

بررسی وجه نوگرایی در نقاشی معاصر ایران (۱۳۵۷-۱۳۲۰ هـ ش.)^۱

* پریسا شاد قزوینی

چکیده

نقاشی ایران در دهه‌های بیست تا پنجاه هـ. ش به دستاوردهای متفاوتی با سنت‌های گذشته دست یافت. این دستاوردها بیشتر در جهت شناخت نوینی در تکنیک و اجرا بود. بعدها این حرکت هنری، هنر نوگرا خوانده شد. هنرمند در تمام وجوه نوگرایانه کمتر به وجه اجتماعی، تحولات فرهنگی، و رمزهای هنر ملی، مذهبی و سنتی توجه داشت و بیش از آن، شیفتۀ اجرا به شیوهٔ جنبش‌های آوانگارد غرب بود. کم توجهی به خاستگاه‌ها و نیازهای فرهنگی و هنری جامعه یکی از دلایل بزرگ عدم کامبیزی هنر معاصر ایران در این دوران است. بی توجهی به معیارهای زیربنایی و مبانی نظری در باب آفرینش آثار و همچنین شناخت اندک از روند شکل‌گیری سبک‌های هنری مدرن در غرب از عوامل دیگری است که نقاشی نوگرای معاصر ایران را دچار بی‌ثباتی و خلاً محتوایی کرد. یکی از ضروریات آفرینش اثر هنری- همانند خلاقیت و زیبایی- نوآوری است. بدون توجه و دست یابی به نوآوری، امکان خلق اثری فرهنگ ساز و جاودانه ممکن نیست. در نقاشی معاصر ایران این وجه لحاظ نشده است و هنرمند بیشتر بر گرایش‌های نو در صورت اثر و شیوهٔ اجرا تأکید داشت و به نوآوری در بطن و محتوا کمتر می‌پرداخت. این امر یکی دیگر از علت‌های ناکامی نقاشی معاصر ایران در شکوفایی و ارتقای سطح و بیش فرهنگی و هنری جامعه بود. به همین علل، هنر نوگرا توانست الگوی مناسب و کاربردی را برای نقاشی دهه‌های بعدی طراحی کند.

واژه‌های کلیدی: نقاشی معاصر ایران، نقاشی نوگرا، ضرورت نوآوری، نوگرایی، سنت‌های هنری، هنر ملی.

مقدمه

شروع حرکت‌های سنت‌شکن را در نقاشی معاصر ایران می‌توان با فعالیت‌های هنری استاد کمال‌الملک بررسی کرد. او که نمایندهٔ تامّ نقاشان واقع گرا و طبیعت پرداز بود و آثارش با سنت‌های نقاشی ایران در سده‌های پیش فاصلهٔ بسیاری داشت، توانست در طول دو دهه به پرورش هنرمندانی ماهر در این شیوهٔ پردازد. کمال‌الملک برای رسیدن به این منظور، مدرسهٔ هنری صنایع مستظرفه را گشایش داد که تا دههٔ بیست شمسی محلی معتبر برای آموزش هنر نقاشی طبیعت پرداز بود و در کشور نیز پذیرش همگانی داشت. این مدرسه در حالی به فعالیت می‌پرداخت که دست اندرکاران فرهنگ و هنر جامعه در دو دههٔ اول قرن چهارده برابر معرفی تحولات نوگرای دنیای مدرن غرب کوشش‌های متفاوت و پراکنده‌ای انجام می‌دادند.

با تغییر اوضاع سیاسی ایران در اوایل دههٔ بیست، فضای فرهنگی نیز دستخوش تحولاتی شد. جامعهٔ روشنفکر ایران در شوق یافتن راه‌های جدید و نیز به جهت آشنایی با ادبیات

۱- این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی ضرورت نوآوری در نقاشی معاصر ایران است.

* استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (shadparisa@yahoo.com)

عوامل مؤثر بر شکل گیری نقاشی معاصر ایران
برای بررسی عوامل مهم در شکل گیری نقاشی معاصر بایست در ابتدا به برداشت کمال الملک (محمد غفاری) و شاگردان او از نقاشی عینی و طبیعت گرا اشاره کرد. اگرچه کمال الملک هنرمندی نوآور و یا نوگرا در تاریخ نقاشی ایران شناخته نشده است، این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که تلاش‌ها و برداشت‌های او هنر نقاشی معاصر ایران را به سمت و سویی متفاوت با نقاشی سنتی کشاند و پایه‌های اولیه حرکت‌هایی را در هنر معاصر پی ریزی کرد؛ از پیامدهای اقدامات او، آشنایی با نقاشی کلاسیک اروپا و آموزش بود.

کمال الملک پس از سفرش به اروپا با همراهی حکیم الملک، مدرسهٔ صنایع مستظرفه را در سال ۱۳۲۹ هـ. ق. (۱۲۷۸ هـ. ش) تأسیس کرد. در این مدرسه هنرمندان صاحب نامی چون اسماعیل آشتیانی، علی محمد حیدریان، حسنعلی وزیری، ابوالحسن صدیقی، یحیی دولتشاهی، علی رخسار، رفیع حالتی و حسین احیاء (شیخ) تربیت یافتند. هر چند در آنجا به شیوهٔ کلاسیک اروپا کار می‌شد، کمال الملک تلاش می‌کرد تا با انتخاب موضوعات ملی و مردمی هویت ایرانی خود را حفظ کند و به شاگردانش نیز بیاموزد تا با استفاده از مضامین ملی و مذهبی، بر ایرانی بودن خود تأکید کنند. در طول سال‌های حکومت پهلوی اول (۱۳۱۹-۱۳۰۰ هـ. ش)، نفوذ مکتب کمال الملک در نقاشی ایران قوی بود. اما هیچ جریان نوآور یا نوگرایی در هنر نقاشی ایجاد نشد و هنرمندان بیشتر برای اثبات موجودیت و حقانیت خود تلاش می‌کردند. حرکت‌های هنری کمال الملک و شاگردانش به دلیل بیان تصویری عینی، از پذیرش و پسند اجتماعی برخوردار شد؛ اما شناخت هنری به جامعه نمی‌داد، فرهنگ‌سازی نداشت و مشکلی را در نقاشی برطرف نمی‌کرد. هم‌زمان با حرکت‌های هنری کمال الملک، با گشایش مرکز آکادمیکی رویه روهستیم که بر شکل گیری نقاشی نوین ایران مؤثر بود.

با گشایش هنرکده هنرها زیبا در سال ۱۳۱۹ هـ. ش، زمینه تازه‌ای برای آشنایی با تحولات جدید هنر غرب در میان جوانان هنرجو پیش آمد. در این مرکز در ابتدا دو شیوهٔ موازی با هم آموزش داده می‌شد: یکی از آن‌ها تعلیمات نقاشی طبیعت گرایانه مکتب کمال الملک بود و دیگری تعلیمات استادان فرانسوی که جوانان ایرانی را با شیوه‌های نقاشی غرب آشنا می‌کرد. اولین استادان این هنرکده صدیقی، حیدریان، محسن مقدم، مadam آشوب (امین فر) فرانسوی و مسیو دوبرول بودند. برنامهٔ درسی هنرکده بر اساس شیوهٔ آموزش "بوزار" فرانسه

آکادمیک ایران مشاهده می‌شد. این شور و شوق پس از برگزاری بی‌ینال‌های نقاشی در دههٔ چهل، رنگ‌وبویی سنتی و ملی با فرهنگ بومی به نقاشی معاصر بخشید. در اوایل دههٔ چهل، دغدغهٔ بسیاری از هنرمندان یافتن هویت مستقل در عین نوگرایی بود که در این میان جنبش هنری موسوم به "سقاخانه" شکل گرفت. پس از اندک زمانی، این حرکت هنری هویتی فردی یافت و هنرمندان با اهدافی شخصی تر به آفرینش اثر پرداختند. در این میان تنها هنرمندان محدودی از حمایت‌های دولتی و یا انجمن‌های فرهنگی ایران و آمریکا بهره‌مند می‌شدند. اگرچه این حرکت هنری هرگز به صورت مکتب هنری مستقل رخ ننمود، مهم‌ترین حرکت هنری نوگرای ایران به شمار می‌رود.

آفرینش آثار نوگرا بر اساس ضرورت‌ها و خاستگاه‌های جامعه و یا ایجاد خلاقیت و نوآوری انجام نگرفت؛ بلکه هدف متولیان هنری کشور بیشتر آن بود تا مورد خوشامد داوران غربی قرار گیرند و مقبولیت جهانی داشته باشند. در واقع، هنرمند معاصر برای مطرح کردن خود در تعاملات جهانی این گرایش‌های نو را ترویج می‌کرد. در نقاشی معاصر به نوآوری-که وجه باطنی اثر است و به ماندگاری اثر هنری توجه دارد- و قعی نهاده نشد. نوگرایی وجهی روشنایی برای نقاشی است که توان ماندگاری و رفع کاستی‌ها و خلاه‌هارا از آن نمی‌توان انتظار داشت. همین امر سبب شد زیبایی صوری مورد توجه نقاش نوگرا قرار گیرد و از محتوا اثر غفلت کند.

ضرورت بررسی وجود نوگرایی در نقاشی معاصر ایران از آن رو است که با جست و جو در عوامل ایجادکننده آن می‌توان به چرایی خلق آثار نوگرا در رژیم گذشته و ناکامی‌های آن پی برد؛ همچنین می‌توان از خطاهای و تجربیات آن دوره بهره گرفت و برای جامعهٔ کنونی که در صدد یافتن هویت مستقلی است چاره‌اندیشی کرد و ضعف‌های هنری آن را برطرف کرد. در این مقاله تلاش شده است تا با پاسخ به پرسش‌های زیر به بررسی معضلات نقاشی معاصر پرداخته شود:

- چرا نقاشی نوگرای ایران مقلد سبک‌های هنر غرب شد و از محتوا عمیق و فرهنگ اصیل خود فاصله گرفت؟
- چرا نقاشی معاصر همسو با خاستگاه‌های جامعه و ضروریات فرهنگی آن پیش نرفت؟
- چرا نقاشی معاصر حرفی نو و تازه برای جهان هنر نداشت؟
- چرا نقاشی معاصر تلاشی برای خلق آثار نوآورانه نداشت؟
- چرا توجه نقاش معاصر بیش از همه به مقبولیت در بازار جهانی و خوشامد غریبان معطوف بود؟

طراحی شده بود. برنامه هنری بوزار در ایران کاربرد نداشت و معلم توانمندی نیز نبود که بتواند آن اصول و برنامه‌ها را به درستی و با منطق اصولی تدریس کند. استادان این دانشکده که باید با مباحث آکادمیک نوآشنا باشند و از آن درک و برداشتی داشته باشند، نمی‌توانستند از هنر نو و مدرن تعریف دقیقی ارائه کنند. برخورد استادان با هنر مدرن خیلی سطحی و صوری بود؛ به گونه‌ای که مجال رشد را برای هنرجویان جوان فراهم نمی‌کرد. "شیوه این استادان متفاوت بود. استاد حیدریان از مدرسه کمال الملک آمده بود و آن شیوه را قبول داشت و می‌آموخت. مadam آشوب از بوزار آمده بود و پروردۀ آن سیستم بود. در این میان مهندس فروغی بود که می‌دانست این‌ها چه می‌گویند و چه می‌خواهند ... ما دانشجویان در آتلیه درس‌ها و حرف‌های فرانسوی هارا درست ملتفت نمی‌شیم. برنامه بوزار را که برای ما می‌گفتند درست ترجمه نمی‌شد. ما از طریق کار خودمان می‌فهمیدیم که این‌ها چه می‌خواهند. هنرآموز به سادگی از نظر آن‌ها و دیدگاه‌هایشان سردر نمی‌آورد." (مجابی، ۱۳۷۶: ۷).

اولین گروه دانش‌آموختگان هنرکده - که نخستین گروه هنرمندان آکادمیک ایران را نیز تشکیل می‌دادند - کوشیدند از هنر نو در حد توان دفاع کنند و آثاری همسو با آموخته‌هایشان را نمایش دهند. آنان آثار نقاشان نوپردازی چون جلیل ضیاءپور، هوشنگ پژشک نیا، حسین کاظمی، احمد اسفندیاری، مهدی ویشکایی، عبدالله عامری و جواد حمیدی را معرفی کنند. و سعی می‌کردند به وجه نوگرایی پردازنند.

اولین نسل نقاشان نوگرا

کسانی چون جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور و محمود جوادی پور که پس از دانش‌آموختگی در سال ۱۳۲۴ ه. ش. مصادف با ۱۹۴۶ م. به اروپا رفته و با هنر مدرن غرب از نزدیک آشنا شدند، خلاهای نقاشی ایران را بهتر توانستند درک کنند. ایشان پس از پایان دوره و بازگشت به ایران، در صدد برآمدند مبانی صوری هنر نقاشی ایران را دگرگون کنند. ضیاءپور پس از بازگشت به ایران گفت: "... کار و پیام من این بود که با تکیه بر ظرفیت فرهنگ بومی خود بیننم چه چیزی در اینجا هنوز زنده است و با زبان نقاشی جهان سازگاری دارد. آن را باید رشد دهیم و نهایتاً فرهنگ هنری کشور خود را تعالی بخشیم." (همان، ۸). ضیاءپور با این هدف، هنر ملی بومی را با تکنیک‌های مدرن در هم آمیخت و اولین هنرمند نوگرای معاصر ایرانی شناخته شد که در این مسیر بسیار تلاش کرد. او را می‌توان یکی از پیشگامان هنر نو

در نقاشی ایران معرفی کرد که در باب بیان نقد و نظریات نقاشی نو و ترویج این دیدگاه در جامعه، دغدغه‌ای وصف ناپذیر داشت. او برای تحقیق این هدف، به همراه دوستانش انجمن "خرروس جنگی" را تأسیس و مجله‌ای هم با این نام در سال ۱۳۲۸ منتشر کرد. فعالیت‌های پراکنده ضیاءپور و تئی چند از نقاشان و شاعران نوپرداز در این انجمن، موجب گرایش نسل جوان به مفاهیم هنر نو شد. اولین نمایشگاه‌های نقاشی ایران با وجه نوگرایی، در انجمن‌های فرهنگی وابسته به سفارتخانه‌های خارجی بريا شد؛ چون جای دیگری برای عرضه آثار هنری وجود نداشت. انجمن فرهنگی ایران و شوروی و ایران و فرانسه از مهم ترین مراکزی بود که از اوسط دهه بیست به بعد امکان به نمایش درآوردن نقاشی‌های هنرمندان جوان ایرانی را فراهم کرد. ضرورت مکانی مستقل برای ارائه نقاشی نوگرا وجود داشت؛ از این رو محمود جوادی پور و آجودانی در سال ۱۳۲۸ اولین نگارخانه نقاشی را با نام گالری آپادانا تأسیس کردند. این نگارخانه با هدف آشنا کردن مردم با هنر نو، مرکزی برای نمایش آثار هنر جدید شد. فعالیت هنری این نگارخانه چندان به طول نیانجامید و پس از یک سال و اندی تعطیل شد. اما این نگارخانه در طول فعالیتش توانست آثار نقاشان نوپردازی چون جلیل ضیاءپور، هوشنگ پژشک نیا، حسین کاظمی، احمد اسفندیاری، مهدی ویشکایی، عبدالله عامری و جواد حمیدی را معرفی کند.

"مجله خروس جنگی و گالری آپادانا هر دو محلی برای بیان اندیشه‌های نو هنری و تقابل با هنر سنت گرا و ملی داشت. از اواخر دهه بیست تا یک دهه پس از آن، برخورد و تراحم میان گرایش‌های کهنه و نو فضای هنر معاصر ایران را آکنده بود که در نهایت نوگرایان و نوپردازان در آن به پیروزی رسیدند." (پاکباز، ۱۳۷۹: ۲۰۵). در یکی از نمایشگاه‌های گالری آپادانا که در آن آثار حسین کاظمی و جوادی پور به نمایش درآمده بود، جلال آل احمد نقدی قابل تأمل بر آثار نوگرایان نوشت:

"در کارهای کاظمی تاکنون... همیشه نشانه‌ای از یک تکاپو... دیده می‌شد. پیدا بود که کاظمی در جست وجو است... و همین بود که ارزش دیگری برای کارهای او ایجاد می‌کرد. ولی در این نمایشگاه (نمایشگاه آپادانا) دیگر نشانی از آن تکاپو نیست... اگرچه از نظر مضمون فکری، از نظر ایده کار بسیار تازه‌ای است... ولی از نظر فرم و شکل کار تازه‌ای نیست و من همین را در تابلوی او خواندم... ما همه کسانی که در راه هنر قدم بر می‌داریم، حق داریم - نه - وظیفه داریم که در هر آن

بود. روند نقاشی در دهه سی با سردرگمی، بی هدفی، دنباله روی بدون شناخت از مکاتب غربی و بیش از همه بی هویتی همراه بود؛ به گونه‌ای که سرخوردگی و بی‌پناهی هنرمند نوگرا در این اوضاع کاملاً دیده می‌شد.

بی‌ینال‌های نقاشی تهران

در اواسط دهه سی، امکان نمایش آثار نوگرا در سطح جامعه به مراکز فرهنگی سفارتخانه‌ها و شرکت در نمایشگاه دosalانه بین‌المللی و نیز محدود بود که فقط عده بسیار اندکی از هنرمندان ایرانی در آن می‌توانستند راه یابند. این روند ادامه داشت تا آنکه اداره هنرهای زیبای کشور تصمیم گرفت با کمک معاونت وزارت فرهنگ و هنر وقت و با یاری یکی از نقاشان نوگرا به نام مارکوگریگوریان، نخستین نمایشگاه دosalانه را در ۲۵ فروردین ۱۳۳۷ در کاخ ایض تهران برپا کند. در این زمان، مارکوگریگوریان تازه از ایتالیا به ایران بازگشته بود و اندیشه‌ها و تفکرات نویی را در سر می‌پروراند. با استخدام او در وزارت فرهنگ و هنر و گسترش تفکرات و نظریاتش و نیز حمایت‌های دولتی که از او به عمل آمد، توانست در فرصتی مناسب هنر نورا به عرصه عمومی بگذارد. تشکیل بی‌ینال نقاشی تهران برای جامعه هنری جوان ایران فرصت مناسبی ایجاد کرد؛ به گونه‌ای که تصور می‌شد این حرکت مقدمات ظهور جنبش هنری نورا در کشور رقم زند. "بی‌شک برگزاری بی‌ینال‌ها نقشی مؤثر بر توسعه نقاشی و مجسمه‌سازی و چاپ دستی و معرفی جدیدترین آثار هنرمندان ایرانی ایفا کرد. ولی این اقدام باعث بروز حرکت‌های مصنوعی و موقتی در هنر معاصر نیز شد؛ بدین معنا که نوع و شیوه کار برنده‌گان جوایز در هر بی‌ینال دست کم تا دو سال بعد سرمشق کار هنرمندان جوان قرار گرفت و آنان را از جست‌وجو و تجربه شخصی بازداشت". (پاکباز، ۱۳۷۸، ۸۹۳).

به طور قطع، دولت با جدی گرفتن نقاشی نوگرا می‌توانست موجب رشد فزاینده و چشمگیر این هنر شود. ولی واقعیت آن بود که هنرمندان جوان به جنبش هنری ای روی آورده بودند که از آن آگاهی کافی و اساسی نداشتند و بسیاری از اهداف و اصول اولیه شکل‌گیری آن‌ها را نمی‌شناختند. آن‌ها فقط به ذوق ظاهر و خلاقیت‌های آنی و سریع این شیوه‌های هنری دل خوش کرده بودند و آثارشان هرگز نمی‌توانست با مردم-مخاطبان اصلی آن‌ها- ارتباط برقرار کند و بر فرهنگ جامعه تأثیر بگذارد. در واقع، هنرمند نوگرا در این بی‌ینال موفق شده بود خود را از طبیعت پردازی رها کند. اما با طبیعت گریزی

و هر قدمی که بر می‌داریم شک کنیم. به ارزش کار خودمان، به آنچه در گذشته کرده ایم شک کنیم و بر روی این شک نه برای یأس و نومیدی و بدینی، بلکه برای بهتر کارکردن و ایجاد هنری ارجمندتر و جالفتاده‌تر مبنای تازه‌ای را شروع کنیم. به کاری که کرده ایم قانع نشویم". (آل احمد، ۱۳۲۸: ۴۵). در میان نقاشان نوگرا، سهراپ سپهری از ویژگی خاصی برخوردار بود. برای او شعر و نقاشی ارزشی همپایه داشت. نقاشی او همپای شعرش و شعرش همسو با نقاشی اش به پیش می‌رفت. او در سال ۱۳۲۸ با هنرمندان آشنا شد و به نقاشی نو پرداخت. اما نقاشی نو او راهی متفاوت با دیگران را پیمود و به او این امکان را داد که در عین نوگرایی، آثاری نوآور خلق کند. سهراپ که اهل سرزمین کویری کاشان بود، در آثارش تأثیری عمیق از طبیعت منطقه وجود داشت. این سرزمین در پرورش هنری او نقش بسزایی داشت. طبیعت یکی از موضوعات محوری نقاشی سپهری بود؛ طبیعتی که در آن رشد و نمو کرده و در لایه‌لایه‌های ذهنش جا گرفته بود. در واقع، طبیعتی که سپهری به آن می‌پرداخت، وجهی متفاوت با نقاشان مکتب کمال‌الملک داشت. "سپهری یک نقاش نوپرداز است و تصور او از نقاشی با تصور همشهری نامدارش کمال‌الملک، یعنی تقلید دقیق و عکس وار از طبیعت عینی، تفاوت دارد. سپهری به هنر و مکاتب فلسفی خاور دور توجه دارد و روش نقاشی او از این توجه متأثر است". (امامی، ۱۳۵۹: ۹۱).

شعار سهراپ در نقاشی این بود که "در هر کجای دنیا نقاش می‌تواند با همه مردم هم کلام شود". او توانسته بود با آثارش همچون شعرهایش حرفی نو بزنده در نقاشی معاصر ایران تحول و دیدگاهی جدید ایجاد کند. این ویژگی او برخاسته از روحیه و درک معنوی اش بود. آثار او فقط به سمت ظاهری نو نظر نداشت؛ بلکه باطن و محتواهای آثارش نگاهی عمیق و نورا به نمایش می‌گذاشت. به تعبیری، می‌توان ادعا کرد آثار او نوآور بود و با روح مخاطب همدم می‌شد. اگرچه سهراپ سپهری به نسلی از هنرمندان تعلق داشت که در دهه چهل رشد کردند، به خوبی توانست همسو با حرکت‌های نوگرا به هویت ملی اش نیز بپردازد و به رمز هنرنوآور دست یابد که چیزی جز پویایی و تکاپو در عین تکیه داشتن بر ریشه‌ها و سنت‌ها نیست. "اینکه در یک پرده جامه‌های ایرانی، معماری ایرانی و دیدگاه‌ها و وصفیات زندگی کشور ما دیده شود، دلیل آن نیست که این پرده کاری است صد درصد ایرانی و اصیل، آنچه ارزش‌تر است گوهر و پایه کار است که باید دید از آن کدام سرزمین می‌تواند باشد". (رهنما، ۱۳۵۹: ۱۶).

اما داستان برای سایر هنرمندان همچنان در هاله‌ای از ابهام

نه تنها به درستی در وادی خیال و ذهن وارد نشد؛ بلکه فقط به صورت و ظاهر کار توجه کرد و از اهداف و انگیزه دنباله روی مکاتب آوانگارد غربی نیز آگاهی درستی نیافت. هنر نوگرا بدین گونه ادامه یافت و مخاطبان این آثار کسانی جز خود هنرمندان نبودند. اصولاً مردم عادت داشتند به تصاویری توجه کنند و از آن لذت ببرند که بیان مستقیم دارد و به طبیعت پردازی و یا واقع گرایی می‌پردازد؛ در حالی که نه در بی‌ینال اول و نه در چهار بی‌ینال بعدی، میان هنرمنو با مردم ارتباطی برقرار نشد و هنرمندان و جامعه هنری کشور برای شناخت مخاطبان خود هیچ تلاشی انجام ندادند؛ زیرا خود، شناخت کاملی از کارهای ایشان نداشتند. جامعه ایرانی نمی‌توانست گرایش‌های نقاشان جوان خود را به جریان‌های مدرن درک کند و پذیرد. در نتیجه نه فقط مردم، بلکه معتقدان نیز با جریان و اهداف برگزاری این نمایشگاه و نظریات داوران آن به تندی رفتار کردند: "یک عده از افراد واقعاً بی‌هنر، بی‌ذوق، کج سلیقه که فاقد کمترین مایه هنری می‌باشند با ترسیم چند خط و با استفاده از چند رنگ تهوع آور، اشکال بی‌معنایی به وجود آورده و نه فقط آن را نقاشی پنداشته، بلکه در صدد افتخاراتی هم برآمده‌اند." (حاجیانی، ۱۳۳۷: ۲۸۵)

موضوع گیری نویسنده‌گان در مقابل نقاشان نوگرا و نقد آنها، بسیار قابل اعتناست. در این باره جلال آل احمد به ایشان چنین خطاب می‌کند: "اگر در جمع تنگ خویشان چیزی داشتی دیدی و اگر خودی تو را پذیرفت آن وقت دنیا هم می‌پذیرد... مباد گمان کنی به تار عنکبوت تکنیک غربی چار میخ شده‌ای! چون حتی در بی‌ینال و نیز در غرفه خارجیان می‌نشانتند و آخر تو با این خارجی بودن چه به دنیای غرب ارمغان می‌کنی؟ آیا قرار است تو هم مصرف کننده غرب باقی بمانی؟" (آل احمد، ۱۳۴۳: ۱۵۲).

دومین بی‌ینال تهران در سال ۱۳۳۹ با همان اهداف افتتاح شد و یک ماه نیز برپا بود. حجم کار و تعداد شرکت کننده‌گان در این نمایشگاه قابل توجه بود. در این بی‌ینال ۱۱ هنرمند با ۲۲ تابلو و ۱۵ مجسمه و چند اثر نقش بر جسته شرکت کردند. اگرچه نوگرا ایان ایرانی فکر می‌کردند به دستاوردهای جدیدی در هنر نقاشی رسیده‌اند، آثارشان همچنان خام و تقلید گونه بود و هیچ گونه حرکت و پیام نوی نداشت. آثار به نمایش درآمده در بی‌ینال دوم تهران، دو گرایش اصلی نقاشی مدرن ایران را به خوبی نشان می‌داد: نخست گرایش نقاشان به سمت آبسترہ بود. البته در بی‌ینال اول نیز تعداد محدودی آبسترہ وجود داشت؛ ولی در اینجا گرایش به آبسترہ به صورت جدی تری دنبال شد و آثار بسیاری به این شیوه به نمایش درآمد.

هنر ملی یا هنر سقاخانه‌ای

از میان نقاشان نوگرایی که سنت و مدرنیست را با هم درآمیختند و در نمایشگاه سوم آثار خود را به نمایش گذاشتند، می‌توان از حسین زنده‌رودی، فرامرز پیلام، پرویز تناولی،

گذاشته اند." (مقدمه کاتالوگ چهارمین بی‌ینال تهران، ۱۳۴۳). هدف برگزارکنندگان بی‌ینال از این سخنان، فقط گزارش عملکرد سه دوره قبل بود و نه اصلاح آن.

در این بی‌ینال‌ها بیش از همه به ظاهرِ غربی پسند آثار تأکید، و از شرکت دادن آثار نگارگری یا واقع گرا و یا طبیعت گرا جلوگیری می‌شد. همچنین برگزارکنندگان در فکر ارسال آثار به بی‌ینال و نیز و مقبولیت در نظر غربی‌ها بودند و اصولاً جایی برای طرح مباحث بنیادی هنر، ضرورت‌ها و خاستگاه‌های هنر در جامعه آن روز و یا ایجاد ارتباط و شناخت با هنر معاصر باقی نمی‌گذاشتند. به همین دلیل، پس از گذشت شش سال از برگزاری بی‌ینال‌ها و صرف هزینه‌های گزاف، همچنان نمایشگاهی بی‌مخاطب عام بود؛ زیرا مردم آبستره و هنر جدید را همسو با نیازهای خود نمی‌دیدند و اصلًا در کوچه‌ها و شناختی از الفبا و زبان هنر جدید نداشتند. در نظر مردم، "هنر نو" هنری فرمایشی، تحمیلی و حکومتی بود که بیگانه‌با فرهنگ و خاستگاه‌های ملی و مذهبی آنان به پیش می‌رفت. مردم نه تنها از هنر نو استقبال نمی‌کردند، بلکه در مقابل آن مقاومت نیز می‌کردند. این جریان سبب شد دو فضای فرهنگی کاملاً جدا و بیگانه از هم در کشور رشد کند.

"متأسفانه نوگرایان افراطی فکر می‌کردند که می‌شود قسمتی از فرهنگ یک جامعه را بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر به عاریه گرفت و به جامعه دیگری پیوند زد. هنوز هم در این تلاش عبت دست و پا می‌زنند... در اثر این موج مخرب، استعدادهای زیادی پایمال و منحرف شد. فضای آن روز برای هنرمندان پوچگرا بهای زیادی قائل می‌شد، به طوری که هنر به ابزار مرده و عاری از محظوظ تبدیل شده بود." (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۳).

نقاشی نو ایرانی از بستر فرهنگی خود به سرعت خارج شد و از آن فاصله گرفت. "جامعه هنری ایران ضمن استفاده از دستاوردهای هنر نوین اگر به جوهر فرهنگی خود اتکامی کرد، می‌توانست جهانی شود." (آغداشلو، ۱۳۴۳: ۲۲۲). از این گذشته، چنین استدلالی با هدف‌های بی‌ینال برای دست یابی به هنری ملی همخوانی و سازگاری نداشت.

با همه ترغیب و کشش به سمت آبستره مخصوص، بسیاری از نقاشان نمی‌توانستند علاوه بر فیگوراتیو و نمایش فرمی اشیاء را در آثار خود به کل نادیده بگیرند و در شک و دودلی باقی ماندند. آن‌ها خود را از نقاشی فیگوراتیو کاملاً دور نکردند و برای اینکه از قافله عقب نمانند به کار آبستره نیز پرداختند. آن‌ها نقدی تند و حالتی دلسوزانه درباره نقاشی معاصر کشور چنین می‌گوید: "حرف اساسی من با نقاشان مدرن معاصر این است که اوضاع زمانه دستگاه‌های دولتی ... از

مسعود عربشاهی، قندریز، صادق تبریزی، ناصر اویسی، ژاوه طباطبایی و جعفر روح‌بخش نام برد. کریم امامی - از روزنامه نگاران و منتقدان دهه چهل - اولین کسی است که در سال ۱۳۴۱ برای توصیف آثار این گروه از هنرمندان نوگرا - که می‌کوشیدند پلی میان سنت های ملی مذهبی و نوگرایی ایجاد کنند - اصطلاح نقاشی "سقاخانه" را به کار برد. کریم امامی درباره سقاخانه می‌نویسد:

"ظهور خط در نقاشی آغاز دهه چهل تنی چند از بینندگان را به یاد حال و هوای سقاخانه اندادخت. این واژه به کار رفت و بعد از آن تعمیم یافت و به هنرمندانی چه نقاش و چه مجسمه سازی که در کار خود از فرم‌های سنتی هنر ایران به عنوان نقطه شروع و ماده خام استفاده می‌کردند اطلاق شد. ... نقاشان و مجسمه سازان مکتب سقاخانه، که آنان را هنرمندان سنت گرای نو نیز خوانده اند، بیش از همه در جهت دست یابی به یک هدف قدیمی پیش رفتند؛ یعنی ایجاد یک مکتب هنر ملی که کارهای پدیدآمده در لوای آن در عین حال امروزی و هم ایرانی بود. هنردوستان و داوران بی‌ینال‌ها ... نسبت به آن واکنش‌های مثبتی نشان دادند." (دایره المعارف ایرانیکا، ذیل "هنر ایران").

در چنین شرایطی، بی‌ینال سوم تهران نام مکتب "هنر ملی" یا مکتب "سقاخانه‌ای" را به خود گرفت. در این بی‌ینال، بسیاری از عناصر بصری و تصویری و نمادین و حتی رنگ آمیزی در تاریخ هنر و تمدن ایران چون نقوش قال و کاشی کاری و نگارگری مورد توجه هنرمندان قرار گرفت. علاوه بر آن، هنرمندان به خوش نویسی و پیچ و خم‌های حروف و کلمات توجه بیشتری نشان دادند که بعدها از آن سبک "نقاشی خط" بیرون آمد. هنرمند در این سبک، هم‌زمان از خوش نویسی در رنگ و بافت بهره می‌برد و تلفیقی آزاد با ساختار قانونمند خوش نویسی ایجاد می‌کرد. حرکت‌های پرصلابت و شجاعانه‌ای که در خوش نویسی سنتی ایران وجود داشت، با خطوط راحت و آزاد هنرمند در هم آمیخت و شیوه‌ای نوین ایجاد کرد. بر جسته ترین هنرمند این شیوه، محمد احصایی است.

برگزارکنندگان بی‌ینال چهارم (۱۳۴۳) متوجه شدند هنر معاصر ایران طی شش سال برگزاری از جهان واقع فاصله گرفته و به ابهام و ایجاد و آبستره روی آورده است. "نتایج معنوی بی‌ینال‌های پیشین در این نکته خلاصه شده است که نقاشان ما را از سبک فیگوراتیو دور سازد و به شیوه آبستره سوق دهد... تعداد نقاشان متمایل به شیوه آبستره از سومین تا چهارمین بی‌ینال به نحوی محسوس رو به فزو نی

این زبان گنگ شما و از این رنگ‌های چشم فریب که چیزی پشتیش نیست و سیله‌ای برای تحقیق خلائق می‌سازند. این حکم تاریخ است درباره شما ... وقتی می‌گوییم چیزی پشت پرده رنگی شما نیست، غرض این است که خاطره‌ای را در من زنده نمی‌کند. ارتباطی با این ذهنیات ندارد. جنبشی، جنجالی، تحریکی، ... آخر چیزی یا دست کم همان تجدید خاطره‌ای. فقط در و دیوار است و شما رنگ می‌کنید. اما پس دیوارها سست است و این عفریت را بر طاق این ایوان هرچه بیشتر بزرگ کنی پای بست همچنان ویران است." (آل احمد، ۱۳۴۳: ۱۵۰).

پس از بی‌ینال چهارم، تعدادی از هنرمندان نوگرا برای اثبات موجودیت خود گرد هم آمدند و مکانی را برای نمایش آثارشان انتخاب کردند که "تالار ایران" خوانده شد. این تالار در چهارم تیرماه ۱۳۴۳ با نمایش آثاری از عربشاهی، قندریز، پیلام، تبریزی، ممیز، جودت، سیروس مالک، رویوس پاکباز، قباد شیوا، فرشته مثقالی، هادی هزاوه‌ای و محمد محلاتی گشايش یافت و پس از مرگ منصور قندریز به "تالار قندریز" تغییر نام یافت.

بی‌ینال پنجم تهران (۱۳۴۵) با تغییرات زیادی در مقایسه با دوره‌های قبلی تشکیل شد؛ دو ماه دیرتر از موعد مقرر بی‌ینال‌های گذشته و سه روز پس از گشايش بی‌ینال و نیز. سیاست‌های حاکم بر شکل دهی و برنامه‌ریزی این بی‌ینال، اهدافی متفاوت با چهار دوره قبل را دنبال می‌کرد. در این بی‌ینال علاوه بر هنرمندان ایرانی، هنرمندانی از پاکستان و ترکیه نیز شرکت کردند. محل برگزاری از کاخ ایض به موزه نوبنیاد مردم شناسی منتقل شد. از دیگر تغییرات، آن بود که این بار وزارت فرهنگ و هنر با همکار R.C. پیمان سنتو (پیمان سیاسی - نظامی سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان) این بی‌ینال را برگزار کردند. مشارکت پیمان سنتو در برگزاری این نمایشگاه بسیار غیرمنطقی و سؤال برانگیز بود و از دخالت آشکار خارجیان و سیاست‌های آنان در شکل دهی هنر نوگرای ایران خبر می‌داد.

"پنجین بی‌ینال تهران از هدف‌های نخستین خود دوری گرفته و به راهی رفت که سرانجام آن ناپسند به نظر می‌آمد. بی‌ینال که شور و حرارتی در هنرمندان پدید آورده بود و اعتباری به نقاشی نو ایران داده بود، به تدریج گرفتار تصمیم‌های اداری سیاست زده و انتقادهای کوتاه نظرانه هنرمندان شد و سرانجام ... ابعاد ملی بی‌ینال را در هم ریخت و بی‌آنکه به هدف آسیابی خود دست یابد، بازتابی شد از یک پیمان سیاسی نظامی که ... نمی‌توانست حضور پذیرفته شده‌ای در محافل فرهنگی

هنری داشته باشد." (قضیه بی‌ینال، ۱۳۴۵: ۱۵). بی‌ینال پنجم تهران نیز که آخرین نمایشگاه دوسالانه رسمی و فعال کشور تا قبل از انقلاب بود، نتوانست اثری مثبت از خود به جای گذارد. شاید بتوان برجسته ترین دستاورده این دوسالانه‌ها را جهت دهی و هدفمندی فعالیت نقاشان نوگرا و دست یافتن به مقبولیت اجتماعی دانست؛ ولی حقیقت آن است که نتوانستند به چنین هدفی برسند. در واقع، آنچه این بی‌ینال‌های نقاشی را به هم پیوند می‌داد، وحدت روش در پیروی از سبک‌های آوانگارد غربی و آزادی خلق اثر بود. پس از پنج دوره برگزاری بی‌ینال‌ها، نقاش نوگرای معاصر با عدم توجه و حمایت دولت روبرو شد و در جامعه‌ای که پذیرای کارهایش نیست، رها شد. در این میان، فقط نقاشانی امکان ادامه فعالیت و ارائه اثر داشتند که به نوعی در ارتباط با مراکز فرهنگی و هنری غرب قرار گرفته بودند و یا آنکه به صورت گروهی حرکت‌های هنری خود را جهت دهی می‌کردند؛ مانند جنبش "سقاخانه" و "نقاشی خط". از نیمه دوم دهه چهل، به علت تغییر سیاست حمایت دولت و مؤسسات خصوصی وابسته به غرب، به تدریج نوع تازه‌ای از هنر در کشور شکل گرفت که کاملاً فرمایشی و سفارشی بود و تحت لوای "جشن‌های هنر شیراز" تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت. از این زمان به بعد، کم کم گالری‌ها و مراکز هنری بسیار محدودی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور برپا شد؛ مانند گالری هنر جدید، بورگز، سیحون، صبا، مس، لیتو، زروان، زند، سامان و قندریز و ... که به نمایش آثار نوگرا می‌پرداختند و از هنر نو حمایت می‌کردند. همه تلاش می‌کردند نقاشی و هنر معاصر نوگرا را از آن وضع آشفته و نابسامان برهانند و راه مناسبی برای آن بیابند. عربشاهی به سال ۱۳۵۶ می‌گوید: "نقاشی ما اکنون وضع آشفته‌ای دارد. به هر حال باید در برداشت از سنت محتاط بود؛ چراکه راهی مطبوع دارد و وقتی پای در آن گذاشتی اسیر تکرار می‌شوی و در آنها به بن بست می‌رسی." (پاکباز، ۱۳۸۰: ۵۶).

در اوایل دهه پنجماه، بیشتر هنرمندان در سردرگمی و گنگی به سر می‌برندند. آنان برای خلق آثاری که سبک و سیاقی از فرهنگ و سنت ایرانی را در خود داشته باشد، بسیار تکاپو کرندند؛ ولی بیش از همه به نقش مایه‌های تزیینی و ظاهر کهنه الگوهای تمدن ایران پرداختند. بسیاری دیگر از نقاشان "زیر لوای نگرش جهانی به هنر تا مرزهای تقليید محض از سبک‌های غربی پیش رفتند. در واقع سیاست‌های فرهنگی عصر محمد رضا شاه به تمامی گرایش‌های هنری فارغ از تعهد اجتماعی میدان داده بود." (پاکباز، ۱۳۷۹: ۲۱۹).

اهداف اصلی آن، آشنایی جامعه هنری با دستاوردهای جنبش‌های مدرن و پست‌مدرن غرب به ویژه آمریکا بود. در واقع، سیاست فرهنگی دوره محمد رضا شاه، سوق دادن هنرمندان به سمت نحله‌های غربی و آمریکایی بود. این حرکت از نیمه دوم دهه پنجاه به صورت گسترده‌تری در حال شکل‌گرفت که حدود چهارسال فعالیت داشت. "اینان... به هنرکشور در مسیری کاملاً متفاوت با آن شکل گرفت و ادامه حیات داد.

پس از به ثمر نشستن انقلاب، نقاشی نوگرا نتوانست پشتونه هنری غنی، قابل اعتماد و راهسازی را برای هنرمندان انقلابی جوانی فراهم آورد که به دنبال هویت و استقلال هنری بودند. در واقع، نقاشی نوگرا بیشتر هنر دست پروردۀ طاغوت قلمداد می‌شد و نزد مردم منفور بود.

اگر هنرمندان نوگرا به جوهر درونی و هویت فردی و ملی خود دست می‌یافتد و بر اساس آن اثری می‌آفریدند، تأثیر و ماندگاری هنرشنan به مراتب بیشتر می‌شد. وجه نوآوری و شناخت ویژگی‌های نوآورانه از وجوده دیگری است که از منظر هنرمند نوگرا نادیده انگاشته شد. انگیزه و هدف اصلی کار برای بسیاری از هنرمندان، به تحسین و تشویق دیگران وابسته بود. این امر به یقین موجب ضعف و پراکندگی در آثارشان، و مانع از شکل‌گیری جنبش هنری مستقل می‌شد. برای بسیاری از هنرمندان فاصله تا نتیجه و بایدها بسیار بود. اینان بیشتر به صورت و روش‌های اجراء‌دل خوش کرده و در نتیجه از محظوظ و نوآوری دور مانده بودند.

تلاش هنرمندان نوگرا برای مطرح شدن در جامعه به این شیوه ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۳ گروهی به نام "گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان" توسط مارکو گریگوریان، غلامحسین نامی، مرتضی ممیز، فرامرز پیلام، سیراک ملکونیان، مسعود عربشاهی و عبدالرضا دریابیگی در تهران شکل گرفت که حدود چهارسال فعالیت داشت. "اینان... به اتفاق هنرمندان مدعو آثارشان را با عنوان آبی (۱۳۵۴) و گنج و گستره (۱۳۵۴) در تهران به نمایش گذاشتند. گروه همچنین به منظور معرفی کار خود در نمایشگاه‌های بین‌المللی بال سوئیس (۱۳۵۵) و واش آرت (۱۳۵۶) شرکت کرد. تشکیل گروه آزاد و فعالیت آن را می‌توان بازتابی از جریان کانسپچوال آرت در هنر معاصر ایران دانست". (پاکباز، ۱۳۸۰: ۳۰).

از نیمه دهه پنجاه، حمایت و جهت‌دهی هنری انجمن فرهنگی ایران و آمریکا آن چنان زیاد بود که هنرمندان نوگرای معاصر ایرانی امکان آن را می‌یافتد در نیویورک و واشنگتن به طور متناوب آثار خود را به نمایش گذارند و از حمایت‌های دولت آمریکا بهره مند شوند. در ارديبهشت ۱۳۵۶، پانزده هنرمند نوگرای ایرانی در نمایشگاه Wash Art Washington شرکت کردند. به این هنرمندان سالن بزر D.e. Armory اختصاص داده شد تا آثار خود را در آن به نمایش درآورند. تعداد زیادی از این پانزده هنرمند عضو "گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان" بودند. با گشایش موزه هنرهای معاصر ایران در سال ۱۳۵۶، امید آن می‌رفت تا نقاشی معاصر ایران ثبات و قوت بیشتری یابد. در ابتدا این موزه به معرفی آثار معاصر غرب پرداخت و از

نتیجه گیری

معضل اصلی نقاشی نوگرای ایران در سه دهه اول قرن چهارده‌هـ. ش. این بود که بر اساس ضرورت‌های اجتماعی و زیباشناختی آن دوران شکل نگرفت و بیش از آن، مقلّد سبک‌های هنر آوانگارد غرب بود. برداشت خام دستانه و ناشیانه از جنبش‌های هنر مدرن غرب از ضعف‌های بزرگ این حرکت هنری به شمار می‌رفت. نقاشی نوگرا از محتواهای عمیق و فرهنگ اصیل خود فاصله گرفت، به سنت‌ها و داشته‌ها پشت کرد و به منظری فراسوی واقعیت‌ها و پراکندگی در آثارشان، نقاش معاصر بر ذهنیت و عالم خیال تکیه می‌زد؛ اما در اجرا، به تجربیات شیوه‌های آوانگارد غرب توجه کرد و بر چرایی خلق آثار کمتر تمرکز نمود. اگر نقاش معاصر همسو با خاستگاه‌های جامعه و ضروریات فرهنگی آن پیش نرود، به یقین نمی‌تواند حرفی نو برای جامعه خود داشته باشد. بیشترین توجه نقاشی نوگرا به مقبولیت در بازار جهانی و خوشامد داوران غربی معطوف می‌شد تا اینکه تعاملی در جهان هنر ایجاد کند و یا آنکه به عنوان شیوه‌ای مستقل خود را در دنیا مطرح کند.

مسلم است که هنرمند هیچ گاه به دور از ارزش‌ها و معیارهای زیباشناسته زمانه خود نمی‌تواند به فعالیت و آفرینش هنری پردازد. روح او با زمان و جامعه پیوند خورده و عجین است. دست یابی به وجه نوآوری در اثر هنری، یعنی دریافت عمق و معنایی خارج از محدودیت ظرف زمان و مکان که برای تداوم و بقای اثر هنری ضرورتی تام دارد. در نقاشی نوگرا به این امر بی توجهی یا کم توجهی شد. نقاشی نوگرای ایران بیشتر هنری فرمایشی و حکومتی بود. این هنر چون با نیازهای فرهنگی مردم بیگانه و ناهمگون بود و جایگاهی هم شان خود در جامعه نیافت، نتوانست پس از تغییر ساختار سیاسی در کشور نیز پشتونه هنری محکمی قلمداد شود و همسو با خاستگاه‌های انقلابی جامعه حرکت کند.

اصلوًّا اگر در این مقاله به مبحث نوآوری پرداخته شد، از آن رو بود که نوآوری به ماندگاری و بقای اثر هنری توجه دارد؛ ولی نوگرایی وجهی روبنایی برای نقاشی است که توان ماندگاری و رفع کاستی‌ها و خلأها را از آن نمی‌توان انتظار داشت. در هنر نقاشی معاصر کمتر به نوآوری محتوایی و بیشتر به نوگرایی صوری -که در شیوه اجراست- پرداخته شد. به یقین، اگر وجه نوگرایی را -که به صورت اثر توجه دارد- با نوآوری -که وجهی باطنی در اثر است- بشناسیم و در خلق آثار به کار بندیم، می‌توانیم شاهد حرکت‌های هنری مستقل با ارزش‌های ملی باشیم. از سوی دیگر، نقاشی نوگرا باید با رویکرد به هویت اصیل فرهنگی و ملی تحولی اساسی در جامعه‌های هنری امروز ایجاد کند.

منابع

- ۱- آغداشو، آیدین، (۱۳۷۸)، پیدا و پنهان، پدیده، تهران.
- ۲- آغداشو، آیدین، (۱۳۵۶)، هنر ایرانی با الهام از عقاید دینی و مذهبی، موزه نگارستان.
- ۳- آغداشو، آیدین، (۱۳۴۳)، هنر و اندیشه، چهارمین بیانال تهران، ش. ۲.
- ۴- آغداشو، آیدین، (۱۳۷۱)، از خوشی‌ها و حسرت‌ها (گزیده مقالات)، فرهنگ معاصر، تهران.
- ۵- آل احمد، جلال، (۱۳۵۸)، ارزیابی شتابده، رواق، تهران.
- ۶- آل احمد، جلال، (۱۳۲۸)، "در آپادانا با قاب‌های هیزمی"، روزنامه ایران، (یکشنبه ۲۸ اسفند).
- ۷- آل احمد، جلال، (۱۳۵۸)، غربزدگی، رواق، تهران.
- ۸- آل احمد، جلال، (۱۳۴۱)، کتاب ماه کیهان، (شهریور).
- ۹- آل احمد، جلال، (۱۳۴۳)، مجله اندیشه و هنر، (مهر).
- ۱۰- اتینگهاوزن، ریچارد و احسان یارشاطر، (۱۳۷۹)، اوح‌های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبدالله و روین پاکباز، آگه، تهران.
- ۱۱- اداره روابط بین‌المللی و انتشارات هنرهای زیبای کشور، (۱۳۳۹)، کاتالوگ دوم بیانال تهران، فروردین-اردیبهشت.
- ۱۲- امامی، کریم، (۱۳۵۹)، پیامی در راه، طهوری، تهران.
- ۱۳- امامی، کریم، (۱۳۵۶)، سقاخانه کاتالوگ نمایشگاه، موزه هنرهای معاصر، تهران.
- ۱۴- امامی، کریم و غلامحسین نامی، (۱۳۷۵)، برگزیده آثار ۱۳۷۳-۱۳۴۰، نشر هنر ایران، تهران.
- ۱۵- امدادیان، یعقوب، (۱۳۷۹)، به باغ همسفران، حسین کاظمی، سهراب سپهری، هوشنگ پزشک نیا، موزه هنرهای معاصر، تهران.
- ۱۶- پاکباز، روئین و یعقوب امدادیان، (۱۳۸۰)، پیشگامان هنر نوگرای ایران، حسین زنده‌رودی، موزه هنرهای معاصر، تهران.
- ۱۷- پاکباز، روئین، (۱۳۸۰)، پیشگامان هنر نوگرای ایران، مسعود عربشاهی، موزه هنرهای معاصر ایران، تهران.
- ۱۸- پاکباز، روئین، (۱۳۷۹)، نقاشی ایران از دیرباز تاکنون، نارستان، تهران.
- ۱۹- "جهان دانش و هنر"، (۱۳۳۸)، مجله سخن، دوره ۱۰، ش. ۸، تهران.
- ۲۰- حاجیان، جعفر، (۱۳۳۷)، "نامه‌ای درباره بیانال تهران"، مجله سخن، دوره ۹، ش. ۳، تهران، صص ۲۸۳-۲۸۶.
- ۲۱- دالی، سالوادور، (۱۳۳۳)، مجله سخن، (مهر).
- ۲۲- دریابندری، نجف، (۱۳۵۱)، "هوشنگ پزشک نیا، نقاش فقط نقاش"، روزنامه کیهان، (دوشنبه ۲۰ آذر).
- ۲۳- ستاری، جلال، (۱۳۷۴)، ماهنامه کلک، ش. ۶۴-۶۶. (فروردین-تیر).
- ۲۴- ستاری، جلال، (۱۳۷۴)، مجله آدینه، ش. ۹۹ و ۱۰۰ ..
- ۲۵- سعیدآبادی، جواد، (۱۳۸۴)، انتخابی از آثار نقاشان معاصر ایران، یساولی، تهران.
- ۲۶- سهیل خوانساری، احمد، (۱۳۶۸)، کمال هنر، احوال و آثار محمد غفاری کمال الملک، علمی، تهران.
- ۲۷- سیار، پرویز، (۱۳۸۱)، نقاشی‌ها و طرح‌های سهراب سپهری، سروش، تهران.
- ۲۸- سیف، هادی، (۱۳۷۶)، شور عشق، مروری بر آثار سید علی اکبر صنعتی، نگار، تهران.
- ۲۹- شیروانلو، فیروز، (۱۳۵۷)، هنر ایران، اندیشه‌های مینوی، اوستا، زرتشت، سرای نیاوران.

- ۳۰- فیشر، ارنست، (۱۳۶۳)، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی، ترجمه شیروانلو، تهران.
- ۳۱- "قضیه بی‌ینال"، (۱۳۴۵)، نگین، ش ۱۴، تهران، مرداد.
- ۳۲- کاتوزیان، مرتضی، (۱۳۷۱)، آثار نقاشی مرتضی کاتوزیان، نگار، تهران.
- ۳۳- کلانتری، پرویز، (۱۳۷۷)، "بوکنیم اطلسی تازه بیمارستان را"، روزنامه آریا، (شنبه ۱۷ مرداد).
- ۳۴- کمال الملک، محمد، (۱۳۸۲)، کمال الملک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
- ۳۵- گلستان، ابراهیم، (۱۳۵۱)، "پزشک نیا"، مجله تماسا، (۱۴ دی).
- ۳۶- گودرزی، مرتضی، (۱۳۸۳)، بررسی تاریخ نقاشی ایران، سمت، تهران.
- ۳۷- مجابی، جواد، (۱۳۷۶)، پیشگامان نقاشی معاصر ایران، هنر ایران، تهران.
- ۳۸- مجله طاووس، (۱۳۸۱)، ش ۳ و ۴ و ۵ و ۶.
- ۳۹- مجله کلک، (۱۳۷۳)، نمایشگاه عربشاهی، ش ۵، (شهریور).
- ۴۰- مجله نقش و نگار، (۱۳۳۹)، ش ۷.
- ۴۱- مهاجر، مصطفی، (۱۳۷۹)، "نمایشگاه بزرگ بی‌ینال های نقاشی تهران"، مجله هنرهای تجسمی، ش ۱.
- ۴۲- میرهادی، توران و حسن ملکی، (۱۳۸۲)، برگزیده ای از نقاشی های پرویز کلانتری، زرین و سیمین، تهران.
- ۴۳- نادرپور، نادر، (۱۳۴۵)، نقاشی های معاصر ایران، ناصر اویسی، مروارید، تهران.
- ۴۴- "نظری به نمایشگاه هنر های زیبای ایران"، (۱۳۲۵)، پیام نو، ش ۱۰-۱۱، (مرداد).
- ۴۵- یساولی، رضا، (۱۳۷۹)، برگزیده ای از آثار استاد و نگارگران معاصر ایران، یساولی، تهران.