را هم بر اساس فرم و ظاهر اثر و هم بر اساس مفهوم و تفکر نهفته در آن مورد ارزیابی قرار داد (شکل 1).

شکل 1- ابعاد و ویژگی‌های مفهوم معاصر بودن در هنر (نگارندگان).

بر اساس این مفاهیم کلی و به لحاظ تاریخی، شکل‌گیری دوره قاجار، که مصادف با نوگرایی اروپایی است، شکل‌گیری جریان روشنفکری ایرانی که به ایجاد انقلاب مشروطه انجامید و تلاش برای نوسازی سازمانی و اداری - که از زمان به قدرت رسیدن وزرای باکفایتی چون امیرکبیر، قائم مقام و سپهسالار شروع شد - صورتی از معاصر شدن جامعه ایرانی هستند. با جنبش مشروطیت و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن فصل دیگری در تاریخ نقاشی ایران گشوده شد.⁵ تاریخ ایران پس از مشروطیت در همه عرصه‌ها از جمله هنر، مشحون از کشاکش آشکار و نهان میان سنت و تجدد بوده است.⁶ اما مشخصاً، دهه چهل را می‌توان آغاز هنر معاصر ایران دانست (کشمیرشکن، 1394: 12). با

که هنر مدرن، جغرافیای خاص مولف اثر را پشت سر می‌گذارد و به دنبال جغرافیایی گسترده‌تر، رو به تجربه فرم‌های دیگر می‌آورد؛
- در هم آمیختگی رشته‌های مختلف هنری (لینتن، 1382: 9-11).

هنر پست‌مدرن

پست‌مدرنیسم¹⁰ به مفهوم فرا تجددگرایی، فرانوگرایی و پسانوگرایی است. پست‌مدرنیسم، مفهومی تاریخی-جامعه‌شناختی است؛ که به دوران تاریخی بعد از مدرنیسم اطلاق می‌شود (Barker, 2004: 123). پست‌مدرنیته، تحت تاثیر اندیشمندانی چون فردریش نیچه، مارتین هایدگر، لودویگ ویتگنشتاین، جان دیویی، ژاک دریدا و ریچارد رورتی است. این اندیشمندان به این باور مدرنیته بدبین هستند که می‌گوید، نظریه بازتاب واقعیت است. آن‌ها مقابل لفظ‌هایی چون حقیقت و دانش، موضعی محتاطانه‌تر می‌گیرند و تاکید می‌کنند که واقعیت‌ها، صرفاً، نتیجه تفسیر ماست؛ هیچ حقیقت مطلق و وجود ندارد و حقیقت، محصول افراد و گروه‌هاست (رید، 1387: 99). هنر پست‌مدرن، نوعی رجعت به تعهدگرایی احساسی را در ذات خود تجربه می‌کند (اسمیت، 1382: 10). به این ترتیب، دهه‌های آخرین سده بیستم، تحولات عمیق در مفهوم هنر و ساختار زیبایی را شاهد بوده و از این رهگذر، قلمروی گسترده و متنوعی از ابزارها و روش‌های بیان هنری جدید را تجربه کرده است. اساساً، مهم‌ترین خصیصه هنر این قرن وجه تجربی آن بود؛ که این خود از میلی خستگی‌ناپذیر به نوآوری و شیفتگی بی‌حد و حصر نسبت به پدیده‌های نو سرچشمه گرفته است. رویکرد پست‌مدرن بر پدیده «جهانی‌شدن» نیز تاثیر داشت. این پدیده در خلال دهه‌های 1980 و 1990 فراگیر شد و تا حدی، پی‌آمد یک نگرانی فزاینده جهانی در مورد هنر اقلیت در کشورها بود¹¹. هنرهای تجسمی در جریان پست‌مدرنیسم بسیار متنوع شده و تغییرات شگفت‌آوری نیز روی داد. به ویژه، ابزارهای مرسوم در نقاشی و مجسمه‌سازی نقش فرعی پیدا کرد و در عوض فرم‌های غیر مرسوم، چون چیدمان و عکاسی به صف اول آمده و در این فرایند بسیار فعال شدند¹². از نظرگاه تاریخی، هنر پست‌مدرن صرفاً، نوعی تکامل تکلیف‌گرایانه است از هنر پاپ، هنر مینیمال و هنر مفهومی. به صورت خلاصه می‌توان ویژگی‌های زیر را برای آثار پست‌مدرن برشمرد:
- تعهدگرایی احساسی؛
- روحیه انتقادی و بیان مفهوم در اثر؛

تجدد یا مدرنیسم⁷ نیز یاد می‌شود- به معنی گرایش فکری و رفتاری به پدیده‌های فرهنگی نو و پیشرفته و کنار گذاردن بیش‌تر سنت‌های قدیمی است. مدرنیسم ریشه در تغییرات جامعه غربی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. به باور مدرنیست‌ها، می‌توان به بنیاد یک‌پارچه و منسجم حقیقت کلی دست یافت؛ در حالی که پست‌مدرنیست‌ها محدودیت‌های دیدگاه‌های گوناگون، چندپارگی و عدم تعیین را می‌پذیرند. آن‌ها، عموماً، فرهنگ عامی را تحقیر کرده و خود و اثرشان را از رویدادهای معمولی دوران جدا می‌دانند (برت، 1391: 73). بنیاد نظری این تفکر در خردباوری رنه دکارت و امانوئل کانت جای دارد (رید، 1387: 45).

هنر مدرن بر اساس خلاقیت هنرمند پایه‌ریزی شده است. از این رو، در دوران مدرنیسم، هنر به‌عنوان مخلوق منحصر به فرد هنرمند در نظر گرفته می‌شد (Gates, 2004: 66). در این زمان سبک‌های هنری اهمیت بیش‌تری نسبت به گذشته یافتند. سبک اثر هنری ناب‌ترین شکل بیان آزادی هنرمند است. سبک به واسطه هنرمند اصالتی کاملاً شخصی و خود مختار پیدا می‌کند؛ آن چنان که هر اندازه شخصی‌تر باشد، اعتبار بیش‌تری نیز کسب می‌کند. اوج این رویکرد را می‌توان در مدرنیسم و دو مولفه اساسی مدرنیسم، یعنی استقلال یا خودبستگی و پیشرو بودن اثر هنری دید. خودبستگی این امکان را به اثر می‌دهد تا صرفاً، از بُعد ارزش‌های دورنی خود سنجیده شود. استقلال هنرمند و دنیای هنر در گرو آزادی از قید و بندهای محیط اجتماعی و فرهنگی است⁸. بنابراین، هنرمند آزاد است تا رها از تعهد-که خارج از اثر هنری ارزیابی می‌شود- دست به انتخاب بزند. به این ترتیب، فرم‌گرایی، مهم‌ترین ویژگی رویکرد هنر مدرن است⁹؛ بی‌آن‌که ذهن خواننده را در جریان خوانش به فعالیت بیش‌تری هدایت کند. از زمان بودلر که پیشکسوت تدوین زیباشناختی هنر مدرن است، نقاشی می‌اندیشد، بی آن‌که سخن بگوید؛ زبان است، اما معنایی ندارد؛ دست‌مایه و شکلی پرشکوه دارد، اما تصویری در بر ندارد. برخی ویژگی‌های هنر مدرن، عبارتند از:
- تغییر نظام زیبایی‌شناسی سنتی و رویکرد «سابژکتیویته» به مقوله هنر. دخل و تصرف هنرمند و به یک معنا اهمیت احساس هنرمند (سوژه یا فاعل شناسا) فاقد تعهدگرایی بر بیان موضوع (ابژه هنری، شی هنری)؛
- خلق مفهوم هنر برای هنر و یا اهمیت ساختار اثر (اهمیت زیبایی فرمال/شکل)؛
- تجربه فرم‌های جدید و برون‌مرزی به این معنا

ایران در دوران پهلوی دوم - که تلاش داشت آشتی میان مدرنیته و سنت ایرانی برقرار کند - جنبش سقاخانه¹⁴ بود.

جنبش سقاخانه در هنر معاصر ایران

ضیاءپور از نخستین نوپردازانی است که عناصری از سنت‌های تصویری قدیم را به کار گرفت¹⁵ (افشار مهاجر، 1384: 191). به مرور در دهه ۱۳۴۰، نوگرایانی چون ژازه طباطبائی و ناصر اویسی به موقعیت تثبیت شده‌ای در هنر ایران رسیدند (معرك نژاد، 1385: 33). راه اندازی نخستین بی‌ینال تهران، در سال 1337، اولین حمایت رسمی دولت در تایید جنبش نوگرایی از طریق گردآوری و معرفی آثار نوپردازان در یک نمایشگاه بزرگ بود. تا سال 1341، تعداد سه بی‌ینال برگزار شد¹⁶ و در فاصله برگزاری آن‌ها، می‌توان شاهد تحولاتی بود که بستر لازم برای تثبیت رویکرد سقاخانه را فراهم کرد. آثار نقاشی نمایشگاه سوم توسط کریم امامی، مترجم توانا و منتقد هنرهای تجسمی، با عنوان «سقاخانه» خطاب شد¹⁷. هنرمندان مکتب سقاخانه به دنبال یافتن حلقه مفقوده هویت هنر ایرانی بودند. از این جهت گونه‌ای تفکر غرب‌ستیزانه در هنر و حتی فضای فرهنگی - سیاسی جامعه رایج شد و اندیشه‌های متفکران و نویسندگانی همچون جلال آل‌احمد و علی شریعتی در آن بی‌تاثیر نبود¹⁸. این غرب‌ستیزی منجر شد به پیدایی تفکر ایرانی‌زده کردن هنر نقاشی و مجسمه‌سازی.

تصویر 1- نمونه‌ای از آثار سقاخانه‌ای حسین زنده‌رودی با عنوان قفل از مجموعه گالری گری دانشگاه نیویورک، 1975 میلادی (URL4).

سقاخانه‌ای‌ها جهت نمایش هویت ایرانی در آثار خود

- تاکید بر فرهنگ‌های در اقلیت و کم‌تر مطرح و اصالت‌دادن به انواع متفاوت و گوناگون زیبایی‌شناسی که نشانه‌های فرهنگی پیش از مدرنیته را نیز شامل می‌شود؛

- میلی خستگی‌ناپذیر به نوآوری و شیفتگی بی حد و حصر نسبت به پدیده‌های نو (ساختار شکنی)؛
- از بین رفتن مرز مدیاهای هنری و کم‌رنگ شدن نقش کلاسیک نقاشی و مجسمه‌سازی.

هنر ایران در دوران معاصر

در ایران، نوسازی و حرکت به سوی تجدد و مدرنیته قبل از حکومت رضاشاه و با اصلاحات عباس میرزا شروع شد و از زمان سلطنت رضاشاه جنبه آمرانه به خود گرفت. با تاسیس دانشگاه‌ها کشور به طرف صنعتی‌شدن و تجدد پیش می‌رفت و بسیاری از جنبه‌های رفتاری مردم به سوی غربی‌شدن گرایش پیدا می‌کرد. اما جریان روز هنر غرب را نمی‌توان در این برهه از زمان در هنر ایران مشاهده کرد؛ زیرا هنرهای تجسمی در سه دهه نخست حکومت پهلوی، بیش از هر عامل دیگری از کمال‌الملک و شاگردان او متأثر شد. مکتب کمال‌الملک¹³ بیش‌تر به نقاشی درباری اروپا نزدیک بود.

هم‌چنین، بستر تاریخی ایران در زمان حکومت پهلوی گرایش به مضامین تاریخی را نشان می‌دهد. که از مدل دولت-ملت اروپایی الهام گرفته شده بود (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۹۲). بدین ترتیب، از یک سو، مظاهر غرب در فرهنگ مورد توجه قرار گرفت و از سوی دیگر، توجه به هویت ایرانی در کنار این تجدد خواهی مطرح شد. این جریان، به تدریج، نقاشی ایران را به‌خصوص در دوران پهلوی دوم دگرگون کرد (افشار مهاجر، 1384: 168). این دگرگونی با عنوان جنبش نوگرایی، در سال‌های 1319 و 1320 ه.ش.، شکل گرفت. دانشکده هنرهای زیبا با نام «هنرکده هنرهای زیبا» و با الگو قرار دادن مدرسه هنرهای زیبای پاریس با استادان ایرانی و اروپایی بر این جریان مؤثر بود. به این ترتیب، نقاشان نوگرا به آزمون ایدم‌های گوناگون پرداختند؛ تا یک دهه بعد، که نوگرایی به گرایش غالب در هنر ایران تبدیل شد (پاکباز، 1379: 23).

در سال‌های پایانی دهه چهل، تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران در روند شکل‌گیری هنری ایرانی‌زده شده - تلفیق سنت و مدرن - تاثیر زیادی داشت. هنرمندانی چون ضیاءپور، اسفندیاری و جوادی پور را از بنیان‌گذاران این جنبش می‌دانند. آن‌ها با تلفیق هنر غرب و ایران، در صدد مدرن کردن هنر و نقاشی ایران برآمدند. مهم‌ترین جریان هنر نوگرایی

تصویر 3- اثری سقاخانه‌ای از حسین زنده‌رودی، حدود دهه 50 هجری شمسی (URL1).

تصویر 4- اثری از نمونه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی از آن راین، 1950 میلادی (URL3).

دوران اوج جنبش سقاخانه سال‌های 47-48 شمسی است و در سال‌های 54-55 شمسی رو به افول می‌رود. اما برخی نقش‌های تزئینی سنتی و از جمله خط فارسی، هم‌چنان در برخی جریان‌ها باقی ماند؛ به خصوص، خوش‌نویسی که در قالب جنبش نقاشی-خط پس از انقلاب بیش از پیش قدرت یافت. در مجموع، عوامل، شرایط و ویژگی‌های مکتب سقاخانه را می‌توان این‌گونه بر شمرد (جدول‌های 2-4).

به بسیاری از شکل‌های آشنای زندگی روزمره ایرانی روی آوردند، از جمله دعاها، طلسم‌ها، قباله‌های ازدواج و عناصر تصویری فرهنگ شیعه¹⁹، تا بدین ترتیب، اثری پدید آورند که هویت ایرانی داشته باشد (گودرزی 1380: 34). نمی‌توان عوامل جانبی را در رویکرد نهایی هنرمندان دانشکده تزئینی به هنری مدرن و ملی نادیده گرفت. عواملی چون هم‌زمانی این رویداد با دوره دوم پهلوی (محمدرضا)، سیاست فرهنگی حکومت، ارج‌گذاری و تاکید بر تاریخ دوهزار و پانصد ساله ایران.

در دوسالانه سوم تهران، هنرمندانی هم‌چون حسین زنده‌رودی، ناصر اویسی، صادق تبریزی، فرامرز پیلارام، ژازه طباطبایی، پرویز تناولی و منصور قندریز چهره‌های شاخصی بودند که آثارشان بیانگر تفکر ترکیبی عناصر تصویری سنت و مدرن (سقاخانه) بود (افشا، مهاج، 1384: 210) (تصوب 2).

تصویر 2- نمونه‌ای از آثار منصور قندریز از هنرمندان مطرح در دوسالانه سوم تهران، اسب (از مجموعه اسب‌ها) حدود 1350 ه.ش. (پاکباز، 1379: 208).

اگرچه هنرمندان جنبش سقاخانه اعلام می‌داشتند که به دنبال آن هستند، تا هنری منحصر به فرد خلق کنند (تصویر 3)؛ اما با نگاهی اجمالی بر جریان‌های هنری جهان غرب می‌توان دریافت که نیم‌نگاهی به هنر غرب در دهه‌های 40 و 60 میلادی و به ویژه، مکتب‌های هنری پاپ‌آرت²⁰ و اکسپرسیونیسم انتزاعی²¹ (تصویر 4) داشته‌اند²². پس، می‌توان گفت که خصلت موضوع‌گرایی هنر معاصر با علایق مردمی درهم آمیخت و ظهور نوعی هنر پاپ جدید را باعث شد.

جدول 1. عوامل، شرایط و ویژگی‌های مکتب سقاخانه (نگارندگان).

۱	حمایت دستگاه‌های فرهنگی از هنرمندان در روند سیاست‌گذاری‌های دولت در روند ملی‌گرایی.
۲	تاثیرپذیری فضای هنری از جریان‌های غرب‌ستیزانه، به ویژه گفتار و نوشتارهای شخصیت‌هایی همچون جلال آل‌احمد و علی شریعتی.
۳	همگامی هنرمندان با هنر مدرن غرب و مکتب‌های پاپ آرت و اکسپرسیونیسم انتزاعی.
۴	تلاش هنرمندان در تلفیق عناصر تصویری هنر مدرن غرب با سنت‌های تصویری ایرانی.
۵	استفاده از عناصر تصویری عامیانه، مذهبی، به ویژه عناصر مذهب تشیع.
۶	خلق آثاری که مخاطب- به ویژه، بیننده غربی- با مشاهده عناصر نمادین اثر آشکارا به ایرانی بودن آن پی‌برد.
۷	بهره‌گیری از تکنیک‌های ترکیب مواد، کلاژ و جفت و جور کاری اشیا.
۸	ایجاد فضای قرینه در ترکیب‌بندی آثار. خلق آثاری تزئینی با تکرار عناصر یک‌سان و فرم‌های نمادین و آشنا.
۹	استفاده از رنگ و رنگ بندی، به تقلید از نگاره‌های سنتی ایران و هم‌چنین، رنگ‌هایی مشتمل بر لاجوردی، فیروزه‌ای، قهوه‌ای، آگر و طلایی؛ به گونه‌ای که فضای تصویر در نگاه مخاطب احساس نوستالژیک را تداعی می‌کند.

آنچه برشمرده شد، برخی موارد در تناقض با هم دیگر قرار می‌گیرند و همین تناقض در بسیاری از آثار و گفتار این هنرمندان مشهود است. به گونه‌ای که برخی در آثارشان به هنر تصویرسازی نزدیک می‌شود و برخی به آبستره.

در برابر منتقدان و هنرمندانی که مکتب سقاخانه را به رسمیت شناختند، کسانی بوده و هستند که جنبش سقاخانه و جریان‌های منشعب از آن را به دلیل شکل‌گرایی شدید هنری التقاطی می‌دانند. زیرا آثار، تقریباً از نظر معنایی تهی و خالی می‌شد و هنرمند به نوعی «غریب‌گرایی»²³ دامن می‌زد و برخی از هنرمندان نیز خود را از نگاه بیرونی دیده و درک می‌کردند. سقاخانه‌ای‌ها در پی آن بودند، تا مخاطب به آسانی به هویت ایرانی آثار پی‌ببرد. همین امر، سبب شد تا هنرمندان این آثار به نشانه‌های ظاهری و خوانایی اثر در سطح، توجه بیش‌تری نشان دهند. همین خصلت، اغلب آثار این هنرمندان را به سطحی توریست‌پسند تنزل داد. این نمایش ایرانی‌زده شده اثر هنری «به این علت بود که در آن سال‌ها، تأیید گرفتن از محافل بین‌المللی هدف اصلی بود» (پاکباز، 1387: 147). از این رو، بسیاری از هنرمندانی که در مکتب سقاخانه کار می‌کردند، نگاهی روبنایی به هنر داشتند و به

عمق حرکت نکردند²⁴.

می‌توان گفت که آثار سقاخانه‌ای، زمینه بروز انواع گرایش‌های تزئینی در هنر معاصر ایران را فراهم کردند. از آن‌جایی که اعتبار هنر جدید ایران به پشتوانه آثاری است که در بیان ذهنیت و حساسیت ایرانی به زبان جهانی توفیق یافته‌اند، می‌توان آثار سقاخانه‌ای را فارغ از میزان موفقیت‌شان سر‌آغازی برای شکل‌گیری هنر هویت‌مند معاصر دانست.

جمع‌بندی

امروزه در نقد نمونه‌های هنر تجسمی یکی از مهم‌ترین عوامل مورد مطالعه، تعلق اثر به رویکرد مدرن و یا پست‌مدرن است. از آن‌جایی که، توجه به نشانه‌های فرهنگی پیش از مدرن‌تیه از ویژگی‌های هنر پست‌مدرن است، کاربرد نشانه‌های فرهنگ ایرانی این شائبه را ایجاد می‌کند که سقاخانه، هنری پست‌مدرن و متناسب با رویکردهای روز جهانی است. اما این خوانش از پست‌مدرن‌تیه بسیار سطحی است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد دو مولفه اساسی در هنر مدرن یعنی استقلال و خودبسندگی اثر هنری و دیگری پیش‌رو بودن یا آوانگاردیسم مطرح است. هم‌چنین، اهمیت ساختارگرایی، تأکید بر نشانه‌های درونی اثر، تأکید بیش‌تر بر فرم به جای رسانه

اثر هنری و خالی شدن هنر از پیام‌هایی خارج از زیبایی‌شناسی خود و ظهور مفهوم هنر برای هنر. در مقابل در هنر پست‌مدرن تعهدگرایی در مقابل شعار هنر برای هنر شکل گرفت. تجربه‌گرایی از ساختارگرایی²⁵ اهمیت بیشتری پیدا کرد و رسانه‌های هنری تنوع بیشتری یافتند. بر خلاف دوران مدرن، بیان مفهوم و ایده حتی عاری از ابعاد زیبایی‌شناسانه مورد تایید مدرنیته، اهمیت یافت²⁶. تاکید بر فرهنگ‌های مختلف در هنر نیز مورد توجه این رویکرد است. تاکید مدرنیته بر جهانی‌شدن بسیاری از گفتمان‌های محلی را در خود هضم کرده بود. زیرا مدرنیته رویکردی قطعی به حقیقت دارد، حال آنکه پست‌مدرنیته حقیقت قطعی و ابدی را نمی‌پذیرد و آن را مفهومی نسبی می‌داند.

جالب است که مهم‌ترین ویژگی این آثار سقاخانه‌ای حضور عناصر و نشانه‌های مرتبط با فرهنگ ایرانی و اغلب در غالب تزیینی است. عناصر هویتی می‌توانند مستقیماً، به تاریخ و فرهنگ عامه اشاره کنند؛ از این رو، مطابق رویکرد پست‌مدرنیته، تاکید بر فرهنگ دارند. نشانه‌هایی که قرار است برای هنرمند هویتی دست و پا کنند تا از نگاه خریدار، معاصر و با ارزش جلوه کند؛ اما این نشانه‌های فرهنگی ساختارشنکی مورد نیاز هنر پست‌مدرن را به دلیل وابستگی به کدهای سنتی و فرهنگی ایران دارا نبوده و به این دلیل و نیز انتخاب رسانه‌های مورد قبول هنر مدرن ساختارشنکی‌های لازم را دارا نیستند. حضور نشانه‌های هویتی در لایه سطحی اثر هنری نمی‌تواند به عنوان معیاری برای پست‌مدرن تلقی کردن آن‌ها تلقی شود. شاید بتوان هویت‌گرایی سقاخانه را بیش‌تر تحت تاثیر تاریخ‌گرایی رایج در زمان پهلوی دوم دانست. بدین ترتیب، بسیاری از نمونه آثار سقاخانه‌ای را می‌توان هم‌چون کالایی سفارشی، تزیینی و قابل مبادله دانست؛ که قرار است از طریق نشانه‌هایی سطحی هویت ایرانی را چه در داخل و چه در خارج از مرزها نمایندگی کند. آثار سقاخانه‌ای با این فرض خلق می‌شدند که نشانه‌های مورد نظر به لحاظ فرهنگی و وابستگی ایدئولوژیک به‌آسانی قابل انتقال است. بنابراین، سقاخانه بیش از پاسا ساختارگرایی و تطبیق با هنر پست‌مدرن، به نوعی ساختارگرایی وابسته است. پست‌مدرنیته با مفاهیم نسبی سر و کار داد و پاسخ‌های قطعی و ساختارمندی نمونه‌های سقاخانه نمی‌تواند با آن ارتباط برقرار کند. ویژگی توریست‌پسندی²⁷ از جنبه‌های مدرن آن حکایت دارد. از طریق این آثار، هنر معاصر ایران بیش از گذشته مورد توجه نگاه مخاطب غربی قرار گرفت. تاکید بر «شرقی بودن» یا «اورینت»²⁸، توجهاتی را

در سطح بین‌المللی به این گونه آثار جلب می‌نمود که به کاربرد کلیشه‌های هویتی دامن می‌زد. تلاش هنرمندان برای عرضه مدرنیسم با رنگ و بویی ملی و ایرانی، سیاست فرهنگ رسمی دوران محمدرضا شاه و ارج‌گذاری و تاکید بر تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران در کنار تحركات جهانی در مخالف‌خوانی و رویکردهای پاپ سبب شد تا گروه سقاخانه‌ای‌ها در ایران ظهور نموده، تقویت شوند و تاثیرات رویکرد خود را حتی تا به امروز، بر هنر معاصر ایران باقی گذارند. چهار دلیل عمده را می‌توان در مورد پست‌مدرن نبودن جنبش سقاخانه و غرابت بیش‌تر آن با مدرنیسم بیان نمود:

1) امتداد نسبی ساختارمندی هنر مدرن ایران در آثار سقاخانه‌ای و عدم کاهش اهمیت ساختار نسبت به سوژه؛

2) ساختارشنکی محدود آثار سقاخانه‌ای در حد هنر معاصر ایران و نه مفهوم معاصر بودن هنر در سطح بین‌المللی؛

3) عدم تعهدگرایی هنرمند و بیان مفاهیم هویتی در قالبی سطحی؛

4) عدم وجود روحیه انتقادی و مفاهیم عمیق هویتی که می‌تواند تحت تاثیر رویکردهای غریب‌گرایانه و توریست‌پسند باشد.

سقاخانه را باید رویکردی در ادامه تحولات هنر معاصر ایران در پیروی از مدرنیته دانست؛ که تلاش داشت تا در عین حال، ارتباطی نیز با پیشینه فرهنگی و هویت ایرانی بیابد. معاصر بودن در هنر سقاخانه به معنای معاصر بودن ایرانی است (تاریخ‌گرایی) و نه معاصر بودن جهانی؛ و تطبیق با پارادایم‌های فکری روز و مطرح در هنر غرب آن زمان؛ یعنی پست‌مدرنیته، لزوماً، در هنر معاصر ایران جریان نداشته است.

پی‌نوشت:

1- آن شپرد آثار هنری را دارای خواستگاه فکری مشخصی تعریف می‌کند (شپرد، 1375: 174).

2- به خصوص از جنبه اقتصاد بین‌المللی هنر و اقبالی که نسبت به این گونه آثار در حراجی‌های بزرگی چون کریستی و ساتبیز وجود دارد.

3- می‌توان انشعابات بعدی این هنر را در زمینه هنر نقاشی خط - که به خصوص پس از انقلاب رونق یافت - مشاهده نمود.

4- الگوی فکری.

5- کمال‌الملک بیش از سایر نقاشان دوران قاجار، فکر تجدد در سر داشت. مدرسه صنایع مستظرفه را با نیت ترقی نقاشی ایران بنیاد نهاد. آغاز جریان هنر نوین ایران را می‌توان از زمان کمال‌الملک و تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه دانست.

از مصالح آشنای در دسترس، خیلی آسان تر می توان به این مکتب رسید» (گودرزی، ۱۳۸۰: ۱۴۱).

18- به نظر بابک احمدی «گفتمان ضد غربی به سودای بازگشت به «خویشتن» در زبان فلسفی داریوش شایگان، بیان جامعه شناسانه احسان نراقی، سنت باوری سید حسین نصر و در نوشته های احزاب چپ گرا صیقل می خورد (احمدی، 1385: 127).

19- در مکتب سقاخانه عناصر قدیمی مانند نقش مایه های دوره قاجار و اسپسواران و پیکره زنان دوره ناصری گرفته تا خط کتیبه و مهر و جام و نقش های گلیم و پنجه پنج تن و گنبد و... مورد استفاده قرار می گرفت. ظاهراً، هدف نقاشان سقاخانه ای ایجاد پل ارتباطی میان هنرهای سنتی، محلی و بومی و هنر مدرن جهانی با استفاده از عناصر هنر مردمی و مذهبی بود» (اعتمادی، 1380: 29).

20- پاپ آرت (pop art)، یا هنر همگانی، مکتب هنری دهه ۱۹۶۰ میلادی که بر نوعی زیبایی شناسی همگانی در میان فرهنگ شهری توده مردم تأکید داشت. نمونه های مشخص نقاشی پاپ را در آثار اندی وارهول و دیوید هاکنی می توان دید (پاکباز، 1378: ۱۱۱).

21- اکسپرسیونیسم انتزاعی (Abstract Expressionism)، به طور عام در مورد جنبش هنری به کار می رود که از زمان جنگ جهانی دوم در آمریکا شکل گرفت. این نوع نقاشی عاری از انگاره، فاقد شکل های بنیادی، همچون صور هندسی است که از اسلوب خود انگیخته، پویا و قلم زنی آزاد بهره می گیرد. از نقاشان این مکتب می توان به جکسون پولاک و مارک رتکو اشاره کرد (پاکباز، 1378: 40).

22- برای نمونه تناولی بیان می کند: «آغاز آشنایی ما مصادف با روی کار آمدن هنر پاپ بود» (تناولی، 1384: ۴۰). گرایش پاپ از بیان کنایه آمیز و هجو کننده روی گردان نبود (اسمیت، 1382: 56)؛ و در برخی نمونه های هنر سقاخانه نیز می توان این نوع از هجو را حتی نسبت به فرهنگ عامیانه مشاهده کرد. 23- Exotism.

24- آن ها از موتیف های ظاهری استفاده کردند تا هویت ایرانی را نشان دهند. در حالی که سنت و هویت به همین سادگی قابل دسترس نیست. به اندیشه آیدین آغداشلو «مکتب سقاخانه به خاطر رسیدن به هدفی شکل گرفت که می خواست شاهین ترازویی را که به سوی مدرنیسم غربی لغزیده بود، دوباره متعادل کند. پس حاصل، ترکیبی شد از عناصر و نقش مایه های هنر عامیانه ملی و هنر مذهبی از یک سو، و مدرنیسم آزاد و تزئینی و گاهی انتزاعی غربی از سوی دیگر» (آغداشلو، 1372: 46).

25- اصطلاح «پسامدرن» در ابتدا، از دل انتقادات به رویکردهای مدرن سربر کشید (کهون، 1394: 279). بنابراین، رویکرد انتقادی و ساختار شکنی از ویژگی های هنر دوران پست مدرن محسوب می شود.

26- بی تعهدی و گرایش مفرط هنر مدرن به تکنیک، سبب چنین عکس العملی در دوران پست مدرن شد.

27- روئین پاکباز نیز در تحلیلی که از مکتب سقاخانه داشت، بسیاری از آثار آن را دارای عناصر هویتی سطحی و توریست پسند می دانست (پاکباز، 1387: 32).

28- Orient

این مدرسه اقتباس ناقص از نظام غربی آموزش هنر را رسمیت بخشید. تداوم این روند را به شکل های تازه تر، سی سال بعد در هنرکده هنرهای زیبا و بیست سال بعد از آن، در هنرکده هنرهای تزئینی می توان دید.

6- تحول نقاشی سخت تحت تاثیر روند نوسازی عصر پهلوی قرار گرفت. در واقع، سیاست پر تناقض الگو برداری از غرب و بازگشت به افتخارات گذشته ایران، نقاشی این دوران را از حرکت طبیعی و متناسب با شرایط درونی جامعه بازداشت (پاکباز، 1379: 79).

7- Modernism.

8- آن گونه که نظریه پرداز معروف مدرنیسم کلمنت گرینبرگ (1909-1994) می گوید: نظام های هنری هنگامی به استقلال می رسند که خود را از تمامی عناصر خارجی تزکیه کنند (Bertens, 1995: 64).

9- یکی از عمده ترین ویژگی های متن ساختاری، معطوف نمودن ذهن مخاطب به گونه ای مستقیم بر موضوع است (جنسن، 1381: 116).

10- اصطلاح پست مدرن را نخستین بار، نویسنده هندی، «آناندا کوماراسوامی» در سال 1914، به کار برد و منظورش پایان صنعت گرایی و بازگشت به فعالیت اقتصادی روستا محور محلی بود» (کهون، 1394: 279). بعدها در سال ۱۹۳۹ میلادی این اصطلاح توسط آرنولد توینبی به کار رفت. سپس در اواسط قرن بیستم مفاهیم پست مدرن در کشور فرانسه نهادینه شد (نوذری، 1379: 30).

11- عوامل دیگری نیز حرکت جهانی شدن در هنر را تسریع بخشید، از جمله کارآمدی رو به گسترش سیستم های جدید ارتباطات مانند کتاب ها و مجلات هنری، تلویزیون و اینترنت. حتی نمایشگاه های بین المللی که به کرات برپا می گردیدند، در تشریح گوناگونی عرصه فرهنگی جهان، بسیار موثرتر و نتیجه بخش تر از موزه های بزرگ ظاهر شدند. در عین حال، در این سال ها، چندین بی نیال جدید همانند بی نیال هاوانا و بی نیال استانبول به بی نیال های قدیمی همچون بی نیال ونیز و سانپولو اضافه شدند (اسمیت، 1382: 23).

12- نقاشی نیز چون مجسمه سازی، ابزاری سنتی است که نمی تواند با پست مدرنیسم هماهنگ شود. نقاشی پست مدرن را می توان پیامد مفهوم گرایبی هنر پاپ و نو اکسپرسیونیسم دانست.

13- اصطلاحی برای توصیف آثار شاگردان کمال الملک (۱۲۲۶-1319) و پیروان او در نقاشی (هنر آکادمیک).

14- سقاخانه جریانی هنری بود که در دهه ۱۳۴۰ شمسی، یعنی حدود 20 سال پس از آغاز جنبش نوگرایی در ایران شکل گرفت.

15- او انجمن و مجله ای به نام «خروس جنگی» به راه انداخت که به معرفی و ترویج هنر مدرن می پرداخت.

16- به اندیشه بابک احمدی «دهه ۱۳۴۰ شمسی مقارن بود با دهه ۱۹۶۰ میلادی، یعنی دهه رادیکالیسم و مبارزات کارگری و دانشجویی در اروپای غربی و جنبش ضد جنگ ویتنام در آمریکا. از آنچه به عنوان توفان «فرهنگ مخالف خوان» در کشورهای پیشرفته صنعتی شکل گرفته بود، نسیمی هم در فضای فرهنگی ایران وزید» (احمدی، 1385: ۱۲۷).

17- در نوشتاری با نام «یک مکتب نو ایرانی» در روزنامه کیهان اینترنت نشنال، امامی به معرفی هنرمندان تثبیت شده مکتب سقاخانه پرداخت. وی در توصیف این هنرمندان بیان نمود که: «مکتب ملی در نقاشی، پیش از ظهور، «سقاخانه ای» ها، یک رویای آسمانی بود. سقاخانه ای ها نشان دادند که با استفاده

منابع:

- آشوری، داریوش (1376). *ما و مدرنیته*، تهران: موسسه فرهنگی صراط.
- آغداشلو، آیدین (1372). باقی همه حرف است، *هنر معاصر*، شماره ۲، ۴۴-46.
- احمدی، بابک (1385). هوای تازه، فضای روشنفکری دهه ۱۳۴۰، *حرفه هنرمند*، شماره ۸، 118-119.
- احمدی ملکی، رحمان (1380). نگاهی دیگر به سقاخانه، *مطالعات هنرهای تجسمی*، شماره 13، 31-35.
- اسمیت، ادوارد (1382). *مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم*، ترجمه علیرضا سیمع آذر، تهران: نظر.
- اعتمادی، احسان (1380). سقاخانه، *هنرهای تجسمی حوزه هنری*، شماره 3، 29-30.
- افشار مهاجر، کامران (1384). *هنرمند ایرانی و مدرنیسم*، تهران: دانشگاه هنر.
- ایزدی، عباس و حسنونند، محمد کاظم (1395). *بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر*، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 21، شماره 4، 21-30.
- برت، تری (1391). *نقد هنر: شناخت هنر معاصر*، ترجمه کامران غبرایی، تهران: کتاب نشر نیکا.
- پاکباز، رویین (1378). *دایره المعارف هنر*، تهران: فرهنگ معاصر.
- پاکباز، رویین (1379). *نقاشی ایران از دیروز تا امروز*، تهران: نارستان.
- پاکباز، رویین (1387). *پیشگامان نقاشی مدرن ایران، ایران و مدرنیته*، گفتگوهای رامین جهانبگلو، ترجمه حسین سامعی، تهران: قطره.
- پندیدن، بهروز و پروا، محمد (1394). مقایسه تطبیقی سبک‌های معماری و نقاشی در هنر معاصر ایران، *کنگره بین‌المللی پایداری در معماری و شهرسازی*، (URL2).
- تناولی، پرویز (1384). *آتلیه*، تهران: بن‌گاه.
- توکلی دارستانی، حامد (1392). *معاصر بودن چیست؟* (URL5).
- حامدی، محمد حسین (1386). نگویید سقاخانه گفتگو با حسین زنده رودی، *تندیس*، شماره 96، 10-11.
- جنسن، آنتونی اف (1381). *پست مدرنیسم: هنر پست-مدرن*، ترجمه مجید گودرزی، تهران: عصر هنر.
- خورشیدیان، رایشکا و زاهدی، حیدر (1395). مکتب سقاخانه: نگاهی پاساستماری یا شرق‌شناسانه، *باغ نظر*، دوره 14، شماره 53، 41-52.
- راووداد، اعظم (1390). *نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات*، تهران: دانشگاه تهران. (این رفرنس در متن فارسی یافت نشد!!!) لذا ترجمه انگلیسی آن را نگذاشتم
- رفیعی راد، رضا؛ اکرمی، حسن و کیاده، علیرضا (1398). مقایسه مفهوم نقاشی مدرن از منظر ضیاءپور و گرینبرگ، *پژوهشنامه گرافیک و نقاشی*، دوره 2، شماره 2، 61-70.
- رید، هربرت (1387). *فلسفه هنر معاصر*، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: نگاه.
- شیرد، آن (۱۳۷۵). *میانی فلسفه هنر*، ترجمه علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.
- شیخ محمدی، علی و قمی، مصطفی (1390). *پست مدرنیسم در مکتب سقاخانه، آمیختگی سنت و مدرنیسم*، «کتاب ماه هنر» شماره 151، 120-127.
- صباغیان، جاوید؛ احمدی زاویه، سید سعید و بنی اردلان، اسماعیل (1392). بررسی و تحلیل روابط دوجانبه مطالعات تطبیقی هنر و تاریخ هنر، *هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی*، دوره 18، شماره 3، 35-46.
- عابدوست، حسین و کاظم پور، زیبا (1389). جامعه‌شناسی مکتب نقاشی سقاخانه‌ای، *کتاب ماه هنر*، شماره 144، 48-57.
- کشاورز، گلناز و خراسانی، کاظم (1398). «مطالعه‌ای بر نمود اهمیت حروف محوری در هنر معاصر ایران» (مطالعه موردی: جشنواره فجر و حراج تهران)، *پژوهشنامه گرافیک و نقاشی*، دوره 2، شماره 3، 180-191.
- کشمیرشکن، حمید (1394). *هنر معاصر ایران: ریشه‌ها، دیدگاه‌های نوین*، تهران: نظر.
- کهون، لازنس (1394). *از مدرنیسم تا پست مدرنیسم*، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
- گاردنر، هلن (1370). *هنر در گذر زمان*، ترجمه محمد تقی فرامرزی، چ. دوم، تهران: آگاه.
- گودرزی، مرتضی (1380). *جست و جوی هویت در نقاشی معاصر ایران*، تهران: علمی و فرهنگی.
- لینتون، نوربرت (1382). *هنر مدرن*، ترجمه علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.
- معرک نژاد، رسول (1385). *جنبش نوگرایی در نقاشی معاصر ایران*، کارافن، شماره ۱۲، ۶۷-۸۰.
- میه، کاترین (1390). *هنر معاصر، تاریخ و جغرافیا*، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: نظر.
- نوذری، علی (1379). *پست مدرنیته و پست مدرنیسم تعاریف نظریه‌ها و کاربردها*، تهران: نقش جهان.

References:

- Afshar Mohajer, K. (2005). *Iranian Artist and Modernism*, Tehran: Art University (Text in Persian).
- Aghdashloo, A. (1994). The Rest is All Words, *Honare Moaser*, 2, 44-46 (Text in Persian).
- Ahmadi, B. (2006). Fresh Air, Intellectual Space of the 1940s, *Herfeh Honarmand*, 18, 118-119 (Text in Persian).
- Ahmadi Maleki, R. (2001). Another glance at Saqakhaneh, *Journal of Visual Art Studies*, 13, 31-35 (Text in Persian).
- Ashoori, D. (1997). *We and Modernity*, Tehran: Sarat Cultural Institute (Text in Persian).
- Barker, C. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies, London, SAGE publication.
- Bert, T. (2012). *Criticizing Art: Understanding the Contemporary*, Translated by Kamran Ghobraei, Tehran: Nika Publishing Book (Text in Persian).
- Bertens, H. (1995). (The Idea of the Postmodern, A History, New York and London: Routledge).
- Cahoon, L. (2015). *From Modernism to Post Modernism*, Translated by Abdul Karim Rashidian. Tehran: Ney (Text in Persian).
- Etemadi, E. (2001). Saqakhaneh, *Honar Haya Tajassomi Hozeh Honari*, 3, p. 29 (Text in Persian).

- Gates, H. L. (2004). The Norton Anthology of African American Literature. W.W. Norton & Company. Inc.
- Gardner, H. (1991). *Art through the Ages*, Translated by Mohammad Taghi Faramarzi, (2nd ed.), Tehran: Agah (Text in Persian).
- Goodarzi, M. (2001). *The Search for Identity in Contemporary Iranian Painting*, Tehran: Elmi Farhangi (Text in Persian).
- Hamed, M. (2007). Don't call it Saqakhaneh' (conversation with Hossein Zandeh Roudadi), *Tandis*, 96, 10-11 (Text in Persian).
- Izadi, A. & Hassanvand, M. K. (2016). A Reexamination of Saqqā-kāna Painting from the View of Gadamer Hermeneutics, *Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi*, 21(4), 21-30. doi: 10.22059/jfava.2016.59949 (Text in Persian).
- Janson, A. F. (2002). *Postmodernism: Postmodern Art*, Translated by Majid Goodarzi, Tehran: Asre Honar (Text in Persian).
- Kashmir Shekan, H. (2015). *Contemporary Iranian Art: Roots, New Perspectives*, Tehran: Nazar (Text in Persian).
- Keshavarz, G., Khorasani, K. (2020). A Study of the Importance of Letterism in Contemporary Iranian Art (Case Study of Fajr Visual Arts Festival and Tehran Auction), *Painting Graphic Research*, 2(3), 191-202. doi: 10.22051/pgr.2019.24721.1027 (Text in Persian).
- Khorshidian, R., Zahedi, H. (2017). The Saqqa-khaneh School: Post-Colonialism or Orientalism Perspective?, *The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar*, 14(53), 43-56 (Text in Persian).
- Linton, N. (2003). *Modern Art*, Translated by Ali Ramin, Tehran: Elmi Farhangi (Text in Persian).
- Maraknejad, R. (2006). The Modernist Movement in Contemporary Iranian Painting, *Karafan*, 12, 67-80 (Text in Persian).
- Millet, C. (2011). *L'art contemporain histoire et geographie*, Translated by Mahshid Nonhali, Tehran: Nazar (Text in Persian).
- Nozari, A. (2000). *Postmodern and Postmodernism Definitions of Theories and Applications*, Tehran: Naghshe Jahan (Text in Persian).
- Pakbaz, R. (1999). *Encyclopedia of Art*, Tehran: Farhange Moaser (Text in Persian).
- Pakbaz, R. (2000). *Iranian Painting from Yesterday to Today*, Tehran: Narestan (Text in Persian).
- Pakbaz, R. (2008). Leaders of Modern Iranian Painting, Iran and Modernity, Interviews of Ramin Jahanbegloo, Translated by Hossein Samei, Tehran: Qatreh Publishing (Text in Persian).
- Pandidan, B. Parva, M. (2014). Comparative Comparison of Architectural and Painting Styles in Contemporary Iranian Art, *International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism* (URL2) (Text in Persian).
- Rafiei Rad, R., Akrami Hassan Kiade, A. (2019). A Comparison of the Views of Ziapour and Greenberg of the Concept of Modern Painting, *Painting Graphic Research*, 2(2), 61-70. doi: 10.22051/pgr.2019.23159.1015 (Text in Persian).
- Read, H. (2008). *The Philosophy of Contemporary Art*, Translated by Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran: Negah (Text in Persian).
- Sabaghiyan, J., M., Ahmadi Zavieh, S., BaniArdalan, E. (2013). Social and Cultural Contextuality of Subjects and Works in Comparative Art Studies, *Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi*, 18(3), 1-15. doi: 10.22059/jfava.2013.36409 (Text in Persian).
- Sheppard, A. (1996). *Aesthetics, Introduction to the Philosophy of Art*, Translated by Ali Ramin, Tehran: Elmi Farhangi (Text in Persian).
- Sheikh Mohammadi, A. & Qomi, M. (2011). Postmodernism in the School of Saqakhaneh, Amalgamation of Tradition and Modernism, *Ketabe Mahe Honar*, 151, 120-127 (Text in Persian).
- Smith, E. (2003). *Movements in Art Since 1945: Issues and Concepts*, Translated by Alireza Sima Azar, Tehran: Nazar (Text in Persian).
- Tanavoli, P. (2005). *Atelier*, Tehran: Bongah (Text in Persian).
- Tavakoli Darestani, H. (2013). *What is being contemporary?* Retrieved from URL 5 (Text in Persian).

● **URLs:**

URL1: [https:// www.aftabir.com/news/view/2008/feb/12/c5c1202835571_art_culture_painting_painting.php](https://www.aftabir.com/news/view/2008/feb/12/c5c1202835571_art_culture_painting_painting.php)(Access date: 1397/12/10)

URL2: <https://www.civilica.com/Papers-CAMU01>

URL3: <https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/484514/1006564/restricted>(Access date: 1397/11/28)

URL4: https://greyartgallery.nyu.edu/wp-content/uploads/collections-archived/abby-weed-grey-collection/iranian/192_1g197537z.jpg(Access date: 1397/12/3)

URL5: <http://rasekhoon.net>(Access date:1396/5/11)

Saqakhaneh Movement in Contemporary Iranian Art and its Relationship with Modern or Postmodern Artistic Approaches

Abstract

There is no correct understanding of the basics and history of postmodernism and contemporary art in Iran, so there is no correct understanding of the modernity or postmodernity of some contemporary Iranian works of art, including the Saqakhaneh approach, which is the focus of this research. In this study, by reviewing the most important features of modern art and postmodern art, the conditions for the emergence of the Saqakhaneh school have been examined in order to determine the affiliation of the stylistic approach of the Saqakhaneh school. The existence of some identity and traditional signs in the art of Saqakhaneh has caused misunderstanding that this school belongs to modern art or postmodern art. Therefore, this study tries to answer the question, «Does the attempt to show the Iranian identity in the Saqakhaneh movement put it in the field of postmodern art?»

In the last years of the 1940s, Iran's social and cultural developments had a great impact on the formation of Iranian art (a combination of tradition and modernity). The artists of this period, by combining Western and Iranian art, tried to modernize Iranian art and painting. The most important current in modern Iranian art was the Saqakhaneh movement, which sought to reconcile modernity and Iranian tradition during the second Pahlavi era. In order to show the Iranian identity in their works, the Saqakhanehs turned to many familiar forms of Iranian daily life. Including: prayers, spells, marriage deeds and visual elements of Shiite culture, in order to create a work that has an Iranian identity

So the hypothesis of this research is that "Considering the structuralism features and lack of critical approach in presenting Iranian identity, which can be seen due to the tourist-friendly characteristics of Saqakhaneh's works, Saqakhaneh's movement can be considered a modern approach in contemporary Iranian art,

■ Golnaz Keshavarz

Assistant Professor of Art Department,
Pars University of Art and Architecture,
Tehran, Iran, Corresponding Author.
golkesavarz@gmail.com

■ Reza Bayramzadeh

Instructor of Painting Department,
Faculty of Arts, Urmia University, Urmia,
Iran.
r.bayramzadeh@urmia.ac.ir

Date Received: 2019-10-26

Date Accepted: 2020-06-21

1-DOI: 10.22051/pgr.2020.28908.1053

despite its display of Iranian identity". It can be said that the thematic nature of contemporary art merged with the popular interest in the Saqakhaneh school and created a new kind of pop art. The two basic components of modern art are independence and the self-sufficiency of the work of art, and the other is being a pioneer or avant-garde. Also, the importance of structuralism, the emphasis on the inner signs of the work, the emphasis on the form instead of the artwork media, and the emptying of art of messages outside of its aesthetics and the emergence of the concept of art for art's sake.

In contrast, in postmodern art, commitment was formed. Empiricism became more important than structuralism, and the artistic media became more diverse. Unlike in modern times, the expression of concept and idea became important even without the aesthetic dimensions approved by modernity. The signs of Iranian culture in Saqakhaneh's works do not have the deconstruction required for postmodern art; because they depend on Iran's traditional and cultural codes. For this reason, as well as the use of modern art media, they do not have the necessary deconstruction. The presence of identity marks on the surface layer of a work of art cannot be considered a criterion for considering them postmodern.

Based on the findings of the research, the works of Saqakhaneh were formed in accordance with the prevalence of historicism at the level of its contemporary society and approved by the government, the artistic current of Western pop art and in an attempt to identify modern Iranian art, and because of its structuring as well as some orientalist features and non-critical approach, it cannot be considered a postmodern school of art.

Factors, characteristics and school conditions of Saqakhaneh school are mentioned below:

- Cultural institutions support artists in

government policies.

-The influence of artistic space on anti-Western currents, especially the speeches and writings of personalities such as Jalal Al-Ahmad and Ali Shariati.

- Artists keep up with modern Western art and pop art schools and abstract expressionism.

- Artists keep up with modern Western art and pop art schools and abstract expressionism.

-Artists' efforts to combine the visual elements of Western modern art with Iranian visual traditions.

-The use of popular, religious visual elements, especially Shiite religious elements.

- Creating works that the audience can clearly see being Iranian by watching them.

- Using the techniques of combining materials, collages and mating objects.

-Creating a symmetrical space in the composition of works.

- Coloring to mimic traditional Iranian paintings, as well as colors that include azure, turquoise, brown, ocher, and gold; In such a way that the image space in the audience's eyes evokes a nostalgic feeling.

The research method is qualitative type and by describing the observations of samples of Saqakhaneh works of art, and considering the historical context and also extracting the most important features of modern and postmodern art, it has provided the required information through library search.

Keywords: Saqakhaneh, Contemporary Iranian Art, Modern Art, Postmodern Art.