

تحلیل هرمنوتیکی نگاره استاد جزی زاده با رویکرد هیرش*

چکیده:

مواجهه با اثر هنری برای دستیابی به نتایج درست و منطقی در پژوهشی روشمند همواره مورد توجه نظریه پردازان بوده است. این مقاله با تأکید بر آرای هیرش، معنای اثر را در مؤلف آن جستجو می کند. ایده اصلی هیرش، آن است که هدف مؤلف در خلق یک اثر هنری معنا را می سازد، فرآیند ذهنی در نحوه ارائه اثر را مرحله فهم می نامد و در گام تفسیر، هنرمند دست به قلم می برد تا معنای فهم شده را با دیگران به اشتراک بگذارد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش شکل یافته که: چگونه می توان یک اثر هنری را از دیدگاه آفریننده آن بررسی کرد؟ به همین منظور نگاره های استاد «جزی زاده» نگارگر معاصر برای تحلیل انتخاب شدند. این رویکرد با استفاده از روش های گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه، به توصیف و تحلیل آثار با مشارکت مؤثر مؤلف می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که موضوعات نگاره ها که معنای اثر را در خود دارند همواره ثابت بوده و به نحو بارزی با باورهای نگارگر در ارتباط است. در مرحله فهم، نگارگر از زاویه ای جدید به بیان معنا می پردازد و در ترسیم آن تکنیک های مختلف را برای تفسیر و اشتراک معنا به خدمت می گیرد و در نهایت، فهم و تفسیر ارائه معنا، فرآیند متغیر در آفرینش اثر هنری است.

واژگان کلیدی: نگارگری، هرمنوتیک، جزی زاده، اریک هیرش.

سپیده ظفری نائینی

(نویسنده مسئول)

کارشناس ارشد هنر اسلامی

Email:sepideh.zafary@gmail.com

جبار رحمانی

استادیار پژوهشکده مطالعات

فرهنگی و اجتماعی

Email:j_rahmani59@yahoo.com

جلیل جوکار

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

Email:jalil_jokar53@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

مقدمه:

در مقوله علوم انسانی دوره مدرن، اثر هنری نه تنها از بعد تزئینی بلکه به مثابه متن و سند، در عین کمک به افزایش منابع اطلاعاتی در سایر رشته‌ها، برای خوانش خود نیز «از رویکردهای میان‌رشته‌ای برای ارائه شناخت و تحلیل علمی» استفاده می‌نماید (رحمانی و مظفری، ۱۳۹۴: ۴۸ و ۴۹). نگاه علمی به هنر نیازمند روش و رویکردهایی نظام‌مند برای دستیابی به نتایج موثق است. هدف از این نوشتار معرفی و کاربرد یکی از این رویکردهای معناگرایانه یعنی هرمنوتیک، برای یافتن معنا در هنر ایرانی و شناساندن مراحل انجام آن بر اساس اصول نظریه‌پرداز مؤلف‌محور، اریک هیرش^۱ و در پی پاسخ به پرسش چالش‌برانگیز پژوهشگران حوزه هرمنوتیک در وجود و چگونگی یافتن معنای اثر هنری به‌ویژه در نگارگری ایرانی است. نقاشی ایرانی طی تاریخ پرفرازونشیب خود، همچنان هویت‌بخش هنر ایرانی و هنرمندان آن است و نگارگران میراثی پرارزش برای حفظ حیات این هنر هستند. لذا پژوهش در نگارگری و اندیشه استادانش امری ضروری و راهگشا برای هنرجویان این رشته است.

استاد امیر هوشنگ جزی زاده نگارگر و چهره ماندگار شهر اصفهان، با خلق آثار فراوان و آموزش آن از تأثیرگذاران بر نگارگری معاصر است. آثار این هنرمند در موزه‌های سراسر جهان نگهداری می‌شود؛ چون می‌توان از نظریات استاد جزی زاده در مراحل تحقیق بهره برد، ایشان برای این پژوهش انتخاب شدند و با مصاحبه و به کمک منابع کتابخانه‌ای، داده‌ها گردآوری شد. پس از تدوین زندگی‌نامه هنرمند، نگاره‌ای از میان دوپست نگاره موجود در کارگاه با نظر خود هنرمند انتخاب شد و به روشی توصیفی-تحلیلی، با توجه به الگوی پیشنهادی بر اساس آراء و نظریات اریک هیرش، تحلیل گردید. در این مقاله تنها به معنای اثر توجه می‌شود و یافتن دلالت‌های اثر و نقد آن مجال دیگری را طلب می‌کند.

پیشینه پژوهش:

ریشه هرمنوتیک را می‌توان هم‌زمان با شکل‌گیری زبان دانست. در آثار افلاطون و ارسطو از آن صحبت شده و در قرون وسطی برای تفسیر کتب مقدس به‌کاررفته است. از قرن هفدهم برای تفسیر کلیه متون از آن استفاده شده است. امروزه شاخه‌های مختلفی در آن، به وجود آمده است و در اکثر رشته‌ها برای رسیدن به نتیجه درست با کمک آن، داده‌ها را تبیین می‌کنند. متن شامل هر آنچه می‌شود که پیامی دارد؛ از جمله کتاب، سند، پیکره، تابلوی نقاشی، اثری موسیقایی، آداب اجتماعی و... این روش در تفسیر آثار هنری نیز کاربرد فراوانی دارد (احمدی، ۱۳۸۱: ۶۵).

عالمان یهودی، مسیحی و مسلمان که به تفسیر کتب مقدس می‌پردازند، ناخودآگاه از هرمنوتیک استفاده می‌کنند تا حقایق پشت کلام را آشکار سازند. اولین بار اصطلاح هرمنوتیک در قرن هفدهم، توسط دان هاور^۲ در کتابش گنجانده شد و قوانینی را برای درک صحیح از معنای کتاب مقدس به کار برد که می‌توانست در سایر علوم نیز کاربرد داشته باشد (واعظی، ۱۳۸۰: ۷۶). مارتین کلادنیوس^۳ (۱۷۵۹-۱۷۱۰) از جمله عقل‌گرایانی است که هرمنوتیک را هنر^۴ فهم کامل و تام عبارات گفتاری و نوشتاری می‌دانست (همان: ۲۷). هنر، صنعت و تسلط بر یک‌رشته علمی است که جنبه زیباشناختی ندارد؛ او فهم کامل را، در پی بردن به مقصود صاحب اثر و تفکر کردن ذهن در الفاظ و عبارات^۵ می‌دانست. فردریش ارنست کاننیل شلاپرماخر (۱۸۳۴-۱۷۶۸) آغازگر هرمنوتیک مدرن است. او هرمنوتیک را از تفسیر متون خاص (مقدّس) به کلیه متون آورد و بیان کرد: «این فن در دانش یکی است، چه متن، سند حقوقی باشد و چه کتاب مقدس و یا اثری ادبی» (پالمر، ۱۳۸۲: ۹۵). اریک هیرش مجموع آرای متفکران پیش از خود را اصلاح و در دو کتاب مشهور خود به نام‌های ارزش تأویل و هدف تأویل نظریات خود درباره هرمنوتیک مؤلف محور را ارائه نمود. نظریات او

کند و این شیوه‌های متفاوت تأثیری در آن معنای ثابت ندارد. وقتی ذهن هنرمند نسبت به موضوع و متعلقی آگاهی یافت این موضوع، معنا را تشکیل می‌دهد. هیرش معنا را در قصد مؤلف می‌داند؛ یعنی معنای هر اثر، آن چیزی است که هنرمند را واداشته تا آن را تولید کند و به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه پیامی را به دیگران انتقال دهد. او قصد را جهت‌گیری ذهن به‌سوی گونه‌ای آگاهی، بیداری و مکاشفه معرفی می‌کند (احمدی، ۱۳۷۵: ۵۹۴). از آنچه هیرش در مورد معنا بیان داشت سه نتیجه را می‌توان استنباط کرد:

۱- هر اثر معنایی ثابت دارد و در گذر زمان و موقعیت‌های متفاوت، تغییر پیدا نمی‌کند.
 ۲- این معنا متعلق به آگاهی مؤلف است؛ پس یک مفهوم روان‌شناختی نیست که نتوان آن را به‌طور کامل دریافت، بلکه پدیدار شناختی است که با تحقق شرایط آن، از طریق رابطه همدلی قابل بازتولید است.

۳- برای فهم یک اثر باید به دنبال معنایی بود که هنرمند سعی در بیان آن، داشته است.

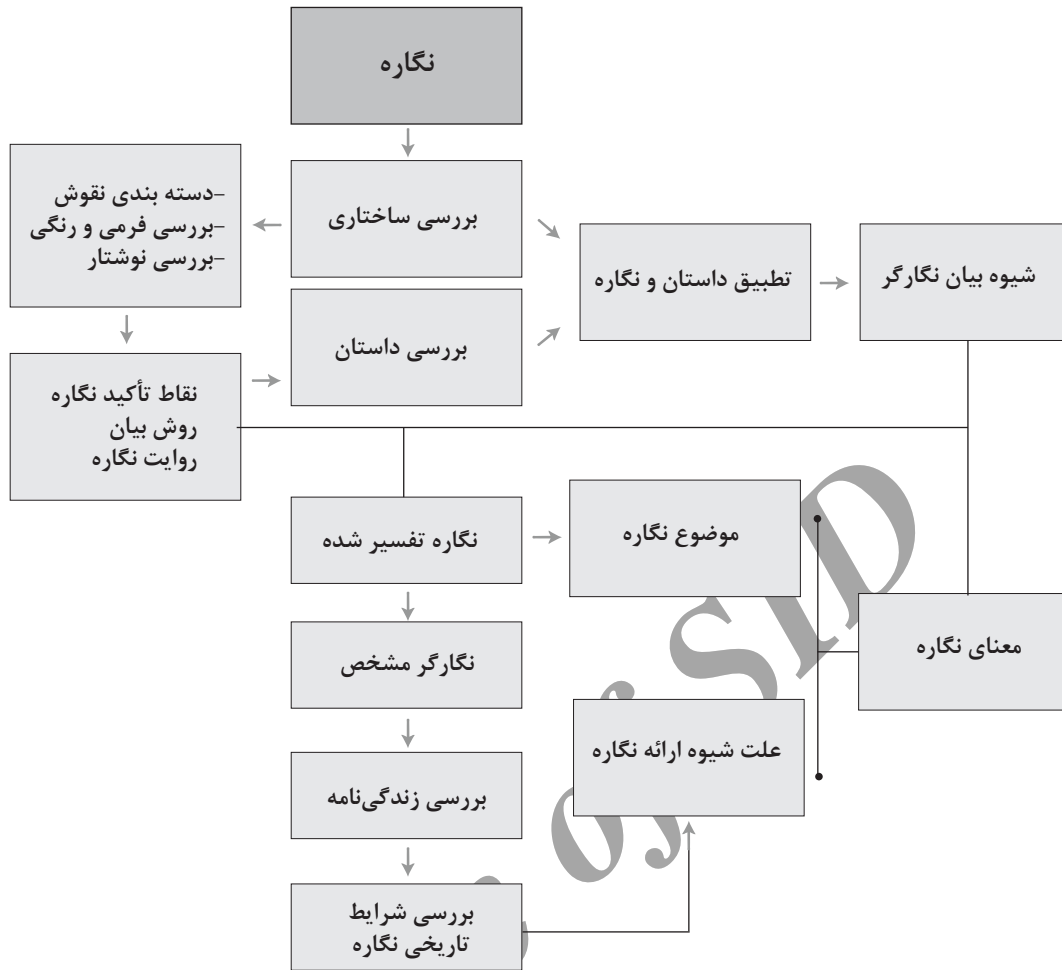
هنرمند پس از گزینش موضوع در یک فرآیند ذهنی، شیوه‌ای را برای بیان معنا در نظر می‌گیرد؛ یعنی ابتدا در ذهن خویش به ترسیم ایده مورد نظر می‌پردازد که این مرحله فهم اثر است. معنا قبل از شکل گرفتن اثر، به وجود آمده است که با جزئیات به صورت‌های مختلف می‌توانست کشیده شود؛ به هر حال همان موضوع اصلی را بیان می‌کند. پس از فهم معنا، در مرحله تفسیر، برای اشتراک گذاشتن آنچه در فهم به آن رسیده و آشکار کردن قصد خویش به رسانه‌های گوناگون متوسل می‌شود و آن را با رعایت قواعد حاکم و امکانات رسانه انتخابی متجلی می‌سازد. نگارگر در ذهن خویش موضوعی را انتخاب می‌کند و آن هنگام که برای کشیدن، دست‌به‌قلم ببرد، وارد مرحله تفسیر می‌شود؛ ذهن او دیگر صرفاً معطوف به معنا نیست؛ بلکه به ترکیب‌بندی، رنگ‌گذاری و تناسب و تعادل کار می‌اندیشد و با کنار هم قرار دادن اجزاء سعی می‌کند، اثری

مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزه ادبیات قرار گرفته است. رحمانی و ظفری در مقاله‌ای، رویکرد هرمنوتیکی هیرش را به‌عنوان شیوه‌ای میان‌رشته‌ای برای پژوهش در عرصه هنر ایرانی معرفی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال‌الدین بهزاد را به این شیوه تحلیل نموده‌اند (رحمانی و مظفری، ۱۳۹۴: ۴۷-۶۳). در مصاحبه‌ای که شبکه آموزش با استاد جزئی‌زاده داشتند، زندگی استاد، آثار و نحوه خلق آن مورد پرسش قرار گرفت (سیمای ج.ا.ایران، ۱۳۹۱).

روش پژوهش:

اریک هیرش (۱۹۲۸) متفکر عینیت‌گرای آمریکایی سه مرحله را برای آفرینش اثر هنری در نظر می‌گیرد که هنرمند پس از طی آن، اثر را خلق می‌کند. هیرش چهار تعریف برای راه‌یابی به درک اثر تعریف کرد: ۱. معنا، ۲. دلالت، ۳. تأویل و فهم، ۴. نقد و داوری. معنای یگانه اثر همان قصد مؤلف است که در هنگام انتخاب موضوع به وجود می‌آید و هدف هنرمند از پرداختن به آن، اشتراک حس درونی و بیان مطلبی برای سایرین است. در مرحله فهم، هنرمند برای شیوه بیان موضوع تصمیم می‌گیرد. در مرحله تفسیر با مدیای انتخابی، اثر شکل گرفته و برای دیگران قابل درک می‌شود. هر اثر معناهای ثانویه‌ای نیز در خود دارد که هیرش، آن‌ها را دلالت نامید. کشف این دلالت‌ها را نقد یا تشریح و مقایسه آن را داوری یا حکم نامید که در انتها یافته‌ها بر اساس منطق سنجیده می‌شوند. پژوهشگر نیز برای تحلیل درست از اثر و رسیدن به معنا، باید عکس این مراحل را ببیند. او تعریف‌هایی را برای این سه مرحله ارائه نمود:

معنا را هر آن هدفی می‌داند که «مؤلف با استفاده از زنجیره نشانه‌ای خاصی آن را می‌رساند، همان چیزی است که نشانه‌ها باز می‌نمایند» (هیرش، ۱۳۸۵: ۱۲۷). معنای کلی اثر همان است که مؤلف تصمیم در بیان آن داشته و به صورت‌های مختلف می‌توانست آن را عرضه

شکل ۱- مراحل تحلیل نگاره براساس رویکرد هرمنوتیکی هیرش. مأخذ: (رحمانی و ظفری، ۱۳۹۴: ۵۳)

از دسته بندی نقوش، شکل ها، رنگ ها و نوشتار تحلیل، نقاط تأکید نگاره، روش بیان و روایت نگاره مشخص شد. پس از تطبیق داستان و نگاره با درک شیوه بیان هنرمند، نگاره تفسیر گردید. برای فهم اثر به زندگی هنرمند توجه شد؛ در این پژوهش از هنرمند نیز برای یافتن معنای اثر، کمک گرفته شده است.

نیکو ارائه دهد. از (شکل ۱) برای پژوهش در نگاره؛ یعنی عکس مراحل آفرینش اثر برای دریافت معنا استفاده می شود. در رویکرد هیرش، باید معنا را نزد مؤلف یافت و با دسترسی به خالق اثر، از او برای انتخاب نگاره کمک گرفت. از میان دوپست تابلوی موجود در نمایشگاه، نگاره شکار اژدها توصیه شدند. نگاره از نظر ترکیب بندی، ساختاری و تکنیکی مورد بررسی قرار گرفت، پس

تصویر ۱- نگاره گرفت و گیر اژدها و آهو. استاد جزی زاده، ۱۳۶۸. گالری شخصی نگارگر. مأخذ: (آرشیمعکس نگارندگان)

دردهان با گل پنج‌پر طلایی متصل به آن، از این امر جلوگیری کرده و نگاه را دوباره به داخل بازمی‌گرداند. پس از آن، امتداد پای راست اژدها به سمت گوشه پایینی تصویر، با چرخش در قسمت مچ، پنجه را به سمت بالا آورده و با این ترفند دیگر بار از خروج نگاه از کادر جلوگیری شده است. با پیچشی، دم اژدها به سمت بالا امتداد می‌یابد؛ سپس خرگوشی به صورت مورب با سری برگشته به عقب در حال جهیدن از روی بدن اژدها، به خارج کادر که حرکت سر او بازگرداننده نگاه به داخل کادر است. آناتومی بدن حیوانات درست طراحی شده است و فرار سریع را برای نجات جان نشان می‌دهد. در کل، شاخه‌هایی که برای رشد، بدن حیوانات را دریده‌اند، طراحی داخل چشم به وسیله خطوط اسپیرالی، گیاهانی بدون ریشه و فقدان خط افق که همه چیز را معلق نشان می‌دهد، شاید بر فضایی انتزاعی و ماورایی با حیواناتی مسخ‌شده، تأکید می‌کند.

در فرم گیاهی، ساقه‌ای اصلی وجود دارد که ابتدای آن از سر اژدها شروع می‌شود و پس از چرخشی به سمت بالا و گذر از روی بدن اژدها، از زیر آن رد می‌شود و کادر را به دو نیم تقسیم می‌کند. ساقه‌های دیگر فرعی هستند که از این شاخه منشعب شده‌اند و در کادر گسترش یافته‌اند. نقوش ختایی که از انواع گل‌ها، غنچه‌ها و برگ‌ها تشکیل شده، حیوانات را در خود گرفته و بیشه آرامی را ساخته که ناگه غوغایی در آن افتاده است و این نقوش از خشونت صحنه شکار کاسته و منحنی‌های آن با خطوط بدن حیوان‌ها هماهنگ است. گل‌های پروانه‌ای، شاه‌عباسی، شاه‌عباسی افشان و اناری در لابه‌لای برگ‌های بادامی، کنگری و مو قرار گرفته‌اند.

نقوش به شیوه تشعیر سفید قلم بر زمینه تیره سرمه‌ای براق و در برخی نقاط با تزئینات طلایی کار شده است. پس زمینه، سطح وسیعی را به خود اختصاص داده است که بر روی آن طرح‌های سفید با ارزش‌های خطی متفاوت به زیبایی کار

تحلیل نگاره گرفت و گیر اژدها و آهو

در رویکرد هرمنوتیکی هیرش به آثار هنری، نظر مؤلف در مورد اثر، مبنا قرار می‌گیرد؛ این امر تمام تحلیل‌های معنایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مفسر هر چه بتواند نگاه خود را به زاویه دید مؤلف نزدیک‌تر کند، معنای درست‌تری از اثر را می‌یابد. مؤلف و مفسر هر کدام مانند یکی از چشمان آدمی هستند که از زاویه متفاوتی به اثر می‌نگرند؛ اما هنگامی که ورودی این دو با هم ترکیب می‌شوند و عقل برای تحلیل به کمک آن‌ها می‌آید، می‌توانند به نتیجه درست‌تری برسند (هیرش، ۱۳۸۵: ۹۳)؛ اما از آنجا که هیچ‌گاه این دو کاملاً بر هم منطبق نمی‌شوند، مفسر نمی‌تواند ادعا کند که تمام قصد مؤلف را دریافته است.

آثار استاد جزی زاده را از نظر موضوعی می‌توان به دودسته کلی تقسیم کرد:

- فاقد روایت؛ بیشتر شامل صحنه‌های گرفت و گیر حیوانات است.
 - روایت دار؛ تصویرگری شعر یا مثالی برای بیان نکته‌ای حکمت‌آموز یا تغزلی به کاررفته است.
- در هر دودسته هنرمند به بیان احساسات خود می‌پردازد و تحلیل آن‌ها تقریباً شبیه است. در این بخش، با توجه به نظر خود مؤلف از گروه نخست، تابلوی گرفت و گیر آهو و اژدها (تصویر ۱) تحلیل می‌شود.

گام نخست؛ تفسیر و بررسی ساختار نگاره

نقوش این نگاره، برگرفته از طبیعت است و به دودسته حیوانی و گیاهی تقسیم می‌شود. نقوش حیوانی شامل اژدهای پیچان با چهره خشمگین و دهشت‌آور در وسط، سه آهو و خرگوش گریزان با فرم‌های قرارگیری مورب، بر اضطراب منظره افزوده است. بر اساس ضخامت، پیکر اژدها به سه قسمت گردن، تنه و دم تقسیم می‌شود. در گوشه راست بالایی بز کوهی با پرش از روی بدن اژدها در خارج کادر، سرش چون فلشی، نگاه را به بیرون تابلو هدایت می‌کند؛ اما پیچش ساقه

از نگاه به تصویر را نشان می‌دهد. هنرمند پس از آزمودن بسیار، بر اساس تجربه، سر اژدها را در نقطه طلایی قرار می‌دهد و با این کار بر مقصود خود در خلق اثر یعنی «شکار آهو توسط اژدها» تأکید می‌کند.

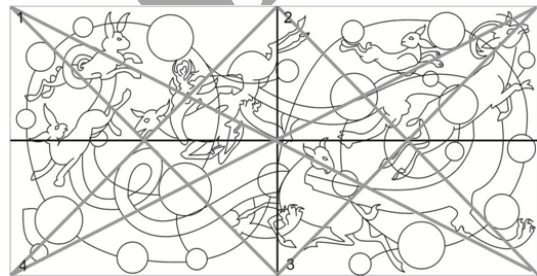
قطر عمودی و افقی تصویر در چهار قسمت ترسیم می‌شود که با پیشروی به صورت ساعت‌گرد، در کادر اول نقطه اوج (جنگ اژدها) ترسیم و به مرور از تنش حاکم بر تصویر کاسته می‌شود. این نوع ترکیب‌بندی را در بیشتر نگاره‌های ایرانی می‌توان یافت که از توجه هنرمند به نگاره‌های کهن (منابع اولیه آموزش او) خبر می‌دهد. کل اثر بدون ختایی‌ها، نامتعادل به نظر می‌رسد و هنرمند با برگ‌ها، ساقه‌ها و به کار بردن رنگ درصدد جبران برآمده است.

بر اساس گفته هنرمند برای آفرینش یک اثر، پس از انتخاب موضوع که مرحله‌ای کاملاً سلیقه‌ای است، عنصر اصلی بر کاغذ پوستی طراحی می‌شود و با انجام تغییرات بسیار، فرم مطلوب موردپسند پدید می‌آید؛ سایر عناصر برای پر کردن کادر، با در نظر گرفتن ترکیب‌بندی کلی به شیوه‌ای مناسب، طراحی و جایگذاری می‌شوند و اثر نهایی در نتیجه تغییرات مداوم نمایان می‌شود «بیست یا سی بار یک طرح را اتود می‌زنم»؛ این، تفسیرهای گوناگون در نهایت بیان معنایی ثابت را نشان می‌دهد. در این فرآیند، هرچند هنرمند خود را خالی از هرگونه قصد خاصی می‌داند، اما همان موضوع تابلوها، معنای عینی

تصویر ۳- امیر هوشنگ جزی زاده، مأخذ: (آرشیو عکس علی پورمیر)

افزوده و حرکت روان و سیال نشان از دست قوی هنرمند دارد. این رنگ سفید به صورت پردازش در جاهای مختلف، سایه‌روشن‌هایی را برای ساخت طرح به وجود آورده و به نوعی رنگ‌آمیزی نموده است. رنگ طلایی به صورت لکه نیز بیشتر برای ساخت گل‌ها به کار رفته و زمینه تیره و رنگ طلایی باعث شده که با خوردن نور به آن، میزان رنگ‌ها تغییر پیدا کند؛ رنگ‌ها چرخش مناسبی در کل طرح دارند. این رنگ‌برداری را می‌توان تأثیر گرفته از دوره صفوی دانست؛ زیرا نگاره‌های اژدها در این زمان، به رنگ‌های طلایی توجه خاصی داشته و ساخت و پردازش طلایی بر روی زمینه لاجوردی بسیار پرکاربرد بوده است (براتی، ۱۳۹۱: ۳۷).

تصویر ۲- طرح خطی و تقسیم‌بندی فضایی نگاره گرفت و گیر اژدها و آهو. (مأخذ: نگارندگان).

فهمیدن اهمیت عناصر برای هنرمند با توجه به مکان قرار گرفتن آن در کادر، می‌تواند مفسر را به موضوع اثر هدایت کند. به این منظور طرح با استفاده از خطوط راهنما بخش‌بندی می‌گردد (تصویر ۲).

در این نگاره، اژدها عنصر اصلی، بیشترین فضای کادر را به خود اختصاص داده است. با توجه به تعداد تابلوها، اژدها، موضوع موردعلاقه هنرمند است که آن را پر تزئین، زیبا و بافرم پوزه‌ای منحصر به فرد ترسیم می‌کند. در مرکز تصویر (خنثی‌ترین قسمت) بخشی از پای اژدها که آهوی شکارشده را مهار کرده، وجود دارد؛ رخداد اصلی (سر اژدها با آهویی دردهان) در یکی از نقاط طلایی ترسیم شده است؛ این صحنه موضوع اثر یا مقصود هنرمند را نشان می‌دهد. نقاط طلایی اصلی‌ترین مرکز توجه مخاطب پس

خویش را در نگاره‌های استاد رستم شیرازی^۶ یافت؛ با شاگردی نزد وی و رفتن به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به این هنر پرداخت؛ با کار شبانه‌روزی توانست پس از دیپلم بورسیه‌ای از ملکه انگلستان دریافت کند. با سفر به آن کشور و آموزش طراحی و قرار گرفتن در فضای متفاوت هنری فصل جدیدی در زندگی هنری او گشوده شد که می‌توان این تأثیرات را در آثار و عقاید او نیز دید؛ اما شناخت آثار بزرگان هنر غرب، او را از فضای سنتی هنر نگارگری دور نداشت؛ بلکه سبب شد تا از تجربیات خویش برای ارتقاء این هنر استفاده کند. او پس از بازگشت، در هنرستان هنرهای زیبا مشغول به فعالیت شد؛ در طول سالیان، روش‌هایی را برای آموزش بهتر آن یافت که تمام شاگردانش از شیوه متفاوت کلاس‌های طراحی او یاد می‌کنند. او طراحی را پایه اصلی نگارگری و فراگیری سنت نگارگری ایرانی را برای ارائه کاری اصیل واجب می‌داند. او سالیان دراز، طراحی فرش را در نزد استاد عیسی بهادری^۷ آموخت و برای پیشرفت در نگارگری، خود را نیازمند مطالعه در آثار قدما، چون کارهای مکتب تبریز، قزوین و اصفهان می‌دانست؛ با مشق کردن از روی آن‌ها، در رسیدن به سبک شخصی خویش کوشش می‌کرد (جزی زاده، ۱۳۹۱).

با بررسی زندگی‌نامه استاد و مصاحبه با شاگردان نتایج زیر حاصل می‌شود:

- پرورش در خانواده‌ای هنرمند و به‌دوراز تعصب، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت هنری او داشته است.

- خدادهای زندگی به‌خصوص آنچه در کودکی گذشته، نگاهی متفاوت به حرفه و هنر را در نگارگر به وجود آورده است.

- هنرمند با نگاهی زیرکانه از زاویه جدیدی به موضوعات می‌نگرد و به دنبال کشف لایه‌های پنهان و بیان آن (در بیشتر موارد با زبان طنز) است.

آموخته‌ها از مرحوم استاد رستم شیرازی، مشق از آثار مکتب تبریز و اصفهان، یافته‌های سفرها،

اثر را می‌سازد. دلیل دیگر بر تفاسیر گوناگون، این است که هنرمند می‌گوید که گاه تابلویی را پس از چندین سال از قاب بیرون آورده و آن را تغییر می‌دهد؛ این تغییر در ساختار فرمی^۸ اثر، رخ می‌نماید نه در موضوع (معنا)؛ یعنی همان مرحله تفسیر اثر است و به معنای آن کاری ندارد (سیمای ج.ا.ایران، ۱۳۹۱).

نگارگر از میان اتودهای فراوان تنها یکی را برمی‌گزیند؛ این مرحله حسی هنرمند است که با عبارت «سلیقه‌ام این‌گونه بوده» از ناخودآگاهی و حضور فعال تجربه در مرحله تفسیر موضوع خبر می‌دهد و در تفسیر سایر مفسران از اثر، تجربیات تفاسیر گوناگون را سبب می‌شود.

گام دوم؛ فهم و معنا

برای فهم اثر و دستیابی به معنا باید به هنرمند و اندیشه‌های او نزدیک شد؛ به این منظور می‌توان زندگی‌نامه او را بررسی کرد. استاد جزی زاده در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا آمد و پدر بزرگ پدری او «آخوند گزی» از مجتهدین شریعت بود. هرچند انتظار می‌رود که جامعه روحانیت با هنر مخالف باشند؛ اما او که انسانی آزاده بود. بارها در حمایت از هنرمندان فعالیت‌هایی را انجام داده بود. این روشنفکری را به فرزندان خویش نیز آموخت. جای تعجبی ندارد که فرزند او، دختری از خانواده‌ای هنرمند را برای همسری برگزید. خاندان مادری استاد جزی زاده، نسل در نسل تذهیب‌کار بودند و دایی‌هایش نیز به این هنر می‌پرداختند. آینده هر فردی را مهم‌ترین قسمت زندگی او، یعنی کودکی و خانواده‌اش رقم می‌زند؛ در زندگی هنری امیر هوشنگ، این نقش را خانواده مادری او، به‌خصوص دایی‌هایش بر عهده داشته‌اند. پرورش در فضایی هنری، در کنار فضای عرفانی لطیف و به‌دوراز تعصب خانواده پدری، عشق و علاقه به هنر را در ناخودآگاه او به وجود آورد. جو سخت‌گیرانه مدرسه در روحیه حساس او تأثیر منفی گذاشت و او را از درس و مدرسه متنفر کرد؛ تا اینکه در چهارده‌سالگی گم‌شده

بسیار مورد توجه بوده است؛ علت آن، ایجاد تعادل در ترکیب بندی است، شاید در مورد رنگها نیز، نگاهی به آثار دوره صفویه داشته است.

همان گونه که پیش تر گفته شد اژدها، موضوع مورد علاقه هنرمند است؛ لذا به بررسی این سوزه در آثار استاد و معلمانش و متون کهن پرداخته می شود. شاید علت این علاقه را در دشواری ترسیم و سختی که در فراگیری آن متحمل شده دانست؛ زیرا هنگامی که در نزد اولین استادش مرحوم حاج مصورالملکی^۸ رفت، در ابتدا معلم شروع به آموزش آن کرد که برای هنرجویی تازه کار، بسیار سنگین بود و سبب ترس او شد. البته استادش مرحوم رستم شیرازی نیز تابلوهایی با موضوع گرفت و گیر اژدها با موجودات دیگر داشته که گویا این موضوع وی را هم مجذوب کرده است؛ اولین معلم نقاشی استاد جزی زاده یعنی استاد حاج مصورالملکی نیز به این موضوع علاقه مند بوده است، اما طرح های او کاملاً متفاوت است.

اژدهای استاد رستم شیرازی فلس دار، با شراره هایی بر بدن که در ناحیه پاها بزرگتر و بزرگتر با سری تیزتر دارد که اژدهای استاد جزی زاده بیشتر به آن شبیه است. در حالی که اژدها در آثار استاد حاج مصورالملکی کوتاه تر و پوستی

به خصوص پس از سفر به انگلستان و باورهای شخصی سبب به وجود آمدن سبک خاص نگارگر شده است. در سایر تابلوهای استاد نیز مشهود است که طبیعت و همه مخلوقات، از جمله حیوانات جایگاه خاصی دارند که انسان را به برخوردی، دور از خشونت با آنها فرامی خواند؛ شاید این علاقه که در اثر سفر به کشورهای مختلف افزوده شده، زمینه ای برای حضور دیگر گونه حیوانات در بیشتر تابلوهایش باشد که در آن، مرزها شکسته شده و با دقت در مفهومی خاص، موجوداتی ترکیبی رخ می نمایند و از آنها در مرحله فهم برای بیان روایتی دیگر از تابلوها استفاده شده است (همان). شاید به این دلیل در مقایسه با سایر نگارگران صحنه های شکار را با خشونت کمتری ترسیم می کند. (تصویر ۳)، نمونه ای از این نگاه ویژه را می رساند.

هنرمند در مورد تابلو شکار بیان می کند: «در طبیعت چنین حیواناتی را ندیده ام، بلکه سوزه اصلی، اژدها را ترسیم کرده و آهویی را به دهانش دادم و چون یک طرح نباید تک باشد و باید دور آن را پر کرد، مناسب دیدم که اطراف را با آهو و خرگوش پر کنم، خرگوش زمینه را خوب پر می کند و سبک قدیمی می خواستم کار کنم برای همین رنگها را کهنه گرفتم» (جزی زاده، ۱۳۹۱). در تابلوهای دیگر هنرمند، همین مضمون خرگوش

تصویر ۵- اژدها، استاد حاج منصور الملکی، ۱۳۴۲، مأخذ: (مجموعه شخصی نگارگر)

تصویر ۴- اژدها، استاد رستم شیرازی، ۱۳۳۵، مأخذ: (مجموعه شخصی نگارگر)

شاید این باور کهن، سبب تصویر نبرد میان اژدها و سایر موجودات در آثار کهن و به دنبال آن دیگر نگارگران شده باشد؛ در بیشتر آن‌ها اژدها در پی کشتن حیوانات و حمله به آنان است.

در ایران و بیشتر کشورهای جهان، اژدها را در دو مفهوم مثبت و منفی به کار می‌برند و نمی‌توان برای آن معنایی صرف متصور شد که شجاعت، قدرت و خشمگینی نیز از آن برداشت می‌شود (یاحقی، ۱۳۶۹، مدخل اژدها)؛ اما در چین این موجود شرور چهره‌ای «تیک‌خواه» و «مقدس» از خود می‌نمایاند (رستگار فسایی، ۱۳۷۹: ۲۱؛ گرینباوم، ۱۳۷۱: ۹۰؛ ترابی، ۱۳۷۹: ۶۷). انسان‌های بااستعداد و متخصص را غالباً «اژدها» می‌نامند (هوانگ، ۱۳۷۹: ۹۰). پس انتظار می‌رود که چنین موجود خدا گونه‌ای به صورتی زیبا تصویر شود. در هنر عامیانه چین، اژدها را به صورت ساده، صمیمی و دوستانه و در مقابل، هنرمندان درباری آن را درنده، مخوف، باهت و نمودار قدرت امپراتور ترسیم می‌کردند (همان: ۹۱). از آنجاکه امکان دسترسی به هنر درباری برای همگان فراهم نبوده است، می‌توان نتیجه گرفت که اژدها به‌وسیله آثاری برگرفته از هنر عامیانه چین و احتمالاً کاربردی به ایران وارد شده است. تا دوره صفویه اژدها در نگاره‌ها به صورت ساده، بر روی زمین و چهره‌ای مضحک و شبیه به اژدهای هنر عامیانه چین کشیده می‌شد (براتی، ۱۳۹۰: ۳۷)؛ اما از این زمان با کاهش وابستگی نگارگران به متون، گسترش ارتباط با سایر کشورها و استفاده از پیش‌فرض‌های ذهنی که ریشه در کهن‌الگوها داشت، تغییر کرد. توجه به جزئیات و پرکار شدن آن‌ها، همچون افزودن آتش، شکل پاها و حتی تزئینات روی بدن اژدها (همان: ۴۰) با استفاده «از خطوط موج» و «درهم‌پیچیده» و «رنگ‌های آتشین در اطراف پیکره» برای ایجاد چهره‌ای دهشتناک، رخ نمود (همان: ۳۶). هرچند استاد جزی زاده از روی آثار صفوی مشق می‌کرد؛ اما ترسیم اژدها بدون آتش دهان، نشان از تأثیر بیشتر طبیعت، فرم مار و سوسمار در نزد وی دارد.

از مو و پرز دارد. نگارگر، اژدها را عنصری می‌داند که از چین به نگارگری ایران وارد شده است؛ اما ایرانیان با تغییراتی این موجود زشت را به صورت زیبا در آثار خود به کار برده‌اند. علت این زیبایی را در نرمی فرم بدن اژدها که زمینه را پر نموده، می‌داند. نکته تأمل‌برانگیز سخنان نگارگر این است که چرا او اژدهای چینی را زشت می‌داند و آیا اژدها از چین وارد ایران شده است؟

اژدها در متون کهن پارسی بدین صورت توصیف می‌شود: مار شاخ‌دار با دندان‌هایی به بزرگی بازوان یک پهلوان، گوش‌هایی بسیار فراخ، چشمان گردونه‌ای و اندازه‌ای عظیم و هولناک که با نفسی خوراک اصلی‌اش (موجودات زنده به خصوص اسب و آدمیان) را کشته و می‌بلعد (رستگار فسایی، ۱۳۷۹: ۱۱). با این توصیف‌ها، شاید بتوان آن را مارمولک یا سوسمار نیز تصور نمود (همان: ۶). در سایر فرهنگ‌ها، علاوه بر این، در برخی دارای برجستگی مانند تاج خروس بر سر، چنگال‌های دهشتناک، آتش جهنده اژدهان و دمی چون تازیانه (همان، ۱۶)، بال‌های عقاب مانند و پنجه‌های شیر گونه است که در اژدهای ترسیم‌شده استاد جزی زاده جز آتش دهان، سایر این ویژگی‌های بصری را می‌توان دید. در برخی از منابع آورده‌اند که اهریمن چون ماری سیاه و عظیم از سوراخ دوزخ گریخت، آفرینندگان اهورامزدا را به زهرش کشت و موجودات اهریمنی فراوانی به شکل مار از خود بر جای گذاشت که سراسر گیتی را پوشاندند (متحدین، ۱۳۷۱: ۷۱۴).

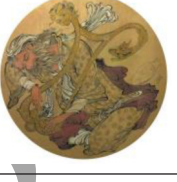

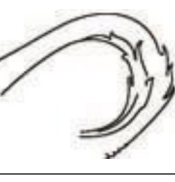

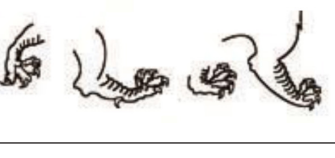

تصویر ۶- پیکره اژدها ورودی ساختمانی در چین. مأخذ: (البوم شخصی استاد جزی زاده)

به بناهای سلطنتی) وجود دارد (تصویر ۶)؛ با دقت در چهره آن و مقایسه با نمونه‌های ایرانی شاید بتوان علت زشتی این حیوان را نزد هنرمند یافت. چهره این پیکره، دهانی باز و شاید خندان، یالی با موهایی بسیار ضخیم در اطراف سر، تنی مارگونه و فلس دار، پاهای پرنده مانند با شراره‌هایی بلند به سمت بالا و دم‌ی کاکل‌دار و از نظر ظاهری، بسیار متفاوت با پیش دانسته‌های نگارگر در آثار ایرانی است؛ شاید علت این زشتی ناآشنایی نگارگر با آن باشد؛ او که علت زیبایی اژدهای ایرانی را حرکت نرم آن در بیشتر نگاره‌های شاهنامه شاه‌طهماسبی می‌داند، این موجود با قوسی در بدن ایستاده، در نظرش نازیبا

با نظر به دو منبع متون و نقاشی‌های دیواری کهن به خصوص نقاشی‌های نواحی ترکمنستان، خوارزم و پنج‌کنت^۱ می‌توان نتیجه گرفت، برخلاف اعتقاد اغلب شرق‌شناسان، نقش اژدها در اواخر قرن هفتم و هشتم میلادی از چین گرفته نشده است؛ بلکه سابقه‌ای طولانی در فرهنگ ایرانی دارد. نمی‌توان انکار کرد که بعد از حمله مغول و پس از افزایش مراودات با چین تحت تأثیر آن گسترش یافته؛ اما به‌مرور، در دوره‌های بعد با پیش دانسته‌های هنرمند ترکیب و رنگ ایرانی به خود گرفته است (همان: ۳۲). در میان عکس‌هایی که هنرمند از سفر چین دارد، تصویر اژدهایی در ورودی ساختمانی (احتمالاً مربوط

جدول ۱- تغییرات در شکل اژدها در آثار استاد جزی زاده ۱۳۶۰-۱۳۸۷. (مآخذ: نگارندگان)

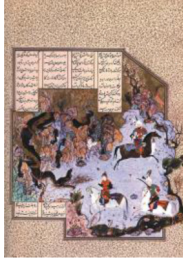

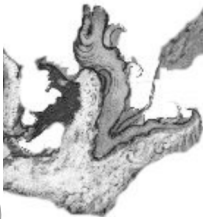

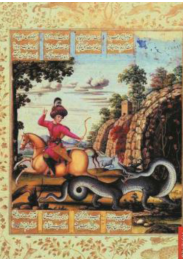

نگاره	سال	سر	شراره	پا
	۱۳۶۰			
	۱۳۶۱			
	---			---
	۱۳۶۸			

نگاره	سال	سر	شراره	پا
	۱۳۷۸			-----
	۱۳۸۰			-----
-----	۱۳۸۶			
	۱۳۸۷			

جلوه‌گر می‌شود. در (جدول ۱) مراحل تکمیل اژدهای ترسیمی استاد جزی زاده بررسی می‌شود: در تمام این نمونه‌ها از مفصل پاهای اژدها شراره‌هایی بلند همانند اژدهای چینی بیرون می‌آید. در برخی باینکه سر، همچون اژدها ترسیم شده؛ اما فاقد پا و شبیه مار است. این‌گونه برداشت می‌شود که نگارگر تفاوتی در طراحی آن‌ها، مگر در تصویر نیش برای مار قائل نبوده است. شاخ اژدها در آثار پسین، تغییر فرم داده و شکلی متفاوت یافته است. همچنین در بیشتر آثار، اژدها با دهانی باز، در حال حمله است. در فرم‌های اولیه، اژدها با شاخ تاج گونه شبیه شاخ گوزن و در برخی موارد به همراه تک‌شاخی کوچک‌تر کشیده شده است؛ اما به تدریج اندازه آن کاهش یافته و در کارهای پایانی به کلی حذف

گردیده است و تنها با همان تک‌شاخ کم ارتفاع ترسیم و از طول پوزه‌ها کاسته شده و در نتیجه سر اژدها کوچک‌تر شده است. نگارگر معتقد است که «نقاش باید مطالعه کند، ببیند چه کسی سر اژدها را بهتر ساخته و چه کسی تنه و چه کسی پاها را، بر اساس آن‌ها تمرین کند و به فرم مطلوب خود برسد» (جزی زاده، ۱۳۹۱) و همچنین او هر اثری را که می‌سازد، یک ماه پس از آن دیگر دوست ندارد (سیمای ج.ا.ایران، ۱۳۹۱) و سعی دارد اثر بهتری را ارائه کند؛ این روش تفکر و پویایی را در نحوه ترسیم گوناگون سر و فرم اژدها می‌توان دنبال کرد که هر بار به صورتی جدید در کارها ظاهر شده است. پس مؤلف بر اساس آنچه باور دارد به آفرینش اثر می‌پردازد. در جدول (۲) مقایسه‌ای میان

جدول ۲- مقایسه طرح‌های جزی زاده با آثار شاهنامه طهماسبی و استادش (مأخذ: نگارندگان)

نگاره	سر	شراره	پا
 <p>شاهنامه شاه طهماسبی</p>			
 <p>شاهنامه شاه طهماسبی</p>			<p>-----</p>
 <p>رضا عباسی</p>			
 <p>محمود زمان</p>		<p>-----</p>	
 <p>قاسم علی</p>			
 <p>محمد باقر</p>			

				رستم شیرازی
				علی پور میر

این فضا را می‌توان یافت؛ علت آن را می‌توان در تشویق به رواج سبک صفوی و جایگزینی آن به جای مکتب قاجار^{۱۱} در ابتدای زمان سلطنت رضاشاه دانست (قاری سید فاطمه، ۱۳۷۸: ۱۹)؛ اما با توجه به کل آثار استاد و مقایسه با آثار مکتب اصفهان می‌توان به درستی گفته نگارگر که خود را پیرو مطلق مکتب اصفهان نمی‌داند، پی برد. در نگاره‌های استاد به مرور از واقع‌گرایی تاریخی کاسته شده است و ترکیبات پیچیده، جای خود را به فضای ساده انتزاعی داده‌اند؛ این در گفته او: «یک هنرمند می‌بایست، پس از تحقیق در نگاره قدما، پا را از آن فراتر گذاشته و به سبک خویش دست یابد» (جزی زاده، ۱۳۹۱)، هویدا می‌شود.

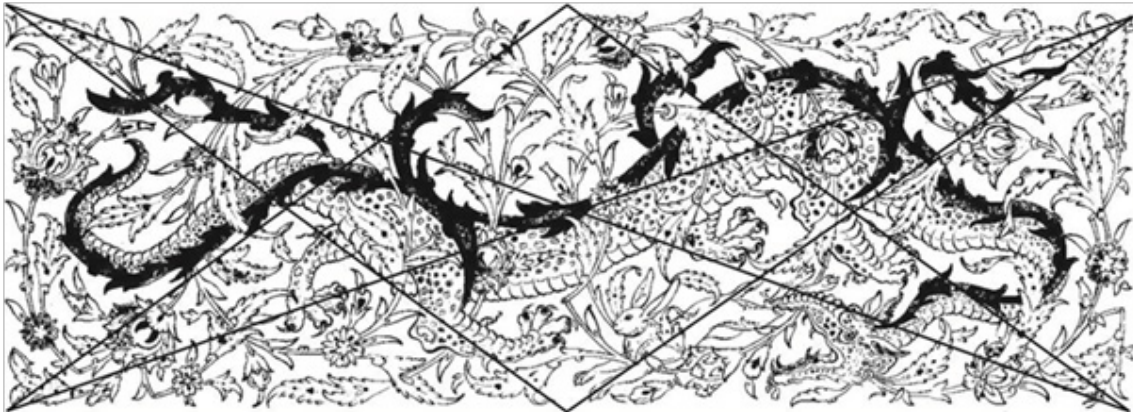
نگارگر هجده سال بعد، تابلویی شبیه به نگاره مورد بررسی که خود آن را برتر از نگاره ابتدایی می‌داند، تصویر نموده است که علت این برتری را نحوه ترسیم اژدها عنوان می‌کند و یکی از دلایل ضعف نگاره نخستین را در ترکیب‌بندی و پیچش بدن اژدها می‌داند. او به مرور زمان و در اثر تجربه، بدن اژدها را کوتاه‌تر کرده و از مار به سوسمار شبیه نموده

منابعی که بنا بر اظهارات هنرمند سرمشق وی بوده و آثار او می‌شود.

طرح‌های خطی نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

در بررسی فرم اژدها نگاره مورد بررسی با آثار استاد رستم شیرازی می‌توان به تأثیر پنجه‌های استاد رستم در آثار استاد جزئی زاده پی برد که به مرور از این تأثیر کاسته شده و تجربیات شخصی هنرمند به آن اضافه می‌شود.

در آثار هر دو استاد به گونه‌ای شباهت با شاهنامه شاه طهماسبی یافت می‌شود. فرم سر اژدها در آثار استاد جزئی زاده آرام‌تر و به فرم مار شبیه‌تر است؛ اما در آثار دو منبع دیگر به سر گرج باحالتی تهاجمی نزدیک‌تر است. با مقایسه سرهای اژدها در (جدول ۲) فرم آثار جزئی زاده در دهه شصت برگرفته از هر دو منبع است که خود او نیز، از آن‌ها یاد می‌کند و پوزه آن کمی درازتر است؛ اما همچنان نگارگر به فرم مطلوب خویش نرسیده و سعی در تکمیل آن دارد. برخی از پژوهشگران کارهای استاد جزئی زاده و هم‌دوره‌های او را منسوب به مکتب اصفهان^{۱۲} می‌دانند و در آثار ابتدایی به خصوص قبل از انقلاب،

تصویر ۷- تقسیمات فضایی نگاره گرفت و گیر. جزى زاده ۱۳۸۶. (مأخذ: نگارندگان).

ترسیم نمودند اما من کوه را مادر زال میدانم که سیمرغ او را از دامن مادرش جدا کرد.» (جزى زاده، ۱۳۹۱) و این موضوع نیز با توجه به داستان فردوسی این گونه است:

یکی شیرخواره خروشنده دید	زمین را چو دریای جوشنده دید
ز خاراش گهواره و دایه خاک	تن از جامه دور و لب از شیر پاک
بگرد اندرش تیره خاک نژند	بسرپرش خورشید گشته بلند
فروید آمد از ابر سیمرغ و چنگ	بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

(فردوسی، ۱۹۶۰: ۱۳۸)

در این ابیات، ضمن تنهایی و درماندگی کودک، کوه چو گهواره و دایه توصیف شده است؛ هنرمند با دقت در متن این نکته را به خوبی دریافته که تا پیش از آمدن سیمرغ یک شبانه روز، نوزادی بی پناه از گرمای آفتاب و سرمای شب و حمله حیوانات درنده، جان به دربرده است؛ کوه چون مادری از او محافظت کرده و سیمرغ، زال را از آغوش

تصویر ۸- نگاره زال و سیمرغ و تقسیمات فضایی آن، امیر هوشنگ جزى زاده، ۱۳۷۱. (مأخذ: نگارندگان).

است که شاید در این امر نمونه مجسمه‌های چینی بی تأثیر نبوده‌اند.

هنرمند با برگزیدن کادر کشیده‌تر تناسبی با سوژه اصلی (اژدها) برقرار نموده است و با پردازش‌های رنگی برای تأکید آن را برجسته کرده است. در مقایسه با اثر پیشین که در ازدحام ختایی‌ها، عنصر محوری گم شده بود، به جا و حساب شده به کار برده است؛ تعادل بین فضاهای مثبت و منفی و پیچش‌های سهل و روان ختایی‌ها از پختگی استادانه هنرمند حکایت دارد.

سر اژدها در نزدیکی ضلع مربع شاخص قرار دارد؛ نگارگر در پی کشف ترکیبی جدید است تا همچنان از ساختار کادر برای تأکید بر اژدها استفاده نماید. رنگ‌های شنگرفی و لاجوردی بر زمینه سرمه‌ای نشسته و با قلم‌گیری‌های سفید به هم چفت شده است و رنگ طلایی که در پهنه کار گسترده شده فضای رنگی ملایم و متعادل‌تری را به وجود آورده است.

فرم پوزه و سر در کارهای متأخر کوتاه‌تر شده است؛ اما هنرمند خود را با یک قالب ثابت محدود نکرده و با رعایت اسلوب کلی، احساس درونی‌اش را هر بار با تغییراتی آنی و لحظه‌ای بر روی کاغذ پیاده کرده و با آن مواجه شده است. برای دریافت بهتر مرحله فهم اثر از استاد درباره یکی دیگر از نگاره‌ها و نحوه انتخاب موضوع پرسش شد (تصویر ۸).

«بقیه هنرمندان سیمرغ را چون مادری برای زال

هر اثر، علاوه بر مقصود مؤلف، معناهای فرعی دیگری نیز دارد که با دقت در خود اثر و بستر شکل‌گیری آن به دست می‌آید. هیرش این معناهای فرعی را دلالت نامید و یافتن و بررسی آن‌ها را در حوزه داوری دانست.

هرچند هیرش نظریاتش را درباره آثار ادبی بیان نمود؛ اما می‌توان آن را در تحلیل سایر متون تعمیم داد. در تحلیل نگاره با رویکرد هیرشی، هنرمند با انتخاب موضوع در ذهن خود، معنای اثر را شکل می‌دهد و با شیوه ارائه‌ای که برمی‌گزید، در واقع قدم در وادی فهم معنا می‌گذارد و هنگامی که برای اجرای آن و اشتراک معنا دست‌به‌قلم می‌برد، وارد مرحله تفسیر می‌شود.

شاید در این مرحله، یک هنرمند نتواند قصد خود را به‌خوبی در اثر نشان دهد؛ اما به‌رحال چون معنا مقصود هنرمند است، اثر همچنان معنایی در خود دارد. مفسر برای تحلیل یک اثر، باید عکس این مراحل را طی کند و با تحقیق در اثر، بستر و هنرمند به مرحله ذهنی فهم و معنای اثر برسد. هیرش بیان می‌کند که مفسر هرچند می‌تواند به‌قصد مؤلف بسیار نزدیک شود؛ اما هرگز نمی‌تواند آن را کامل بیابد؛ اعتبار تأویل‌ها تا زمانی که نظریه‌ای نزدیک‌تر به‌قصد مؤلف نیامده باشد، حفظ می‌شود.

برای تحلیل نگاره‌های استاد جزی‌زاده با رویکرد هیرشی، ابتدا با بررسی زندگی‌نامه هنرمند مشخص گردید که خانواده نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت هنری او داشته است؛ سپس رخدادهای زندگی، به‌خصوص آنچه در کودکی گذشته، سبب نگاه متفاوت او به حرفه و هنرش شده است. هنرمند با نگاه زیرکانه از زاویه جدیدی به موضوعات می‌نگرد و به دنبال کشف لایه‌های پنهان و بیان آن (در بیشتر موارد با زبان طنز) است.

او نگارگری را از مرحوم استاد رستم شیرازی و مشق را از آثار مکتب تبریز و اصفهان فراگرفت. به‌خصوص پس از سفر به انگلستان و آموختن شیوه طراحی رئال و دیدن آثار بزرگان طراحی

کوه جدا کرده است؛ دست مادر به‌سوی پرنده کاملاً این معنا را منتقل نموده است. اشتراکات دیگری نیز در ابیات داستان و نگاره وجود دارد که بر توجه هنرمند به متن تأکید دارد؛ از آن جمله، ابرهای ناشی از برخاستن سیمرغ، برهنه بودن زال، کمک الهی که زال را یاری می‌دهد و... شاید چنانچه گفته شد، هنرمند موضوع را انتخاب می‌کند؛ اما در اجرا و ساخت بوم وجه نوی از کار نمایان می‌شود که این امر در گام تفسیر رخ می‌دهد. این تغییرات در مرحله فهم و تفسیر، هرچند جنبه ظاهری اثر را تغییر می‌دهند اما معنا (قصد مؤلف) را ثابت نگه می‌دارند.

نگارگر با کنکاش در شعر فردوسی، آنچه را که از چشم همگان دور مانده، هویدا ساخته و این‌گونه به خوانشی جدید از متن، دست‌یافته است؛ او در آفرینش اثر، چون عنصری منفعل نبوده است که در خلأ ذهنی به شهود برسد؛ بلکه او با تلاش خویش و تفکر به کشف لایه‌های پنهان در پدیده‌ها می‌پردازد و این تأییدی بر نظریات هیرش دریافتن معنا در نزد مؤلف است. چراکه او با اندیشه خویش متن را به‌گونه‌ای دیگر خلق نموده است و با بررسی اثر بدون حضور او قسمتی یا تمامی معنا از میان خواهد رفت.

نتیجه:

در بازخوانی متون بر اساس نظریات اریک هیرش، مؤلف نقش محوری برای دستیابی به معنای درست متن پیدا می‌کند و با حذف مؤلف، معنا از میان می‌رود و مفسران در دام تکثر معنایی گرفتار می‌شوند که این تکثر معنایی، در تأویل و تفسیر آثار، عدم قطعیت بحران را در پی خواهد داشت و هیچ‌گاه نمی‌توان از درستی امری مطمئن بود و معیارهایی برای اعتبار تحلیل‌ها پیدا کرد.

او معنا را همان قصدی می‌داند که مؤلف را به آفرینش اثر وامی‌دارد، تا برای بیان آن تلاش کند. وظیفه مفسر کشف این قصد است؛ در این راه قدرت تعقل و تخیل به کمک او می‌آید تا بدین وسیله تا حد زیادی معنا را دریابد.

۱. قصد هنرمند در هنگام انتخاب موضوع به وجود می‌آید که معنای اثر را می‌سازد.

۲. نحوه بیان هنرمند به‌مرور زمان تغییر می‌یابد که بر معنای اثر تأثیری ندارد.

۳. تغییرات در بازنگری‌های مجدد هنرمند به اثر، در حوزه تفسیر و شاید فهم رخ می‌نماید.

۴. هنرمند بیان می‌کند که همواره سعی در ارتقاء اثر خویش دارد؛ پس وجود تفاسیر گوناگون از اثر، اجتناب‌ناپذیر است.

۵. برخی از تغییرات در طول زمان با تجربیات نو، به‌دست‌آمده و هدایت‌گر هنرمند در این راه بوده است.

۶. پیروی از ساختار کلی اما شیوه بیانی جدید در هر اثر، از این امر حکایت دارد.

۷. باوجود تفاسیر گوناگون از اثر، به دلیل عدم تکرار لحظه خلق، اثر تکرارناپذیر و معنا همواره ثابت است.

۸. مطالعه، دانش و آگاهی هنرمند در مرحله فهم بر نحوه ترسیم تأثیر می‌گذارد و هنرمند تنها از طریق شهود می‌تواند اثری ناب خلق کند.

۹. بر اساس رویکرد هیرش می‌توان روشی برای تحلیل آثار هنری ارائه کرد.

غرب چون داوینچی، طبیعت را معلّم خویش کرد و به سبکی جدید دست‌یافت که باورهای او، در به وجود آمدن این سبک به‌ویژه ترکیب‌بندی‌ها و موضوعات، بسیار نمایان است.

با تحلیل نگاره شکار اژدها و آهو، می‌توان شاهد تلاش هنرمند در آفرینش اثر فاخر بود که بر اساس آن، او از پدیده‌های اطراف برای ارتقاء کار خویش استفاده کرد؛ ضمن اینکه سیالیت ذهن هنرمند با حفظ چارچوب‌های کلی به خلق حس آنی او منجر شده است. نگارگر ناآگاهانه از تمام نیروهای بصری کادر در جهت تأکید بر معنای اثر استفاده کرده که در این راه بیش از عقل، حس او را هدایت نموده است.

در نگاره روایتی، مؤلف با مطالعه در روایت جنبه‌ای دیگر از داستان را آشکار کرده و تکنیک را برای بیان آن به خدمت گرفته است تا بتواند معنای موردنظر را به مخاطب انتقال دهد. مؤلف سعی می‌کند در اثر خویش، معنا را با مخاطب به اشتراک گذارد؛ این امر در مرحله فهم رخ می‌دهد و مخاطب هر چه به فهم عمیق‌تری از اثر دست یابد به معنای درست‌تری خواهد رسید. خلاصه‌ای از این نتایج را می‌توان این‌گونه بیان داشت:

پی‌نوشت‌ها:

1-Eric Donald Hirsch

2-J.C.dann houer

3-Chladenius

4-Art

5-Rulrs of reasonal

۶-جواد رستم شیرازی (متولد ۱۲۹۸ اصفهان، درگذشته ۱۳۸۴ اصفهان). وی مینیاتوربست، نقاش، طراح فرش و از برجسته‌ترین نقاشان ایران در دوره معاصر است. رستم شیرازی نزدیک به سی سال استاد هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بوده و شاگردان بسیاری، نزد وی آموزش هنری دیده‌اند. آثار مینیاتور، تذهیب و همچنین فرش‌های بارزشی که طراحی نموده در موزه‌های مختلف داخلی و خارجی نگهداری می‌شوند (سایت سیمای مرکز اصفهان، <http://isfahan.irib.ir>، ۱۳۹۵/۷/۱۶).

۷-عیسی بهادری فرزند موسی خان در سال ۱۲۸۴ شمسی در قریه «آقچه کهریز» از توابع اراک دیده به جهان هستی

گشود. پس از تحصیل مقدماتی و آشنایی با طراحی فرش در اراک مدتی در روستای خود به کار طراحی نقش فرش اشتغال داشت. سپس وارد مدرسه کمال الملک شد و اصول نقاشی و طبیعت سازی را نزد استاد اسماعیل آشتیانی آموخت و پس از آن با استاد طاهرزاده بهزاد همکاری داشت. در سال ۱۳۱۵ شمسی سرپرستی هنرستان جدیدالتأسیس هنرهای زیبای اصفهان را پذیرفت و بیش از سی سال ریاست آن را به عهده داشت (سایت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، آخرین بازبایی، <http://www.niavaranmu.ir/16/7/1395>).

۸- محمدحسین مصورالملکی (نگارگر و مذهب ایرانی ۱۲۶۸-۱۳۴۸) هنرمندی که کارش به لحاظ تنوع شیوه و موضوع و نحوه استفاده از شگردهای طبیعت‌پردازی در میان آثار نگارگران معاصر متمایز است. او در اصفهان در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد، فن قلمدان‌سازی را از پدرش آموخت و در رشته‌های دیگر هنر سنتی چون تذهیب، طرح قالی و کاشی و نیز نقاشی رنگ‌روغنی مهارت یافت (پاکباز، مدخل مصورالملکی).

۹- نقاشی‌های این منطقه مربوط به قرن هفتم و هشتم میلادی است و مضامین بزرگ دینی در عبادتگاه‌ها، بازنمایی مضامین معاصر و فعالیت‌های جمعی در کاخ‌ها و خانه‌های شخصی و تاریخچه‌های روایی که روی نوارهای طولانی حاشیه و موضوعات دیگر ثبت شده‌اند.

۱۰- هنگامی که پایتخت در زمان شاه‌عباس صفوی به اصفهان منتقل شد، با شکوفایی اقتصادی و گسترش روابط بازرگانی با غرب تولیدات هنری رونق بی‌سابقه‌ای یافت و از انحصار دربار بیرون آمد. استادان این مکتب عمدتاً صحنه‌های زندگی روزمره، جوانان سرمست، درویشان و تک‌چهره‌ها را به شیوه‌هایی خطی بر زمینه سفید یا رنگی و توأم با چند گیاه و چند ابر بیچان تصویر می‌کردند (پاکباز، مدخل اصفهان).

۱۱- در سبک نگارگری قاجار دیوارنگاری و برای تبلیغ دو دربار و بر اساس روش‌های طبیعت‌پردازی، چکیده نگاری و آذین‌بندی رواج یافت. در اواخر دوره قاجار نیز هنرمندان با ترسیم موضوعات روزمره خود را از قید هنر درباری رها کردند.

منابع:

- احمدی، بابک (۱۳۷۵). *ساختار و تأویل متن*، جلد ۲، چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
- _____ (۱۳۸۱). *ساختار و هرمنوتیک*، چاپ دوم، تهران: گام نو.
- براتی، بهاره (۱۳۹۱). «ویژگی‌های ازدها در نگارگری عصر صفوی با تأکید بر توصیفات فردوسی در شاهنامه». نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره ۴، شماره ۴۹، صص ۳۱-۴۴.
- پالمر، ریچارد (۱۳۸۲). *علم هرمنوتیک نظریه تأمل در فلسفه‌های شلایرماخر، دیلتای، هایدهگر، گادامر*. ترجمه‌ی محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ دوم، تهران: هرمس.
- پورمیر، علی (۱۳۹۲). اصفهان: مصاحبه. (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲) [فایل صوتی موجود].
- ترابی، محمد (۱۳۷۰). «همانندی‌های افسانه‌ای و حماسی ایران و چین». نامه فرهنگ. سال اول. شماره ۳، صص ۶۴-۶۹.
- جزئی‌زاده، امیر هوشنگ (۱۳۹۱). اصفهان: مصاحبه. (اردیبهشت، خرداد، تیر، اسفند ۱۳۹۱) [فایل صوتی موجود].
- رحمانی، جبار؛ مظفری، سپیده (۱۳۹۴). «پژوهش میان‌رشته‌ای در هنر با رویکرد هرمنوتیکی هیرش (مورد پژوهشی تحلیل هنر نگارگری، نگاره یوسف و زلیخا)». فصلنامه علمی- پژوهشی کیمیای هنر. سال چهارم، شماره ۱۵، صص ۶۳-۴۷.
- رستگار فسائی، منصور (۱۳۷۹). *ازدها در اساطیر ایران*، تهران: انتشارات قومس.
- سیمای جمهوری اسلامی ایران، «پرده خیال» شبکه آموزش: اسفند ۱۳۹۱.

- فردوسی، ابوالقاسم (۱۹۶۰). *شاهنامه چاپ مسکو*، جلد اول، تهران: اداره انتشارات خاور.
- قاری سید فاطمه، بدرالسادات (۱۳۸۷). ماه تابان اصفهان: *مروری بر زندگی و آثار حاج محمدحسین مصورالملکی*، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
- گرینباوم، اس. (۱۳۷۱). «*اسطوره اژدها کشی در هند و ایران*»؛ ترجمه ی فضل الله پاکزاد، نامه فرهنگستان. سال دوم، شماره ۳، صص ۹۰-۹۳.
- متحدین، ژاله (۱۳۷۱). «*اژدها در شعر فارسی ایرانی*»، مجله ایران شناسی، سال چهارم، شماره ۱۶، صص ۷۱۱-۷۳۳.
- ننگف، هوانگ (۱۳۷۹). «*اژدها در اساطیر و هنر چین*»؛ ترجمه ی کیمیا بالا زاده، مجله کتاب ماه هنر، شماره ۲۷ و ۲۸، صص ۸۹-۹۱.
- واعظی، احمد (۱۳۸۰). *درآمدی بر هرمنوتیک*، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
- هیرش، اریک (۱۳۸۵). *در دفاع از مؤلف*؛ ترجمه ی فرهاد ساسانی، مجله زیبا شناخت، شماره ۱۴، صص ۱۴۰-۱۳۳.
- _____ (۱۳۸۵). *چشم اندازهای خطا، مجله مهراوه*، شماره ۵، صص ۷۹-۹۶.
- یاحقی، محمدجعفر (۱۳۶۹). *فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات داستانی*، تهران: سروش.

Archive of SID

Hermeneutical Analysis of Master Jazizade's Painting through Hirsch Approach

Abstract

As a type of text and informational document enjoying an ancient history, the Iranian painting provides the researchers with sufficient information on the history, culture and social etiquettes of the Iranians; so conducting a scientific study of such text is considered fundamental in today's artistic researches. Encountering with a work of art to achieve logical, accurate results through systematic research has ever been observed by theorists. Hermeneutical approach was introduced to interpret the concept of texts but a fundamental difference has always existed on the quiddity of meaning. Some believe that the meaning of text depends on the audience while others are of the opinion that it is related to the author which leads to the creation of a single or plural meaning in a given text. Objectivists consider the text's meaning unchanging and reachable while subjectivists consider it broad, unreachable and definite but everyone can understand it based on his previous knowledge of text. Eric Hirsch, the American intellectual, properly elaborated upon the setbacks of each of the theories and opened up a fresh way for conducting research studies within texts and works. Focusing on Hirsch's approach, this essay seeks the meaning of the artwork in its author. Hirsch basically believes that the author's objective of the creation of the artwork constructs the meaning of the piece. 'The comprehension process', he terms the mental processes involved in the method of presentation of a piece of art and during the 'interpretation process', the artist takes up the pen to share the meaning gained with others. If the researcher takes the process backwards, he can access the meaning of the text and approach it significantly. Depending on time and science,

secondary information appear during the study of text which Hirsch calls 'implication'; therefore, every text contains just one, single meaning and that is the author's objective of creating artistic works. To find out the meaning of a painting, the researcher should approach the artist through the study of the historical, social and cultural circumstances at the time of creating the text, study the artist's biography, and if possible, asking for the author's assistance. This research seeks answers for this one question: how can an artwork be examined from the perspective of its creator?

The study aims to find a method to analyze the Iranian miniature. The Iranian miniature can be divided in to two general types: one in which the miniaturist was free to choose his subject and the other, a painting created under specific conditions of the time and the customer's taste. To this end, the miniature paintings of Master 'Amir Houshang Jazizadeh' - the contemporary painter chosen as the 'Eternal Figure' of Isfahan who has studied and taught the discipline for many years and is fortunately alive - were selected for analysis.

The research has been performed through desk study of library resources and conducting interviews as well as description and analysis of the works of the author with the effective participation of the author himself and tests the accuracy

Sepideh Zafari Naeini,

(Corresponding Author)

M.A. Islamic Art, Art University of Isfahan

Email:sepideh.zafary@gmail.com

Jabbar Rahmani,

Assistant Professor, Anthropology Institute for Social and Cultural Studies

Email: j_rahmani59@yahoo.com

Jalil Jokar,

Faculty Member, Art University of Isfahan

Email: j.jokar@au.ac.ir

of this method via a comprehensive study of one of 200 paintings available at the gallery chosen by the artist himself and a general study of other paintings.

The results indicated that the Hermeneutical approach of Hirsch is a suitable method for analyzing and study the Iranian miniature paintings. Holding the meaning of the artworks, the subjects of the paintings are always constant and prominently associated with the miniaturist's thoughts and beliefs. In comprehension process, the miniaturist tries to present the meaning from a new perspective and in portraying them, he employs different techniques of interpretation and sharing of their meaning. Ultimately, the study reveals that the processes of comprehending and interpretation of the artworks are variables and the modification of the artwork by the author after some elapse of time, displays alternation in the process of comprehension and interpretation while the subject of the miniature painting (artist's intention) or the meaning remains the same.

Keywords:

Hermeneutics, Miniature Painting, Eric Donald Hirsch, Meaning, Amir Houshang Jazizadeh, Interpretation

References:

- Ahmadi, Babak (1996). *Text Structure & Interpretation*, Vol. 2, 3rd ed., Tehran: Nashr-e Markaz.
- Ahmadi, Babak (2002). *Structure & Hermeneutics*, 2nd ed., Tehran: Gam-e Now.
- Barati, Bahareh (2012). *Characteristics of Dragons in Safavid's Miniature Paintings based on Ferdowsi's Description in Shahnameh*, Honar-Ha-ye-Ziba magazine, 4 (31):44-49.
- Ghary Sayed Fatemeh, Badrosadat (2008). *The Shining Moon of Isfahan: An Overview of Life & Works of Mohamad Hossein Mosavver Al-Molki*, Tehran: Farhangestan-e Honar.
- Greenbaum. E. S. (1992). *The Myth of Dragon-Slaying in India & Iran*, translated by Fazollah Pakzad, Nameh Farhangestan magazine, 2(3): 90-93.
- Hirsch, E. D. (1967). *Validity in Interpretation*, New Haven & London: Yale University Press.
- Hirsch, E. D. (2006). *Defending the Author*, translated by Farhad Sassan, Ziba Shenakht magazine, 14:123-140.
- Hirsch, E. D. (2006). *Error's View*, Mehraveh magazine, 5-7:79-96.
- Jazizadeh, Amir Houshang (2012). Isfahan: Interview by author (April, May, June, February 2012).
- 'Pardeh Khial' Documentary (March 2012). Amoozesh Channel: IRIB.
- Mehrabadi, Mitra (1992). *Text of Ferdowsi's Shahnameh written in Persian without Using Foreign Words, with Commentaries*, Vol. 1, Tehran: Roozegar.
- Mottahedin, Zhaleh (1993). *Dragon in Iranian Persian Poem*, Iranshenasi magazine, 4(16):713-773.
- Nengfu, Huang (2000). *Dragon in Myths & Arts of China*, translated by Kimia Balazadeh, Ketab-e Mah-e- Honar magazine, 27-28:89-91 .
- Palmer, Richard. E (2003). *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, & Gadamer*, translated by Mohammad Saeed Hanaee Kashani, 2nd ed., Tehran: Hermes.
- Pourmir, Ali (2013). Interview by author (21 April 2013), Isfahan.
- Rahmani, Jabbar, & Zafari, Sepideh (2015). *An Interdisciplinary Study in Art using Hirsch's Hermeneutical Approach in Analysis of Miniature Painting (Case Study: Yusuf and Zulaikha Miniature by Behzad)*, Kimia-ye Honar magazine, 4(15):47-63.
- Rastegar Fasaee, Mansour (2000). *Dragon in Persian Mythology*, Tehran: Ghoomes.
- Torabi, Mohammad (1991). *Mythical & Epic Resemblance of Iran & China*, Nameh Farhang magazine, 1(3):64-69.
- Vaezi, Ahmad (2001). *An Introduction to Hermeneutics*, Tehran: Danesh & Andisheh Moaser.
- Yahaqqi, M.J. (1990). *A Dictionary of Myths and Narrative Symbols in Persian Literature*, Tehran: Soroush.