

کرایشی طبیعت کربابانه

• مصطفی مهاجر

■ اشاره

هنرمند نوگرای ایرانی از حوالی دهه بیست در جستجوی راههای تازه‌ای به غرب توجه نمود. در این جستجو، اکرجه او ابتدانگاه خود را به امپرسیونیسم دوخت اما پس از آن به گزینش کوبیسم دست زد. با این گزینش بود که گرایشات تازه‌تری از نقاشی مغرب‌زمین به روی او گشوده شد. در تمام این مدت، و پس از آن، نقاش نوگرای ایرانی در کنار خود همواره حضور سه گرایش دیگر را احساس می‌نمود. نخست میراث عظیم کمال‌الملک؛ معنی نقاشی کلاسیستی -

ناتورالیستی وی و شاگردان و پیروانش بود. دوم نقاشی سنتی (مینیاتور) که با شکلی نسبتاً تازه تلاش نموده بود تا میدانی برای خود بیابد. و دیگر، نقاشی عامیانه (قهقهه خانه‌ای) بود که البته حضور پریده و نگاتری نسبت به دو گرایش دیگر داشت.

تمایلات اکسپرسیونیستی که از حوالی بی‌پیال اول تهران (به سال ۱۳۳۷) خود را نشان داد، به عنوان یک گرایش کلی شاید عمیق‌تر در میان نقاشان نوگرای ایرانی - چه در قلمرو نقاشی فیکوراتیو و چه در زمینه نقاشی آبستره که خود تقریباً از همین حوالی آغاز به ظهور کرد - جایگاه

ناتورالیستی آن بیشتر نمود پیدا کند، نشانگر حضور همیشکی جریانی است که از آن با عنوان مکتب کمال الملک یاد می‌کنند. این جریان که در بخشی از نقاشی معاصر ایران از ابتدای امروز حضور داشته و حرکت آن کامن خفیف و پنهان است کامن هویداتر بوده است توسط شاگردان مستقیم و غیرمستقیم کمال الملک گسترش یافته است. ظهور آثاری چنین با گرایش رئالیستی - ناتورالیستی بارزترین نمونه آثار جریانی بود که جهان بینی نقاشی سنتی ایران را درهم ریخت بود.

در آغاز سنتی ایران، شیوه ترسیم انسان و طبیعت، میهمکاه طبیعی و واقع‌بینانه‌تبونه بلکه تصاویری بودند استیلیزه، ایندالینه و ارتاضی آنها نقاشی می‌گذشتند. بعده بود که در پراپر جذب داشت، بلکه آنها در ذهن خود براساس ایده‌آلها و آرمانهای پذیرفته شده زمانه و براساس نظری که عقیده داشتند، کائنات و هستی را شکل می‌دادند و مجسم می‌نمودند. در تصاویری چنین، «زیبارویان همه چشمان بادامی داشتند و لباني به شکل و اندازه آنچه کل و کمر باریک، گلهای دشت و ستارگان آسمان مرکز برحسب تعداد کثا هم فرار نمی‌گرفتند بلکه با نظم و ترتیب خاصی نشانهای تزیینی قشنگ کثا هم می‌ساختند. البته این اصول و قواعد قالبی تنها نقاشی را شکل نمی‌داد. قواعد مشابهی بر همه هنرهای ایرانی و همه جنبه‌های گوناگون زندگی حاکم بود.^(۱) این روش نقاشی و این فرم‌های استیلیزه روی هم رفت سبک نقاشی سنتی ایرانی را بوجود داشتند. در این سبک از قواعد پرسته‌کنی پیریوی نمی‌شد، سایه‌روشن در کار نبود، مایا رنگها تغییر نمی‌یافت و از تیره و روشن‌کردن رنگها برای تجسم سه بعدی در یک قسمت معین استفاده نمی‌شد، اندازه اشیاء و آدمهادران تصویری، پستگی به فاصله آنها از دیدگاه نقاش داشت بلکه بسته به اهمیتی بود که نقاش برای آنها در ذهن خود قائل بود و ارتاضی که به داستان و موضوع نقاشی داشتند. در چنین صورتی ممکن بود مثلاً پیکر بهلوان یا پادشاه کمی بزرگتر از امراض ایان تصویر شود.

در هر حال، در نینایی که نقاش سنتی ایران خلق می‌کرد اگر به والتعیت حادثه یا والتعیی اور داشت

خود را مستحکم نمود؛ چنانچه حتی در گرایشات برعی از نقاشان نوگرای ایرانی که با عنوان نقاشان مستقل از آنان یاد می‌کنند نیز حضور آن، محسوس می‌باشد. سوره تالیسم شیر که با خیال‌پروردی ایرانی سازگارتر بخواه منهد از همان نیمة دهه پنجاه خود را در قلمرو هنرهای تمدنی معاصر ایران نشان می‌دهد: گرایشی که پیروهان پاره‌ای از گرایشات که نزد نقاشان ایرانی، تعریفی محدود و عمری محدودتر داشته‌اند، به نوعی تا به امروز در نقاشی معاصر ایران جریان جریان داشته است. حوالی ظهور سوره تالیسم در قلمرو نقاشی ایرانی، تعریفی محدود و عمری محدودتر ناشستند. تابه امروز در نقاشی معاصر ایران جریان داشته است: حوالی ظهور سوره تالیسم در قلمرو نقاشی، در اوج تظاهرات گوناگون هنر تجربیدی (آبسترکتیو) در مغرب زمین، نقاشان نوگرای ایرانی نیز از چنین گرایشهاشی برکنار نمانده و به آیسکریسیون به عنوان گرایشی گستردگی و فراگیر علاقه نشان دادند. با پرگزاری بی‌پیتال سوم تهران (۱۳۴۱). جنبه تازه‌ای در هنر معاصر ایران پیشیدار شد؛ گلشنی که از شالها قبل برای ایرانی گردیدند نقاشی وجود داشت اکنون به یک گرایش همه‌جانبه به منظور تشکیل «مکتب ایرانی» مبدل گردید که مزدیک به تو دهه ادامه یافت. چنانچه پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷، به احیاء دوبله و نشیدید این کفتش، کمک نمود. همسن آنکه باعث ظهور نقاشی انقلاب گردید.

تمایل برعی از نقاشان معاصر ایران به پرداختن به هنر افراد مسائل اجتماعی و فناوری روابط هنری اشیاء و پیویش‌ها باعث بروجود آمند نویسن رشالیسم در نقاشی معاصر ایران گردید. برعی منتبدن این گلشن‌های شبیه - رئالیستی که غالباً به ناتورالیسم منکری از عقیده «هنر در خدمت مردم» سرزنش می‌کنند، هدف نقاشان این گرایش، عموماً آنریش تصوری است که با والتعیت محسوس می‌شوند. مطابقت ممکن را داشته باشند. ظهور این گرایش در نقاشی معاصر ایران، خصوصاً بینکلش که جنبه

می‌شد این واقع‌گرایی هرگز از طریق طبیعت‌گرایی و شبیه‌سازی صورت نمی‌گرفت. چنانچه اساساً تا قبل از تأثیر هنر غرب بر هنر ایران، در تاریخ نقاشی سنتی ایرانی میل چندانی به نمایش عینی طبیعت وجود نداشت و اساساً در اوخر قرن نوزدهم میلادی بود که شبیه‌سازی بر نقاشی ایرانی چیره شد. البته قبل از آن و حتی در دوران صفویه برخی چیزهای نو از نقاشی غربی به کار برخی نقاشان ایرانی رسونخ کرده بود. ولی اینها، بقول کریم امامی، بیشتر عنصرهای جدا از هم و نامرتبه بودند، مثل انواع تازه‌های از لباس و یا شکردهای فنی جدیدی چون روش استفاده از رنگ و روغن. اما در هرحال تصور اساسی نقاشان ایرانی از کار خود همچنان دست‌نخورده باقی مانده بود. بدینسان نقاشان دوره زند و قاجار هم چون نقاشان عصر صفوی، راه و رسم‌های کهن را تا حدودی ادامه دادند و مردان اساطیری و پهلوانان افسانه‌ای باستان

را با آن سیماهای آرام و موقر، در مصاف ابدی با دشمنان دیرین خود در پهنه‌نشست بی‌سایه و پراسراری که حد فاصل دنیای اسطوره و دنیای واقع است تصویر گردید و صدھا و هزاران اثر بوجود آوردند.^(۲) هی از آن کمال‌الملک غفاری با دستی پر از آنجه از معلمان فرنگی و از کار استادان بزرگ بعد از رنسانس در موزه‌های اروپا آموخته بود از راه رسید و شیوه فوین طبیعت‌سازی را جانشین رسم‌های کهن کرد. نقاشی ذهنی و آرمان‌جو جای خود را به نقاشی عینی و دقیق ترکیب، با اهمیت‌خوت و فن‌های دورنمایی و مسایه‌روشن و جهت‌تابش نبود و بازی رنگها و حجم‌بردازی وغیره، در زمانه‌ای که «عکاسی خود فن نو‌ظهوری بود که مایه اعجاب من شده»، مسابقه نقاش با دوربین عکاسی، مخصوصاً در کوچکترین جزئیات، مایه اعجاب‌ مضاعف بود. و بدینسان کمال‌الملک و شناگران وی، تصویری از کار نقاش در

ازهان برانگیختند: اینکه «نقاش، عکاسی است قلم مو در دست»؛ که تا امروز نیز علیرغم تحولات نسبتاً عمیق در نقاشی معاصر ایران، همه‌تان در ازهان بسیاری، ثابت و پایدار مانده است. هر لحظه از زندگی که در تابلوی نقاشان شیوه کمال‌الملک ثبت می‌شود، می‌باید با عالم واقع چنان منطبق می‌گردید که تردیدی در هیچ تماشاگری راه نبرد که این تابلویی که می‌بیند خود واقعیت است، بی‌آنکه اندک کاستی‌ای از آن در چشم نشیند^(۲).

کمال‌الملک در مدرسه خویش که پس از بازگشت از اروپا تأسیس نموده بود، طبیعت‌سازی را به شاگردان خود می‌آموخت یا این تصور که هنریک نقاش، تنها مهارت در ساختن طبیعت و تجسم دقیق ظواهر عینی آنست. کمال‌الملک و ادامه دهنده‌گان راه او، به تحولاتی که با نهضت امپرسیونیسم در مغرب زمین ایجاد شده بود توجه ننمودند. بقول محسن وزیری مقدم، نقاش معاصر، برخلاف میل کمال‌الملک، راه تقلید و کپی کردن از روی آثار نقاشان اروپایی و حتی کارهای خود او در ایران باز شد. شاگردان وی که برخی از آنان پس از تأسیس داشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در ۱۳۱۹ در آنجا به کار تدریس پرداختند همین رویه طبیعت‌سازی را سالیان دراز دنبال نمودند^(۳). چنانچه، در بخشی نقاشی معاصر ایران، این رویه «تقلید طبیعت به موازات امکانات دوربین عکاسی» تا به امروز حضور خود را تحمل نموده است.

«نقاشی یعنی «تقلید» زیبائی‌های طبیعت»^(۴)، شعار شاگردان و پیروان کمال‌الملک بود... و هست. یحیی دولتشاهی (۱۲۷۸-۹) یکی از شاگردان کمال‌الملک می‌گوید: «نقاش باید آنچه را که در طبیعت هست، عیناً به بیننده منتقل نماید [...] نقاش خوب کسی است که قادر به بازآفرینی طبیعت باشد و حال و هوای طبیعت را در آثار خود حفظ کند». ^(۵) حسن شیخ ۱۲۸۹-۱۳۶۶ (تهران) یکی بینکر از شاگردان کمال‌الملک که مدت ۲۵ سال تا دهه پنجاه ریاست هنرستان کمال‌الملک در تهران را به عنده داشت می‌گوید: «نقاشی مدرن مزخرف است [...] نقاشی یعنی غذای چشم، تصویر گل و چهره و غیره که مردم از دیدن آن خوششان بیاید، نه خطهای کج و کوله و

اسمعاعیل آشتیانی (۱۲۷۱-۱۳۴۹) یکی از شاگردان کمال‌الملک بود که تا پایان عمر، همه‌تان به اصول طبیعت‌سازی استاد خویش و فدار ماند. وی

۹۹ «هر لحظه از زندگی

که در تابلوی نقاشان شیوه کمال الملک ثبت می شد،
می باید با عالم واقع چنان منطبق می گردید که
ترندهای در هیچ تفاسارگری راه نبرد که این تابلویی
که می بیند خود واقعیت است.^{۶۵}

رد های تعاملات خلیف شبه امیرسیونیست را می توان
دید^(۱۲)

حیدریان پس از اتمام تحصیلات متوجه شهر
«البائشن»، از فرانسه به ایران بازگشت و به مدرسه
کمال الامک وارد شد^(۱۳). او هنوز شاگرد کمال الملک
بود که خیلی زود از طرف وی به عنوان معلم
رنگ و روغن در همان مدرسه برگزیده شد که تازمان
تعطیلی آن مدرسه، در آنجا فعال بود. حیدریان به
هرماه بیو الحسن صدیق و محسن مقدم از شخصیتین
اساتید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که
تقریباً از ابتدای تأسیس دانشکده مذکور تا ۱۳۴۵ که
بازنشسته شد، سرپرستی رشته نقاشی و محاذنت
دانشکده را نیز به عهده داشت. لین موقعیت شغلی، نیز
می توانست تأثیرات وی را بر سیستم آموزش نقاشی
دانشکده هنرهای زیبای مینی بر گرایش بیشتر به سمت
نقاشی ناقرالیسم - و یا حداقل حفظ آن - به همراه
داشته باشد. مرتضی معین معتقد است که حدود ۷۵۰
تن از فارغ التحصیلان رشته نقاشی که جمعی از
ایشان هنرمندان بنام و اساتید مشهور نقاشی معاصر
ایران هستند، از شاگریان وی محسوب می شودند. زی
همهین معتقد است که تأثیر حیدریان بر نقاشی
معاصر ایران، علیرغم گوناگونی بی شمار شیوه کار
شاگردانش، بخوبی ملعوس و مشخص است^(۱۴).

اگرچه در برخی از آثار جوده ایان، تعاملات خلیف
امیرسیونیست دیده می شود و نشان می دهد که گاهی
وی تعامل داشته که قلم خود را از قید و بند شیوه
کلاسیک - ناقرالیستی رها سازد اما از نیز معتقد
بسیاری از شاگردان کمال الامک، به سبک و روش
استاد خود وفادار مانند از محدوده گروههای متفاوت وی
جهنمدان فراتر نرفت. آثار حیدریان بیشتر مناظر
گوناگون حوالی تهران و گاه مناظر شمال ایران امتد

مدت ۲۵ سال از عمر خود را با کمال الملک گذراند.
اگرچه آشتیانی بارها به اروپا سفر نموده و از
موزه های بزرگ جهان دیدار داشت اما این دیدارها
باعث ایجاد تغییر در نگاه و شیوه او در نقاشی نشید،
بلکه او بیش از پیش در تحکیم هرچه بیشتر نقاشی
رئالیستی - ناقرالیستی در ایران کوشید و در مدت
نزدیک به چهل سال تدریس خود در هنرستان عالی
هنر به ترویج هرچه بیشتر این گرایش پرداخت.^(۱۵)
مقابله دو کار از وی یکی متعلق به سال ۱۳۰۸ و
دیگری ۱۳۳۶ نشان می دهد که تفاوت چشمگیری - جز
ظرافت قلم و دقت بیشتر در جزئیات، در اثر دوم - میان
آنها وجود ندارد و در مجموع آنچه خود را نشان
می دهد پافارساری او بر اصول کلاسیسم و ناقرالیسم
می باشد. آشتیانی برخلاف نقاشان نسل قبل خود،
خود را برگیر با سوزه های تزئینی، اشرافی و درباری
نگرد و در آثارش به مردم عادی کرچه و بازار توجه
نمود و حالات و زندگی آنها را مضامون اصلی
کارهایش قرار داد.

بسط و گسترش گرایشات ناقرالیستی -
کلاسیستی در قلمرو نقاشی معاصر ایران تا حدود
زیادی مربوط علی محمد حیدریان (۱۲۶۹ - ۱۳۴۵ تهران) -
کمال الملک - و به تعبیری بزرگترین شاگرد وی -
محسوب می شود. برخی او را اساساً از چایه های
اصلی طبیعتگرانی در نقاشی معاصر ایران قلمداد
می کنند. حیدریان در مواجهه با طبیعت و طبیعت
بن جان، با دقت بسیار به ثبت اجزاء و زیباتری های
ظاهری اشیاء و عناصر می پرداخت چنانچه این دقت
در نمایش سوزه از ویژگی های کار وی محسوب
می شود. با این همه، هرچند که حیدریان به کلاسیسم
و ناقرالیسم، عشق می ورزید اما در برخی از آثارش

تهران عزیمت نموده و در مدت ۶ سال در هنرستان کمال‌الملک در بخش «هنرهای جدید» به تحصیل پرداخت، جائی که بیشتر استادان وی از شاگردان و ادامه دهندگان کمال‌الملک بودند^(۱۷). در همین اوان، مدت دو سال رانیز نزد یک نقاش آلمانی بنام «آلبرت هونمان» بطور خصوصی تعلیم دید و قریب دو سال را هم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بصورت مستمع آزاد به تعریف و مطالعه پرداخت^(۱۸).

جهفر پنگر، همچون برادرش علی‌اصغر پنگر، ابتدا به سبک کلاسیسم و سپس ناتورالیسم روی آورد، اگرچه بعدها گرایشات سورئالیستی نیز در آثارش دیده شد. ثبت دقیق طبیعت با تمام ظراایف و سایه روشن کاری‌هایش از خصوصیات کارهای اولیه پنگر است. غالب آثار وی، بیان کننده فقر و تهدیدستی و نمایش حالات کارگران و روستاییان ایرانی است؛ اگرچه بعدها از حوالی دمه چهل به موضوعات مذهبی نیز پرداخت. او، همچون تمام نقاشان دیگر این گرایش، به نقاشی از طبیعت بیجان و منظره‌سازی نیز پرداخت، پس از چندی، وی از مکانهای بسته و سرپوشیده به فضای باز شتافت و به نقاشی از طبیعت زنده و مناظر پر طراوت روستایی اطراف تهران روی آورد. پنگر، جستنچه خود گفت «پس از این تجربه‌اندوزی‌ها و قعق در هنر مغرب‌زمین به هنرهای سنتی ایران روی آورده و تلاش نمود به استفاده از موئیف‌های ایرانی همچون نقش قرائی و کاشی و استفاده از عنصر خط و خوشنویسی ایرانی در آثارش روی آورد و از این رهگذر کوشید تا تلفیقی از شیوه ناتورالیسم غربی مبتنی بر بازسازی ظواهر طبیعت محسوس از یکسو و نقاشی دوی بعدی و تزئینات ایرانی از سوی دیگر بدست آورد. ظاهرآ دوستی او با حسین بهزاد، مینیاتوریست معاصر، و

وی همچنین تابلوهایی دارد با موضوع طبیعت بیجان که «موضوع» آنها کاملاً آشنا و ملموس فرمگ زندگی ایرانی می‌باشد، همچنین پرتره‌هایی از دوستان و خانواده ایشان و نیز چند پرتره سفارشی دیگر. حیدریان از کارهای نقاشان اروپائی مورد علاقه و ستایش خود همچون رافائل، رامبراند، تی‌سین، ورونتز، لاسکن، (میله)، روپنس و از متأخرین از کارهای کورو و رنوار کهی برداریهای کرده است.

حیدریان، در مصاحبه‌ای نزد او اخیر عمر خود، از اینکه نقاشی در جامعه معاصر ایران با اقبال و استقبال عمومی مواجهه نشده و جایگاه چندانی پیدا نکرده اظهار کلایه نمود و اظهار کرد از آنجاکه اساس نقاشی معاصر ایران از جای دیگری آمده نتایج چندانی نداد: «[...] این مثل اینست که شما درخت خرما را به سیبری ببرید. این را می‌شود به نوعی نگهش داشت، ولی خرمای خوزستان نمی‌شود، خرما نمی‌دهد. آب و هوایش مال آنجا نیست. نقاشی ما همینطور بود. ما دوچور نقاشی داشتیم: یکی نقاشی سنتی (مینیاتور) خودمان، و دیگری که از اروپا به اینجا آمد. یعنی درست مثل همان کیاوهی که از جایی به آب و هوای دیگر بیاوریم. این هم در این آب و هوای تنراست عمل بباید. آن مایه را نداشت که بتواند نقاشی را آن طوری که در اروپا جزء زندگی است، اینجا به جامعه بقبولاند.^(۱۹)

جهفر پنگر (متولد ۱۲۸۹- تبریز) نیز یکی دیگر از هنرمندانی است که به نوعی ناتورالیسم گرایش پیدا نمود و در گسترش آن نیز کوشید. پنگر پس از گذراندن تحصیلات ابتدائی، مدت سه سال در هنرستان صنایع مستقره آذربایجان به فراکیری طراحی و نقاشی مشغول گردید و در سال ۱۳۱۲ به

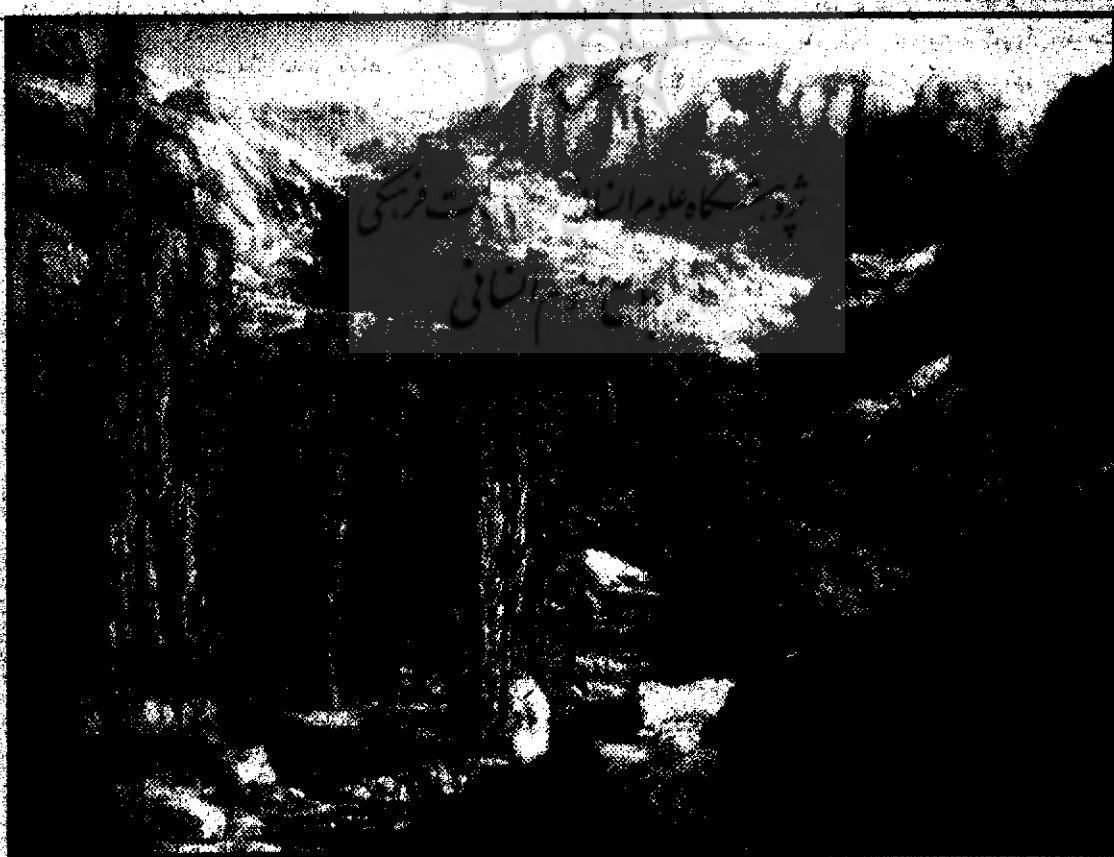
۹۹ «نقاش باید آنچه را که در طبیعت هست، عیناً به بیننده منتقل نماید [...]»

نقاش خوب کسی است که قادر به بازآفرینی طبیعت باشد
و حال و هوای طبیعت را در آثار خود حفظ کند. ۶۶

از آن‌هه می‌دهد چیزی نیست جز رجوع به هفتر سه بُعد
نمایی و تجسم طبیعی پیکرها، اشیاء و اجسام که از
هنر عصر رنسانس غرب و آم کرفته شده؛ اگرچه تو
برخی از آثارش، خصوصاً مناظر روستایی‌اش،
همچون امیر سیویست‌ها به دامنه طبیعت شناخته
است.^(۱۰)

اگرچه کسانی چون ابوالحسن صدیقی، نعمت‌الله
معیری، محسن مقدم، رفیع‌حالی، اسکندر حسن‌تفی،
مصمطی نجمی و خانم شوکت‌الملوک شقاوی به سبک
و سیاق کمال‌الملک، وفادار بودند اما با این حال در
میان کلاسیک‌گرایان و ناتورالیست‌های پیرو
کمال‌الملک، گرایشات خفیف شبهه امیر سیویستی و یا
گرایشات شخصی‌تر که در آن سعی می‌شد تا حدودی
از اصول و قواعد کلاسیک رها شوید دیده می‌شود.
حسنه‌لی و دیدی (۱۲۳۱-متولد؟) اولین شاگرد

مباحثاتی که با وی در همین رابطه داشت، در این
گرایش به عناصر سنتی بی‌تأثیر نبوده است.^(۱۱) پتکر
اگرچه در آثار متاخرش، بیش از پیش از خط و نقوش
هندسی و تزئینی ایرانی بهره می‌گیرد اما آنچه هنر
هم در آثارش نفع نخست را دارد همان تمایل
عناصر بصورت سه بعد نمایی، و بعبارت بیکن،
وفاداری به نمایش ظواهر اشیاء و اجسام
پیکره‌های است که یقیناً بالوجه به جهان بینی متضاد آن
با نقوش تزئینی ایرانی سرآشتنی ندارند و بنابراین،
ادعای وی مبنی بر تلفیق نقاشی ناتورالیسم غربی و
هنرهاي سنتی ایرانی چندان درست بمنظر نمی‌آید.
چهار پتکر از جمله نقاشانی است که هنر مغرب‌زمین
خصوصاً مدرنیسم را راه‌کرده و «پیروی کردن از
هنر غرب» را «دلیل‌بی‌هنری و سایه‌لوحی» می‌داند اما
قول یک نویسنده ایرانی، آنچه خود وی در آثارش

۹۹ «لور مرافیفت، من همچون عاشقی که در پی معشوق روان است، جنون وار، بارها به دیدن موزه لور شتافت.»

قطعه سنگ را قطعه قطعه کردند و آنها را آنقدر تراش داده که قطر هر کدام دومیلی متر شده و با کثاره قرار گرفتن آنها، هر چند سال یکبار موفق به ساختن یک تابلو - چنانچه خود می‌گوید: «تابلوسنج» - می‌شود. هنرمندان دیگری همچون علی اکبر صنعتی نیز تحت تأثیر رخسار به خلق آثاری از سنگ «تابلوسنج» اردوی آوردند^(۲۴) صنعتی از نقاشان و مجسمه‌سازان فعال ایرانی بود که در طول زندگی خویش، بیش از هزار تابلو و ۴۰۰ مجسمه خلق کرد و چنانچه خود گفته بود «با خلق هر اثر یک بار متولد شده بود». صنعتی بنیانگذار نخستین موزه آثار هنری معاصر ایران می‌باشد. این موزه در سال ۱۹۲۶ در میدان توپخانه (امام) تأسیس شده است^(۲۵). نقش صنعتی در ادامه حیات کرایش رئالیسم - ناتورالیسم در نقاشی معاصر ایران نیز مؤثر بوده است. رضا شهابی (۱۲۸۰-۱۳۵۸) تهران نیز از جمله نقاشان معاصر ایرانی است که همچون بسیاری از شاگردان کمال‌الملک به نمایش عناصر و اشکال طبیعی عشق می‌ورزید اگرچه در اواخر عمر با بکارگیری آزادانه‌تر خط و رنگ، تلاش نمود تا حدودی بستم امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم مستحکم شده و از قید و بند «ناتورالیسم کمال‌الملکی» رها شود^(۲۶). این آزادی نسبی را در ضربات ملموس قلم مو و لایه‌های نسبتاً قوی و ضخیم رنگ در برخی از آثار متاخر دیگر شاگردان کمال‌الملک از جمله علی اکبر نجم‌آبادی، علی اکبر یاسمی، صدرالدین شایسته، محمود اولیاء و محسن سهیلی می‌توان دید. آثار محمود اولیاء را «ساده و ضریح و با احساس» قلمداد می‌کنند و بدلیل راحتی حرکت قلم مو در کارهایش او را از پیشروان تمایلات امپرسیونیستی در میان نقاشان معاصر ایرانی می‌دانند^(۲۷) محسن سهیلی خود از کسانی است که سعی نمود تا قلم موی خود را از قید و بند کلاسیسم - ناتورالیسم تا حدودی برهاند، معتقد است که از میان

کمال‌الملک بود که پس از سفر به اروپا - علیرغم نظر استادش - اولین نشانه‌های امپرسیونیستی را با بکارگیری آزادتر رنگها در کارهای کلاسیک و رئالیستی خویش ششان داد. مرگ زودرس او در ۱۲۲۱ تلاش وی را ناتمام گذاشت^(۲۸). علی رخسار (متولد ۱۲۸۵-تهران) نیز از جمله شاگردان کمال‌الملک بود که پس از بیست سال کار به روش کلاسیسم و ناتورالیسم در دوره اول زندگی هنری اش، با روی آوردن به نوعی اکسپرسیونیسم، در دوره سوم فعالیت هایش، به تصویرکردن شاهنامه فردوسی روی آورد که این تلاش ۲۰ سال بطول کشید و او در این مدت ۳۷ تابلو در ابعاد تقریبی ۲×۲ متر خلق نمود. رخسار، در دوره دوم زندگی اش، از تکنیک نقاشی با رنگ و روغن به سمت آفرینش آثار سنگی روی آورد و با تراش و قراردادن سنگ‌ریزه‌های رنگی در کثار هم به تصویرسازی پرداخت.^(۲۹) وی در مورد چگونگی روی آوردن به استفاده از سنگ برای خلق آثارش چنین می‌گوید: «می‌خواستم از مناظر اطراف شمیرانات تابلویی بسازم. با سهیله و جعبه رنگ مدتی راه رفتم، فصل بهار بود [...] نشستم کثار رودخانه تانفسی تازه کنم. لحظاتی بعد، نور خورشید که تازه از پشت کوه سرک می‌کشید افتاد در آب رودخانه، درست مثل بارانی از طلا [...] مدتی ب اختیار آب را نگاه کردم و ته رودخانه را که پر از سنگ‌ریزه‌های رنگارنگ بود، سبز و سفید و سرخ و سیاه، هزار رنگ و نقش. یکفعه احساس عجیبی به من دست داد. پیش خودم گفتم چه تابلو زیبا و رنگارنگی! چه نقش‌های خیال‌انگیزی! انگار که کسی کف رودخانه را نقاشی با حوصله آمده بود نقاشی کرده بود [...] ب اختیار دست در آب سرد رودخانه فرو بردم و مشتی سنگ‌ریزه برداشتیم [...] رنگهای خیس و شفاف سنگ‌ریزه‌ها با من حرف می‌زند».^(۳۰)

بدینسان، رخسار با تلاش شبانه‌روزی، هزاران

نقاشان بیکری که از کلاسیسم - ناتورالیسم - رئالیسم، به صورت خفیف به جانب امپرسیونیسم گرایش یافته‌اند می‌توان به حسن ارجمنگ (متولد ۱۳۰۰ مشهد)، عبدالله عامری (۱۳۰۰- تهران) خانم سکینه چرتایی (متولد ۱۳۰۲- تهران)، هوشنگ پیمان (متولد ۱۳۱۴- تهران) و علی مؤمنی (متولد ۱۳۰۰- تبریز) اشاره نمود.

اینها که غالباً استادی هنرستانهای هنری تهران بوده‌اند موفق شدند، حتی در سالهایی که در برابر هجوم گرایشات گوناگون و متعدد نقاشی مدرن در ایران شیوه نقاشی آنها کاملاً رنگ باخته و فراموش شده بنتظر می‌رسید، گرایشات خود را از طریق این مراکز و بعضاً کلاسهای خصوصی حفظ کنند.

موضوع آثار نقاشان طبیعت گرا و طبیعت پردازان معاصر ایران، عموماً شامل طبیعت بیجان (میوه، چراغ، چاقو، میز، گلدان و...)، مناظر روستایی و زندگی شهری (قهوه‌خانه‌ها، دستیارخان، کارگران و...) بوده و چنانچه پیشتر اشاره شد هدف تمامی اینها آفرینش تصاویری است که با واقعیت و با طبیعت محسوس و ملحوظ، بیشترین مطابقت را داشته باشد. طبیعی است که تقریباً تمامی این نقاشان، مرکز به تحولات نوین و مدرن در قلمرو نقاشی توجه جدی ننمودند. چنین به نظر می‌رسد که نقاشی مدرن برای آنها قابل پذیرش و حتی پرک نبود. اشاره‌های نوبار به سخن شیخ که گفته بود «نقاشی مدرن مزخرف است» شاهدی بر این مدعای است؛ آنچه علی اشرف‌والی (متولد ۱۹۱۰- کرج) نیز در این مورد می‌گوید تایید آن می‌باشد. والی یکی دیگر از هنرمندانی که در حیطه نقاشی طبیعت گرایانه در نقاشی معاصر ایران ظهرور کرد علی اصغر پستگر بود. چنانچه خود می‌گویند ابتدا ان مکتب کلاسیسم آغاز کرده و سپس «جهت پیشرفت کار خود» به ناتورالیسم و رئالیسم گرایش یافت و در هشتادهای بعد، تا حدودی به جانب دیدگاه‌های امپرسیونیستی، اکسپرسیونیستی و سورئالیستی تغایر یافت.^(۲۰) موضوع غالب آثار وی مناظر و زندگی زیست‌مردم فقیر و روستاییان می‌باشد که در برخی از آنها ضربات آزاد قلم را و رنگ‌گذاری با تکه‌های درشت و نسبتاً درخشان محسوس است، از میان

نخستین شاگردان کمال‌الملک، آثار حسن‌علی وزیری بیش از دیگران متأثر از نگاه امپرسیونیست‌ها به طبیعت بوده است. او، اینرا متأثر از سفارشات کمال‌الملک می‌داند: «روزی استاد کمال‌الملک در حین تعلم به من گفت: پسرم من نمی‌خواهم شما اشتباهات را که من خود محکوم به انجام آنها بودم، تکرار کنید. و مقصودش از آن اشتباهات، ضبط دقیق و بی‌چون و چراًی مناظر طبیعت، همه‌ون عکاسی بود که در آن از روح هنرمند اثری نیست. سهنس استاد افزود: هرچه می‌توانید با قلم مراهای درشت و شفاف را کثnar هم تکثید که تک رنگ‌های درشت و شفاف را کثnar هم بکنارید. بنابراین نه تنها استاد حسن‌علی وزیری و من از چنین سفارش و کاری پیروی کردیم بلکه استاد محمود اوبلیاء و دیگران نیز از چنین دیدگاهی استفاده نمودند^(۲۱)» البته غیرغم آنچه سهیلی بیان می‌کند و معتقد است که بیش از هر سبک دیگری تغایرات امپرسیونیستی داشته است اما شاید در مورد کارهای وی سخن دیگر خوش بیشتر صادق باشد که می‌گوید: «عیشنا به کلاسیسم، رومناتیسم، ناتورالیسم و رئالیسم تغایر داشته‌ام^(۲۲)».

یکی دیگر از هنرمندانی که در حیطه نقاشی طبیعت گرایانه در نقاشی معاصر ایران ظهرور کرد علی اصغر پستگر بود. چنانچه خود می‌گویند ابتدا ان مکتب کلاسیسم آغاز کرده و سپس «جهت پیشرفت کار خود» به ناتورالیسم و رئالیسم گرایش یافت و در هشتادهای بعد، تا حدودی به جانب دیدگاه‌های امپرسیونیستی، اکسپرسیونیستی و سورئالیستی تغایر یافت.^(۲۳) موضوع غالب آثار وی مناظر و زندگی زیست‌مردم فقیر و روستاییان می‌باشد که در برخی از آنها ضربات آزاد قلم را و رنگ‌گذاری با تکه‌های درشت و نسبتاً درخشان محسوس است، از میان

۶۹ ما دوجور نقاشی سنتی (مینیاتور) خودمان، یکی نقاشی داشتیم: یکی نقاشی سنتی (مینیاتور) خودمان،

و دیگری که از اروپا به اینجا آمد.

یعنی درست مثل همان گیاهی که از جایی به آب و هوای دیگر بیاوریم.

این هم در این آب و هوای نتوانست عمل بیاید.

آن مایه را نداشت که بتواند نقاشی را

آن طوری که در اروپا جزء زندگی است، اینجا به جامعه بقوبلاند.^{۶۶}

طبیعت و انسان دستمایه اصلی کار او هستند^(۳۳). مشغله ذهنی او بیشتر کشف رابطه متقابل انسان و طبیعت است. او حتی هنگامی که به مناظر شهری توجه می‌کند سعی دارد تا آن رابطه پنهانی انسان با فضایی که او را دربرگرفته را در روابط تازه فرمها و رنگها دریابد. کارهای پروژنی غالباً میان طبیعت و آبستراکسیون از یکسو و رئالیسم و سورئالیسم از سوی نیکر در نوسان است. در دوره‌ای از زندگی هنری اش، دستمایه اصلی او، طبیعت ساده شده اطراف بروجن، قریه زادگاهش در قلب کوههای بختیاری، بود^(۳۴).

هوشیگ سیحون نیز از جمله معماران و طراحان معاصر ایرانی است که طبیعت ایران را دستمایه اصلی کار خود قرار داد. موضوع اصلی کارهای او، که شاید بیشتر یادداشت‌های تند و سریع معماری باشند، معماری‌های سنتی مناطق گوناگون ایران می‌باشند. از آنجاکه وی معمار نیز می‌باشد در ترکیب‌های خود به دخل و تصرفات ظریف و ساده‌ای دست زده که کمپوزیسیون‌های وی را کاه تا حد یک نقاشی آبستره پیش می‌برند. در آثار خطی وی، نه کهی و تقلید عکس گونه یک نقاشی ناتورالیست بلکه تفسیر شخصی یک طراح از طبیعت ایران دیده می‌شود.

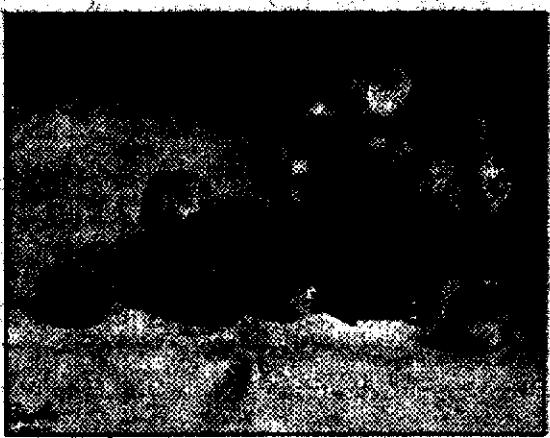
در میان سالهای دهه‌های ۲۰-۵۰ تقریباً نزدیک به ۳۰ سال - در مقابل میل نقاشان نوگرا و جوان ایرانی به سمت گرایشات نوین و مدرن نقاشی غرب، گرایش «کلاسیسم - ناتورالیسم - رئالیسم کمال‌الملکی» فرست و رخصت بروز جدی پیدا نکرد. پس از انقلاب، در سالهای نخست و مخالفت ضمنی‌ای که در شغارهای آن نسبت با توجه به عقب نشینی «مدرنیسم» و عدم ارتباط آن با فرهنگ و جامعه ایرانی، گرایش ناتورالیستی فرست ظهور دوباره پیدا

ابوالحسن صدیقی و آشتیانی، نقاشی به شیوه کلاسیک را فراگرفت^(۳۱). والی نیز همچون بسیاری از نقاشان رئالیست - ناتورالیست ایرانی از شیفتگان هنر کلاسیک بوده، آثار نقاشانی چون ولاسکن، دلاکروا، ورونز، رامبراند، روپنس و ... را بشدت ستوده و هنر مدرن را رد می‌کند: «میان غول صنعت عکاسی و استحکام ابدی سبک کلاسیک - نقاشی کمال یافته و برومد و تناور که بعد از دوره رنسانس در غرب به ظهور رسیده، موجود ضعیفی بنام هنر مدرن متولد گردید که چهره بسیار کریه‌دارد [...] اگر کسانی بخواهند فداکاری نمایند و آنرا به اصالتها و رسالت‌های نقاشی‌های پیشین اروپا برگردانند، می‌باشد پانصد سال زحمت بکشند»^(۳۲).

اگر قصد و غرض نقاشانی که عموماً از آنها با عنوان «پیروان کمال‌الملک» یاد می‌شود تصویر کردن دقیق گوشه‌ای از طبیعت بود و بعضاً نیز ناتورالیسم خود را رئالیسم نیز قلمداد می‌کردند برخی از نقاشان نوگرای ایرانی که به طبیعت توجه نموده و آنرا دستمایه اصلی کار خود قرار دادند تلاش کردند تا در برخورد با طبیعت یا صحنه‌های روزمره زندگی، مفهوم تازه‌ای از آنها ارائه دهند و به واقعیت آنها دست یابند. به همین خاطر، حاصل کار اینها پرده‌ای ناتورالیستی نیست. از نخستین نمونه‌های این نقاشان، باید از محمود جواهری پور نام برد. وی که از نخستین دانشجویان دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران پس از تشکیل آن می‌باشد کوشید تا با کشف روابط تازه فرمها، سایه‌روشن و رنگها و اهمیت دادن به خط، چهره نوینی از ناتورالیسم ارائه دهد. نمونه‌های پیشرو ترین جذیان، بهمن بروجینی (متولد ۱۲۲۱- بروجن) و هوشیگ سیحون می‌باشند. بروجینی یکی از نقاشان مدرنیست ایرانی است که

۹۹ «روزی استاد کمال‌الملک در حین تعلیم به من گفت:
پسرم من نمی‌خواهم شما اشتباهاتی را که
من خود محکوم به انجام آنها بودم، تکرار کنید.»

قرن، بسیار اندک بوده و تعلوی اسلامی تندرستیگاه و نه در روشن و تکنیک اجرا بهشم تی خورد این شاید از آنجاتاشی می شود که هنوز تویژ مردم ایران «تصویر»ی که نشانه های بیشتر و باور زنی از واقعیت ملعوس و طبیعت محسوس با خود داشته باشد را بهتر برگزینده و مینمایند و شاید باز هم به همین خاطر است که متلا آثار طبیعت گردیده مخدوشی ترقی جاه مورد پذیرش عالمه مونم قرار گرفت ترقی جاه یکن از نقاشان فعلی است که در دوره ای از زندگی هنری اش به شیوه رئالیستی - ناتورالیستی روی آورد. وی در همین دوره مبتدا به طبیعت بیجان توجه نمود و سپس در لوایل زده شمش بـ تصویر نمودن زندگی روزمره کشاورزان کارگران و طبقات تنهی است جامعه پرداخت و چنینکه خود من گردید برای شخصیتین یا انسان در کارهایش حضور یافت^(۷۰). در این دوره بود که تنهایی در مدت ۵ سال، وی متجلوز از صد تبلو کشید. آثار این دوره ترقی جاه بطور بسیار گسترده بصورت کارت پستال و پوستر در نیترس مردم قرار گرفت. در دوره های

نود و هشت موجب گشتنی برخی از جوانان به آن شست گردید. موضوع آثار این گروه از نقاشان نیز عموماً شامل طبیعت (زندگی و مناظر طبیعت شهرها، روستاهای...) و طبیعت بیجان (الشیوه سالم و نهدستن هنند چراغ، مین، کل، گلدن و...)، غنی باشد در این میان، اگر برخی از آنها سعی می کنند که تابوونی چشمون خود را بعنوان نقاش، بصورت قبل لعس تری از طریق دلخواه خود را در سایه روشنی هد رنگها فرموده، خطهای و خوبیات قلم مو نشان دهد تلاش کستان همین یوسف نویس در این است که تصویر آنها چیزی از یک عکس واقعی کم نباشد بلکه محبوبه متلا کارهای مهدی علیزاده متعلق به بویل نهاده ۱۳۹۹ با «مالکیگر بخانی» کار کمال الملک مستطیله سال ۱۳۷۱، کار مبدون عنوان «مهیله سیکبار متعلق به سال ۱۳۷۰ با «درگه»، کار بهزاد صادقی متعلق به سال ۱۳۶۹ با تبلوی «تهره خانه امیر آباده کار جعفر پستگر متعلق به سال ۱۳۲۰، و کسارهای رحیمیه سفندوسی در دهه هفتاد با کار بدین عنوان کمال الملک در سال ۱۲۸۴ نشان می دهد که از یکسو گردیدن «ناتورالیستی کمال الملک» که در آن، نقاش وظیله خود را خبیط خواهی طبیعت می داند هنوز هم همچنان گردیدن است که برخی از نقاشان ایران را پسوند خود می کشد و از سوی نیک، تفسیر و تعلولات گونه هایی که در نزد نقاشان ایلخانی در طول تاریخ دیده

نقاش
آنلاین

- بعدی، ترقی جاه مسیر تازه‌ای را در پیش گرفت.
 جریان ملیعت گرامی در قلمرو نقاشی معاصر ایران، ابتدا از نوعی کلاسیسم آغاز شد که در طی تغیریابی صدیال، تغییر و تحولی خفیف یافت. با تأسیس دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۹ و جریاناتی که در پی آن در جامعه هنری ایدان ظهور کرد (از جمله گرایش نقاشان جوان و توکرای ایرانی به جریانات نقاشی مدرن غرب)، از «مقبولیت» جریان ملیعت گرامی در نزد نقاشان ایرانی کاسته شد. اما اینکه در این مدت نزد عامه مردم هم از «محبوبیت» لین نوع نقاشی چیزی کم شده باشد برای سیاری، ترقیه وجود دارد و ظهور دوباره آن در ذهن هشتاده بیان تربید دامن می‌زند. در هر حال این گرایش در نقاشی معاصر ایران در ذهن ۲۰ و سپس در ذهن ۴۰ و ۵۰ که نقاشی شبیه مدرن در ایران گسترش یافته بود، جریانی بود فراموش شده که گرایش به آن نشانه شناخت محدود از هنر نقاشی محسوب می‌شد و غالباً هم با تجارت همراه بوده و است. (۳۶)
- ۱- امامی، کریم. مقدمه دفترچه هنر معاصر ایران. انجمن ایران و آمریکا. ۱۳۵۴. تهران. صفحه ۱-۵.
- ۲- همان. ۳- نمایش زندگی در چهارچوب قاب. نمایش. شماره ۸۳. مهر ۱۳۵۱. صفحه ۱۰۰.
- ۴- وزیری مقدم، محسن. بررسی هنر نقاشی ایران در گلشته، حال و اینده. تلاش. شماره ۱. مرداد ۱۳۴۵. صفحه ۲۱-۲۲.
- ۵- نقاشی یعنی «نقليه» زیبائی‌های طبیعت. روزنگار. شماره ۲۸. آبان و آذر ۱۳۵۳. صفحه ۳۲-۳۳.
- ۶- کاشنی، جلال الدین. «بازتاب مکاتب غربی در آثار هنرمندان ایرانی». فصل نامه هنر. شماره سیزدهم. زمستان ۱۳۶۵ - بهار ۱۳۶۶. صفحات ۲۲۲-۲۲۷.
- ۷- نقاشی یعنی «نقليه» زیبائی‌های طبیعت ...
- ۸- همان.
- ۹- کاشنی، جلال الدین. «بازتاب مکاتب غربی در آثار هنرمندان ایرانی ...
- ۱۰- همان.
- ۱۱- نقاشی یعنی «نقليه» زیبائی‌های طبیعت ...
- ۱۲- کاشنی، جلال الدین. «بازتاب مکاتب غربی در آثار هنرمندان ایرانی ...
- ۱۳- برروشور نمایشگاه علیمحمد حیدریان. موزه هنرهای معاصر - تهران. آبان ۱۳۶۹
- ۱۴- همان.
- ۱۵- استاد علیمحمد حیدریان: «نقاشی فوق عرقان است». کیهان فرهنگی. سال دوم. شماره ۱۱. بهمن ۱۳۶۳. صفحات ۱۰-۱۱.
- ۱۶- مسیر، مرتضی. «علیمحمد حیدریان». آئنده. سال شانزدهم شماره ۵۸ مرداد و آبان ۱۳۶۹. صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱.
- ۱۷- نقش. (پژوهنامه خبری دومین بیان نمایش ایران). شماره ۵ زمستان ۱۳۷۹. صفحات ۳-۴.
- ۱۸- کاشنی، جلال الدین. «تألفیق عناصر همگن در کالبد شکل و رنگ». فصل نامه هنر. شماره ۱۵. بهار ۱۳۶۷. صفحات ۱۲۹-۱۳۰.
- ۱۹- همان.
- ۲۰- کاشنی، جلال الدین. «بازتاب مکاتب غربی در آثار هنرمندان ایرانی ...
- ۲۱- همان.
- ۲۲- همان.
- ۲۳- نقاش پیر شاهنامه. فصل نامه هنر. شماره ۱۳. زمستان ۱۳۶۵ - بهار ۱۳۶۶. صفحات ۱۷۳-۱۷۴.
- ۲۴- استاد علی اکبر صنعتی، هنرآفرین هنرهای تجسمی. کیهان فرهنگی. سال پنجم. شماره ۳. خرداد ۱۳۶۷. صفحه ۱-۶.
- ۲۵- مهجور، کیوان و اشاره، نسرین. جهر هایی از پیشوایان هنر و ادبیات معاصر ایران. فرهنگسرای نیاوران. تهران. ۱۳۵۶.
- ۲۶- کاشنی، جلال الدین. «بازتاب مکاتب غربی در آثار هنرمندان ایرانی ...
- ۲۷- مهجور، کیوان و اشاره، ن. جهر هایی از پیشوایان هنر و ادبیات معاصر ایران.
- ۲۸- کاشنی، جلال الدین. بازتاب ...
- ۲۹- همان.
- ۳۰- کاشنی، جلال الدین. «روند سبکهای نو در نگارگری ایران». فصل نامه هنر. شماره سیزدهم. زمستان ۱۳۶۵ - بهار ۱۳۶۶. صفحات ۲۲۲-۲۲۷.
- ۳۱- کیهان فرهنگی. سال چهارم. شماره ۲. اردیبهشت ۱۳۶۶. ص ۴۸.
- ۳۲- کاشنی، ج. روند سبکهای نو در نگارگری ایران ...
- ۳۳- نقاشی یعنی تقليد و زیبائی‌های طبیعت ...
- ۳۴- در سنایش انسان و عرفانش. رستاخیز. شماره ۱۵. دی ۱۳۵۶. صفحه ۷.
- ۳۵- امامی، کریم. مقدمه بر روشور نمایشگاه هنر معاصر ایران ...
- ۳۶- نقاشی یعنی «نقليه» زیبائی‌های طبیعت ...
- ۳۷- کاشنی، جلال الدین. «بازتاب مکاتب غربی در آثار هنرمندان ایرانی ...
- ۳۸- برروشور نمایشگاه علیمحمد حیدریان. موزه هنرهای معاصر - تهران. آبان ۱۳۶۹