

هنر دوره معاصر ایران

اهداف رفتاری : از هنرجو انتظار می‌رود پس از پایان این درس بتواند :

- ۱- گرایش‌های عمده هنری دوره معاصر را نام ببرد.
- ۲- تأثیر فعالیت‌های باستان‌شناسی بر هنر دوران معاصر را بیان کند.
- ۳- تأثیر تمایل به باستان‌گرایی بر هنر دوره معاصر را شرح دهد.
- ۴- تأثیر تأسیس فعالیت‌های هنری دانشگاهی را بر هنر دوره معاصر شرح دهد.

دهد.

- ۵- عوامل بازگشت به هنر سنتی در دوره معاصر را معرفی کند.
- ۶- مکتب سقاخانه‌ای را در هنر دوره معاصر معرفی کند.
- ۷- مضامین هنر دوره انقلاب اسلامی را بیان کند.

هنر دوره معاصر ایران

پس از دولت قاجاریه شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران همزمان با تأثیرپذیری از هنر غرب و گرایش‌های ایرانی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این دوره که می‌توان آن را دوره معاصر نامید حدود یک سده را به خود اختصاص می‌دهد که در آن شاهد تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

در این دوره تمایلات و گرایش‌های متفاوتی به‌طور همزمان با گرایش هنر رسمی و مردمی که در نهایت به سمت مذهب‌گرایی و وحدت کامل تبدیل می‌شود پدید می‌آید. عمده این گرایش‌ها را می‌توان با یک تقسیم‌بندی کلی در مسیر گرایش‌های باستان‌گرایی، ملی‌گرایی، سنت‌گرایی و مذهب‌گرایی تقسیم کرد.

دوره اول بین سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۰۰ شمسی همگام با دوره اوج فعالیت‌های باستان‌شناسی ایران شکل می‌گیرد که در آن گروه‌های مختلف اقدام به فعالیت‌های حفاری در مناطق باستانی ایران می‌کنند. این تمایل به باستان‌شناسی که از اواخر دوره قاجاریه شروع شده بود باعث شد تا متخصصان اروپایی همگام با رویکرد حکومت‌های وقت وارد ایران شوند و با وجود این که عمده آنان معمار هم

▲ شکل ۱-۱۴ سر در موزه ملی ایران، تهران، آندره گدار

بودند اما به لحاظ رویکرد باستان‌شناسی سعی داشتند تا طرح‌های معماری خود را به شیوه باستانی بسازند (شکل ۱-۱۴).

در این دوره تحولات علمی نیز با رویکرد جدید و تأسیس دانشگاه در ایران صورت می‌پذیرد (شکل ۲-۱۴) و سعی می‌شود تا جلوه‌هایی تازه در معرفی بزرگان ادب فارسی پدید آید و آرامگاه‌های باشکوهی از فردوسی، سعدی و حافظ ساخته شود (شکل ۳-۱۴ الف و ب و ج). در زمینه نقاشی و نگارگری نیز تحول بنیادینی شکل می‌گیرد و مدرسه صنایع مستظرفه به دو بخش هنرستان کمال‌الملک

▲ شکل ۲-۱۴ سر در دانشگاه تهران

ج — حافظیه، شیراز، آندره گدار

ب — سعدیه، شیراز، آندره گدار

الف — آرامگاه فردوسی، توس، مشهد، لرزاده

▲ شکل ۳-۱۴

▲ شکل ۴-۱۴ — منظره، علی محمد حیدریان، رنگ روغن روی بوم

با گرایش به نقاشی طبیعت‌گرایی و کلاسیک و رسمی (شکل ۴-۱۴) و دیگری در قالب هنرستان هنرهای سنتی یا صنایع قدیمه است که حاصل آن شکل‌گیری نگارگری معاصر است (شکل ۵-۱۴). تمایل به باستان‌گرایی باعث شد تا با معرفی میراث‌های کهن ایرانی نوعی هنر احیاء شده گذشتگان پدید آید. اما به دلیل تمایل روزافزون به غرب‌گرایی، این نوع گرایش‌ها به مراکز خصوصی و یا با حمایت دولتی برای کاربردهای خاص (و یا حتی انزواطلبانه‌ای) تبدیل شد. در پایان این دوره

▲ شکل ۵-۱۴- گنبد ارغوانی، محمدهادی تجویدی، نگارگری

▲ شکل ۶-۱۴- آرامگاه باباطاهر، همدان، محسن فروغی

هنر اروپایی و شیوه‌های نوین آموزش هنر غلبه کرده و حاصل آن به وجود آمدن هنرکده هنرهای زیبا شد^۱.

دوره دوم که حد فاصل سال‌های ۱۳۴۰- ۱۳۲۰ شمسی می‌باشد همزمان با فعالیت هنرکده هنرهای زیبا و آموزش‌های نوین در سه رشته نقاشی، پیکرتراشی و معماری است. در این زمان با بازگشت تحصیل کردگان هنر ایرانی در خارج از کشور موج جدیدی از نوگرایی (مدرنیسم) و تجددگرایی همراه با پذیرش نوعی رویکرد ملی در برخی موارد به وجود می‌آید. در این دوره تلاش می‌شود تا عمده فعالیت‌های هنری و معماری در کشور به دست هنرمندان ایرانی سپرده شود.

معماران ایرانی در این زمان با بهره‌گیری از دانش روز و تحولات مدرنیسم در غرب سعی در ایرانی کردن آثار معماری خود می‌کنند و حتی تلاش می‌کنند تا نوعی سبک معماری نوین ایرانی را به وجود آورند (شکل ۶-۱۴).

۱- در تاریخ ۱۳۱۹- ۱۳۱۸ تأسیس شد.

با توجه به عملکرد و نیاز مراکز آموزش رسمی در کشور هنرکده هنرهای زیبا به دانشگاه تهران انتقال می‌یابد و با نام دانشکده هنرهای زیبا به کار خود ادامه می‌دهد. همزمان با این انتقال، موج جدیدی از جنبش نوگرایی و مدرنیسم با عنوان «خروس جنگی»^۱ به وجود می‌آید (شکل ۷-۱۴). این موج جدید تلاش می‌کند تا با روحیه‌ای تندرو به مقابله با باستان‌گرایی در هنر بپردازد و خود را سردمدار تحولی برای گرایش‌های مکتب‌های غربی در ایران می‌بیند. با این وجود همچنان تمایلات موضوعی و ایرانی بودن در کارها وجود دارد (شکل ۸-۱۴).

به دلیل اهمیت و گرایشی که هنر جدید در ایران دارد مراکز هنری دیگری از جمله تالارهای نمایش آثار ایجاد می‌شود و زمینه را برای شکل‌گیری موزه‌های هنری و نمایشگاه‌های دوسالانه و جشنواره‌ها، فراهم می‌سازد.

دوره سوم که حداثت سال‌های ۶۰-۱۳۴۰ شمسی را در بر می‌گیرد نوعی بازگشت به گرایش‌های سنتی است. از این رو با شکل‌گیری دیگر مراکز آموزشی از جمله دانشکده هنرهای تزئینی و تمایل به میراث سنتی هنر ایران و تشکیل انجمن‌های فرهنگی در میان کشورهای مختلف، گرایش به سنت‌گرایی به معنای ارائه هویت فرهنگی بیش از پیش خودنمایی می‌کند. در این دوره نسل دوم معماران ایرانی که به نسل طلایی شهرت یافته‌اند با به عرصه فعالیت‌های هنری می‌گذارند. این هنرمندان با توجه به ارزش‌های هنری کشف شده هنر ایرانی و اعتباریابی بین‌المللی، شیوه نوینی را در معماری به وجود می‌آورند. در این شیوه ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی و سنتی و استفاده آگاهانه از آن‌ها، تحولاتی را باعث می‌شوند. این تحولات را می‌توان در بناهای مشهوری از جمله آرامگاه‌های خیام و بوعلی سینا، برج آزادی، موزه هنرهای معاصر و تئاتر شهر به خوبی مشاهده کرد (شکل ۹-۱۴).

در زمینه گرایش‌های تجسمی با رویکرد سنت‌گرایی هنری^۲ تمایل جدید به خط نقاشی^۳ و دیگر انواع هنری پدید می‌آید و مکتبی هنری به ظهور می‌رسد که آن‌را به عنوان «مکتب سقاخانه‌ای»^۴ نامیده‌اند. این گرایش هنری ضمن آشنایی با ارزش‌های بصری هنری جهانی و به کارگیری مواد و مصالح بومی و موضوعات ایرانی توانست تأثیرات مهمی را در گرایش‌های هنری ایران به وجود آورد و آن‌را به عنوان هنری جهانی به ثبت رساند (شکل ۱۰-۱۴ الف و ب).

تحول سنت‌گرایی در این دوره و نوعی توجه به ارزش‌های سنتی ایرانی باعث شد تا زمینه‌های فعالیت بیشتری در عرصه‌های هنری ایجاد شود. این تمایل باعث ایجاد نوعی فعالیت

▲ شکل ۷-۱۴- نشانه انجمن خروس جنگی

▲ شکل ۸-۱۴- زن قوچانی، جلیل ضیاءپور، رنگ و روغن روی بوم

۱- خروس جنگی: انجمنی از هنرمندان ایرانی فارغ‌التحصیل از کشورهای خارجی که هدف آنها گسترش هنر مدرن در کشور بود.

۲- سنت‌گرایی هنری: نوعی رویکرد جدید در هنر ایران، گرایش‌های سنتی و کاربرد آن در هنرهای مختلف (نقاشی، خوشنویسی، پیکره‌سازی و...) است.

۳- خط نقاشی: نوعی تلفیق خط و نقاشی که خوشنویسی در آن غالب است.

۴- مکتب سقاخانه‌ای: مکتب هنری با رویکرد سنت‌گرایی که از تلفیق عناصر بومی، سنتی، دانش هنرهای تجسمی غربی و مواد و مصالح بومی شکل گرفت.

▲ شکل ۹-۱۴ ب - آرامگاه بوعلی سینا، همدان، هوشنگ سیحون

▲ شکل ۹-۱۴ الف - آرامگاه خیام، نیشابور، هوشنگ سیحون

▲ شکل ۹-۱۴ ج - برج آزادی، تهران، حسین امانت

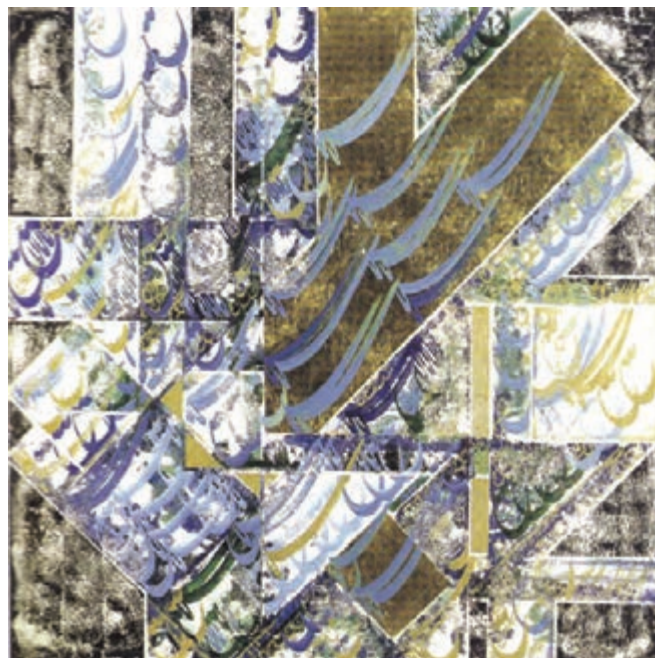
▲ شکل ۹-۱۴ هـ - تئاتر شهر، تهران، علی سردار افخمی

▲ شکل ۹-۱۴ د - موزه هنرهای معاصر، تهران، کامران دیبا

▲ شکل ۱۰-۱۴ ب - نقاشی، فرامرز پیل آرام، مواد ترکیبی

▲ شکل ۱۰-۱۴ الف - نقاشی، حسین زنده رودی، مواد ترکیبی

همگام برای دیگر هنرهای تجسمی از جمله نقاشی‌های عامیانه^۱، قهوه‌خانه‌ای (خیالی‌سازی) و نگارگری که ماهیتی سنتی داشتند گردید. هرچند پذیرش این گرایش‌ات عامیانه - سنتی با گرایش‌ات رسمی - سنتی یکسان به نظر نمی‌رسیدند اما همچنان توانستند برای نخستین بار در مراکز رسمی و تالارهای هنری همگام با گرایش‌ات غرب‌گرایی خودنمایی کنند (شکل ۱۱-۱۴).

دوره چهارم نوعی رویکرد هنری از سال ۱۳۶۰ به بعد است. تداوم هنر سنت‌گرایی دوره سوم است که با تحولاتی در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با گرایش‌ات مذهبی ادامه می‌یابد. حاصل این تحول به شکلی است که ارزش‌های انقلابی به‌گونه‌ای با ابزار هنری در جریان تحولات اخیر به هویتی کاملاً مشخص تبدیل می‌شود. نوعی انقلاب فرهنگی در عرصه‌های متفاوت ایجاد می‌شود که نتیجه آن را به‌عنوان هنر انقلابی، هنر جنگ، هنر دفاع مقدس و ... می‌دانیم (شکل ۱۲-۱۴).

▲ شکل ۱۱-۱۴ نقاشی عامیانه

۱- نقاشی عامیانه: نوعی نقاشی بدون در نظر گرفتن قواعد رسمی با موضوعات عادی و مردمی است.

در جریان انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد مراکز هنری در سطوح مختلف همچنان زمینه برای گرایش‌ات آزاد فراهم شد. با گذشت زمان در برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها تحولاتی خاص در عرصه هنر پدید آمد.

▲ شکل ۱۲-۱۴ ب- نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

▲ شکل ۱۲-۱۴ الف- نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

▲ شکل ۱۲-۱۴ ج- نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

▲ شکل ۱۲-۱۴ د- رنگ اکریلیک روی بوم، دوره معاصر

گاه نگار درس چهاردهم

دوره جدید (نوگرایی)	
سده چهاردهم هجری	سده بیستم میلادی
(۱۴۰۰-۱۳۰۰)	
هنرها: معماری، نقاشی، نگارگری جدید، عکاسی، سینما	
مناطق: بیشتر شهرهای بزرگ ایران	
سلسله‌ها: پهلوی، جمهوری اسلامی	

پرسش

- ۱- گرایش‌های عمده هنری دوره معاصر را ذکر کنید.
- ۲- فعالیت باستان‌شناسی در معماری دوره معاصر چه تأثیری گذاشت؟
- ۳- گستره زمانی گرایش به هنر دوران باستان در دوره معاصر را ذکر کرده و زمینه‌های بروز آن را معرفی کنید.
- ۴- تأسیس دانشکده و آموزشکده‌های هنری بر هنر دوره معاصر را شرح دهید.
- ۵- بازگشت به هنر سنتی در معماری دوره معاصر در چه آثاری متجلی گشت؟
- ۶- عوامل شکل‌گیری مکتب سقاخانه‌ای و ویژگی‌های آن را بیان کنید.
- ۷- خیالی‌سازی چیست و چه مضامینی را شامل می‌شود؟
- ۸- انقلاب اسلامی در هنر دوره معاصر چه تأثیری گذاشت؟
- ۹- کدام یک از مکاتب زیر در دوره معاصر به وجود آمده است؟
 - (الف) مکتب سقاخانه‌ای
 - (ب) مکتب گل
 - (ج) مکتب هرات
 - (د) مکتب اصفهان
- ۱۰- با توجه به تصویر گزینه مناسب را برای تکمیل جای خالی در جمله زیر انتخاب کنید.

این بنا تصویر می‌باشد.

- (الف) آرامگاه کوروش
- (ب) آرامگاه بایزید بسطامی
- (ج) آرامگاه بوعلی سینا
- (د) آرامگاه خیام

کلام آخر: هنر ایران با گذر از دوره‌های متفاوت و به وجود آمدن سطح آگاهی می‌رود تا به هویتی مستقل و حفظ ارزش‌های خود نقش مؤثری در جهان ایفا نماید و شما هنرجویان عزیز پرچمدار این تحول خواهید بود. پس ضرورت دارد تا با آگاهی، شناخت و توانایی خود به حفظ ارزش‌ها و میراث کهن ایرانی بکوشید و با در نظر گرفتن ارزش‌های دینی و اعتقاد به آن در مسیر هنری الهی – انسانی گام برداشته و مایه افتخار خود، خانواده، سرزمین و جهانیان گردید.

جدول تاریخ تطبیقی

هزاره هشتم پ.م ۷۰۰۰-۸۰۰۰ پ.م	
هزاره هفتم پ.م ۶۰۰۰-۷۰۰۰ پ.م	
هزاره ششم پ.م ۵۰۰۰-۶۰۰۰ پ.م	
هزاره پنجم پ.م ۴۰۰۰-۵۰۰۰ پ.م	
هزاره چهارم پ.م ۳۰۰۰-۴۰۰۰ پ.م	
هزاره سوم پ.م ۲۰۰۰-۳۰۰۰ پ.م	
هزاره دوم پ.م ۱۰۰۰-۲۰۰۰ پ.م	
هزاره اول پ.م ۰-۱۰۰۰ پ.م	سده دهم پ.م ۹۰۰-۱۰۰۰ پ.م
	سده نهم پ.م ۸۰۰-۹۰۰ پ.م
	سده هشتم پ.م ۷۰۰-۸۰۰ پ.م
	سده هفتم پ.م ۶۰۰-۷۰۰ پ.م
	سده ششم پ.م ۵۰۰-۶۰۰ پ.م
	سده پنجم پ.م ۴۰۰-۵۰۰ پ.م
	سده چهارم پ.م ۳۰۰-۴۰۰ پ.م
	سده سوم پ.م ۲۰۰-۳۰۰ پ.م
	سده دوم پ.م ۱۰۰-۲۰۰ پ.م
	سده اول پ.م ۰-۱۰۰ پ.م

سده اول میلادی ۱۰۰-۰ م	
سده دوم میلادی ۲۰۰-۱۰۰ م	
سده سوم میلادی ۳۰۰-۲۰۰ م	
سده چهارم میلادی ۴۰۰-۳۰۰ م	
سده پنجم میلادی ۵۰۰-۴۰۰ م	
سده ششم میلادی ۶۰۰-۵۰۰ م	
سده هفتم میلادی ۷۰۰-۶۰۰ م	سده اول هجری ۱۰۰-۰ (۶۲۱ م)
سده هشتم میلادی ۸۰۰-۷۰۰ م	سده دوم هجری ۲۰۰-۱۰۰
سده نهم میلادی ۹۰۰-۸۰۰ م	سده سوم هجری ۳۰۰-۲۰۰
سده دهم میلادی ۱۰۰۰-۹۰۰ م	سده چهارم هجری ۴۰۰-۳۰۰
سده یازدهم میلادی ۱۱۰۰-۱۰۰۰ م	سده پنجم هجری ۵۰۰-۴۰۰
سده دوازدهم میلادی ۱۲۰۰-۱۱۰۰ م	سده ششم هجری ۶۰۰-۵۰۰
سده سیزدهم میلادی ۱۳۰۰-۱۲۰۰ م	سده هفتم هجری ۷۰۰-۶۰۰
سده چهاردهم میلادی ۱۴۰۰-۱۳۰۰ م	سده هشتم هجری ۸۰۰-۷۰۰
سده پانزدهم میلادی ۱۵۰۰-۱۴۰۰ م	سده نهم هجری ۹۰۰-۸۰۰
سده شانزدهم میلادی ۱۶۰۰-۱۵۰۰ م	سده دهم هجری ۱۰۰۰-۹۰۰
سده هفدهم میلادی ۱۷۰۰-۱۶۰۰ م	سده یازدهم هجری ۱۱۰۰-۱۰۰۰
سده هجدهم میلادی ۱۸۰۰-۱۷۰۰ م	سده دوازدهم هجری ۱۲۰۰-۱۱۰۰
سده نوزدهم میلادی ۱۹۰۰-۱۸۰۰ م	سده سیزدهم هجری ۱۳۰۰-۱۲۰۰
سده بیستم میلادی ۲۰۰۰-۱۹۰۰ م	سده چهاردهم هجری ۱۴۰۰-۱۳۰۰

دوره‌ها و سلسله‌ها

دوران پیش تاریخی	
حدود ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰ سال (در ناحیه کشف رود)	سکونت در فلات ایران
حدود ۱۰/۰۰۰ – ۵۰/۰۰۰ پ.م	دوره پارینه سنگی
حدود ۸۰۰۰ – ۱۰/۰۰۰ پ.م	میان سنگی
حدود ۶۰۰۰ – ۸۰۰۰ پ.م	نوسنگی
حدود ۴۰۰۰ – ۶۰۰۰ پ.م	دوره سفال تپه‌های باستانی قدیم
حدود ۳۹۰۰ – ۴۲۰۰ پ.م	کالکولتیک قدیم (دوره شهرنشینی)
حدود ۲۹۰۰ – ۳۴۰۰ پ.م	کالکولتیک جدید (گسترش کشاورزی) ایلام قدیم
حدود اواخر هزاره سوم و هزاره دوم پ.م	عصر مفرغ ایلام میانه و نو
حدود ۶۰۰ – ۱۲۰۰ پ.م	عصر آهن – دوره مهاجرت
دوران تاریخی	
حدود ۷۲۸ – ۵۵۰ پ.م	مادها
۳۳۱ – ۵۵۰ پ.م	هخامنشیان
۱۷۵ – ۳۳۱ پ.م	سلوکی
۲۲۴ م – ۲۳۸ پ.م	اشکانیان
۲۲۴ – ۶۵۱ م	ساسانیان
۶۵۱ – ۶۲۱ م ظهور اسلام و تاریخ هجرت	(فتح ایران)
۸۲۰ م (۲۰۵ هـ) – ۶۵۱ (۳۰ هجری)	دوره صدر اسلام در ایران
۸۷۲ – ۸۲۰ م / ۲۵۹ – ۲۰۵ هـ	طاهریان
۸۷۲ – ۹۰۳ م / ۲۵۹ – ۲۹۱ هـ	صفاریان
۹۹۹ – ۹۰۰ م / ۳۸۹ – ۲۸۸ هـ	سامانیان
۴۳۴ – ۳۱۶ هـ	آل زیار

آل بویه یا دیلمیان	۳۳۰-۴۴۷ هـ
غزنویان	۳۵۱-۳۸۲ هـ
سلجوقیان	۴۲۹-۵۹۰ هـ
خوارزمشاهیان	۵۶۸ هـ
اتابکان فارس لرستان آذربایجان	۵۴۳-۷۴۰ هـ
	۵۴۳-۷۴۰ هـ
	۵۳۱-۶۲۲ هـ
ایلخانان مغول	۱۲۵۶-۱۳۳۵ م / ۶۵۴-۷۳۶ هـ
مظفریان	۱۳۱۴-۹۳ م / ۷۱۳-۷۹۵ هـ
جلایریان	۱۳۳۶-۱۴۱۱ م / ۷۳۶-۸۱۴ هـ
تیموریان	۱۳۷۰-۱۵۰۶ م / ۷۷۲-۹۱۲ هـ
قراقویونلو (گوسفندان سیاه)	۱۳۷۸-۱۴۶۹ م / ۷۸۰-۸۷۴ هـ
آق قویونلو (گوسفندان سفید)	۱۳۷۸-۱۵۰۲ م / ۷۸۰-۹۰۸ هـ
سلسله شیبانی (ازبک)	۱۵۰۷-۱۵۱۰ م / ۹۱۳-۹۱۶ هـ
صفویه	۱۵۰۱-۱۷۲۲ م / ۹۰۷-۱۱۳۵ هـ
آشرف افغان	۱۷۲۲-۱۷۳۰ م / ۱۱۳۵-۱۱۴۲ هـ
افشاریه	۱۷۳۶-۱۷۴۸ م / ۱۱۴۸-۱۱۶۰ هـ
زندیه	۱۷۵۰-۷۹ م / ۱۱۶۳-۱۱۹۳ هـ
قاجاریه	۱۷۹۶-۱۹۳۵ م / ۱۳۰۲-۱۲۱۰ هـ
پهلوی	۱۹۲۵-۱۹۷۸ م / ۱۳۵۷-۱۳۰۴ ش
جمهوری اسلامی	۱۹۷۸ م / ۱۳۵۷ ش