

بازخوانی هویت زنانه و اصل مادینه هستی در آثار هنرمند خودآموخته، پروین جلالی، بر مبنای نظریه قطعه و تناقض

لیندا ناکلین

پریسا شادقزوینی^{۱*}، مینا ناظمزاده نراقی^۲

چکیده

کاربرد مضامین و محتوای زنانه در آثار هنرمندان زن امری بدیهی و متداول است و از این طریق هنرمند به بازیابی لایه‌های پنهان درون و هویت فردی خود و جامعه زنان دست می‌یابد. زنان هنرمند خودآموخته نیز در این میان توجهی ویژه به این امر از خود نشان می‌دهند. مام زمین و مادینگی هستی، که در همه ادوار تاریخ تمدن بشر مورد احترام بوده، در آثار هنرمند خودآموخته، پروین جلالی، نیز با تلفیق فرم‌ها، تجلی زنانه آن به ظهور نشسته است. آثار این هنرمند در حال حاضر جایگاهی بین‌المللی یافته و قابلیت رقابت با هنرمندان خودآموخته جهانی را دارد. این مقاله با بازخوانی هویت زنانه در آثار جلالی در نظر دارد به تحلیل صوری و محتوایی آثار او از منظر دو مفهوم قطعه و تناقض از آرای ناکلین بپردازد. یافته‌های حاصل از مطالعه و تحلیل آثار این نقاش نشان می‌دهد که هنرمند به منظور نشان‌دادن هویت زنانه و جایگاه اجتماعی زن، تصویری فراواقع‌گرایانه از تلفیق فرم‌های انسانی و گیاهی ارائه می‌دهد. در این آثار، مفهوم قطعه از طریق پیوند صفات زنانه با مام طبیعت تصویر شده و مبحث تناقض نیز با نشانه‌هایی چون: تقابل‌های دوگانه، نمایش روایت‌گونه، آشفته و پرالتهاب از جهان معلق امروز و تأکید بر اصل مادینه است. روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است که براساس منابع کتابخانه‌ای و مستندات تصویری و مصاحبه با هنرمند به نگارش درآمده است.

کلیدواژگان

تناقض، لیندا ناکلین، مفهوم قطعه، هنرمند خودآموخته، هویت زنانه.

۱. دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س) Shad@alzahra.ac.ir

۲. کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشگاه الزهرا(س) mina.nazemzadeh.n@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

مقدمه

تلاش برای شناخت هویت^۱، به معنای عام کلمه، و هویت زن، به معنای خاص آن، یکی از مقولات مهم حیات بشری است که همواره اندیشمدنان و متفکران بدان پرداخته و درباره آن نظریه‌پردازی کرده‌اند. هویت زنانه با شناخت زنان از خویشتن و تفاوت‌های جنسی و جنسیتی آن‌ها با مردان ارتباط تنگاتنگی دارد. زن همواره در گستره وسیع جهان هستی بار مسئولیتی ویژه را بر دوش کشیده است. جدا از بازتولید نسل بشری، زن نه تنها در ساختارهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی نقشی حیاتی ایفا می‌کند، بلکه در پیدایش باورها و اعتقادهای فردی نیز تأثیری بسزا دارد. اما آنچه مسلم است «زن در جامعه، از جمله امور عالم، حقیقت و واقعیتی مشترک میان تمام فرهنگ‌هاست. با وجود این، در آن واقعیتِ عالم، برداشت‌ها و نمادپردازی‌ها از زن به‌شدت متفاوت و حتی متقابلاً ناقض یکدیگرند... واقعیت آن است که ایدئولوژی‌ها، نمادپردازی‌ها و ترتیبات ساختاری-اجتماعی مشخص مرتبط با زنان، از فرهنگی به فرهنگ دیگر به‌شدت متمایز و جزئیات قابل مشاهده فعالیت‌ها، شهریاری‌ها، قدرت‌ها و نفوذها... زنان در میان مردم عادی اغلب با ایدئولوژی فرهنگی مغایر است» [۲، ص ۱۱۰].

یکی از شخصیت‌های شاخصی که در حیطه هنر زنان مطالعات درخور توجهی انجام داده است لیندا ناکلین^۲ (۱۹۳۲-۲۰۱۷)، منتقد فمینیست و پژوهش‌گر در حیطه تاریخ هنر، است. او در توضیح مهم‌ترین کارکرد ایدئولوژی اذعان می‌دارد:

یکی از مهم‌ترین کارکردهای ایدئولوژی پنهان‌کردنِ روابط آشکار قدرت است که در یک لحظه خاص تاریخی در جامعه حکم‌فرما می‌شود [۱۸، ص ۱۴].

با وجود آنکه ناکلین در جامعه غرب به گفتمانی پدرسالارانه در جامعه قائل شده است «شاید به دیده ظاهربین به نظر برسد که مرد جهان‌سومی و شرقی خود کامه‌تر و رفتارش خشنونت‌بارتر است. اما، به‌واقع، خود کامگی و خشونت در ذات معیارهای ارزشی حاکم بر جامعه است که از دیرباز بر همه جوانب زندگی در این سرزمین حاکم بوده است و نه در بخشی از آن» [۱۴، ص نه]. لذا مسئله مساوی‌نبودن زن و مرد در معیارهای ارزشی جوامع و نقش اساسی این عامل در شکل‌گیری هویت فردی را نمی‌توان انکار کرد. از یکسو اجتماع یکی از بسترها بی‌است که در شکل‌گیری هویت فردی نقشی اساسی ایفا می‌کند و از سوی دیگر هویت انسان‌ها به میزان زیادی بر تفاوت‌های جنسیتی (ذاتی) مبتنی است. بنابراین، در تلقی افراد از خود در فرایند هویت‌یابی، عامل جنسیت و اجتماع نقشی بسزا دارند.

این مقاله بر مبنای دو پرسش پژوهشی شکل گرفت:

۱. هویت به معنای آگاهی و شناخت از خود است؛ به‌نحوی که موجب درک تفاوت از دیگران شود.

2. Linda Nochlin

۱. با چه نشانه‌های بصری مفهوم هویت زنانه، جایگاه اجتماعی زن و مادینه هستی، در آثار هنرمند خودآموخته، پروین جلالی، تجلی پیدا کرده است؟
۲. چگونه در آثار جلالی می‌توان مفاهیم «قطعه» و «تناقض» بر مبنای نظریه لیندا ناکلین را بازخوانی کرد؟

نوشتار حاضر در نظر دارد با بررسی آثار هنرمند خودآموخته^۱، پروین جلالی، به تحلیل مفهوم هویت زنانه و مادینگی هستی در دو مفهوم «قطعه» و «تناقض» بپردازد. فرضیه مقاله بر این معنا تأکید دارد که در آثار جلالی مفهوم تقابل‌های دوگانه «قطعه» و «تناقض» در نمایش‌های روایت‌گونه، آشفتگی و تلاطم جهانِ معلق امروز با «اصل مادینه هستی»^۲ مرتبط است. عناصر بصری به کاررفته در آثار هنرمند و مضامین و شیوه‌اجرا، به طور ناخودآگاه، بازنمودی از نگاه او به جایگاه زن در جامعه امروز است.

در این متن، آثار پروین جلالی به عنوان نمونه آماری از این‌رو انتخاب شده که او هنرمند زن خودآموخته‌ای است که بدون الگوپذیری از روش‌های رایج و مرسوم هنری و به دور از تعلیمات رسمی دانشگاهی به ساختن هویت هنری خویش پرداخته و هویت زنانه در آثارش ارتباط تنگاتنگی با باور مادینه جهان هستی دارد.

پروین جلالی آورزمانی (۱۳۳۶) فعالیت هنری‌اش را به‌طور جدی از سال ۱۳۸۴ و با عضویت در انجمن هنرمندان خودآموخته آغاز کرد. آشنایی او با خانم مکرمه قنبری^۳ (۱۳۰۷-۱۳۸۴) و همراهی‌اش در چندین نمایشگاه با دیگر هنرمندان خودآموخته عاملی شد تا با جدیت بیشتری به خلق آثار هنری بداهه خود بپردازد. جلالی در آثارش معمولاً از تکنیک رنگ‌روغن استفاده می‌کند و در اغلب کارهایش رنگ سیز و آبی فیروزه‌ای مشاهده می‌شود. زن و طبیعت محوریت اصلی مضامین نقاشی‌های او را تشکیل می‌دهند. در این میان، رد پای روایت‌هایی از آداب و رسوم فرهنگی و قومی ایران نیز در آثارش به چشم می‌خورد. بیان

۱. هنر خودآموخته (self-taught) به هنری اطلاق می‌شود که هنرمند بدون آموزش علمی هنر بنا به ذوق و سلیقه و استعداد ذاتی‌اش به خلق آثاری بدبیع می‌پردازد. هنرمندان خودآموخته اغلب افراد بزرگ‌سالی را شامل می‌شوند که ب بواسطه و بدون الگوپذیری از یک شیوه معمول هنری و قواعد مرسوم آن در حاشیه جریان جامعه هنری آکادمیک و مرسوم به خلق آثار هنری می‌پردازن. هنر اقوام پیش‌ازتاریخ (پریمیتیو)، نقاشی کودکان، آثار بیماران روانی و نقاشی‌های عامیانه در زمرة «هنر در حاشیه» یا «هنر خودآموختگان» قرار می‌گیرد.
۲. در کهن‌ترین ادوار، پیش از آنکه ذهن انسان‌های ابتدایی برای خدایان صورت و اندام انسانی متصور شود، اندیشه‌ها و باورهای دینی و آیینی حول «اصل مادینه هستی» حرکت می‌کرد. بر این اساس، هریک از جوامع کهن بر گرد نماد یا نمادهایی از «اصل مادینه هستی» که منشأ و مبنای بزرگ مادر اولیه است، حلقه می‌زند.
۳. مکرمه قنبری هنرمند خودآموخته‌ای که در شصت و هفت سالگی نقاشی را شروع کرد. در سال ۲۰۰۱ به عنوان «بانوی نقاش سال» از سوی اولین کنفرانس ایران‌شناسی در دانشگاه دولتی سوئد برگزیده شد.

تجربیات شخصی هنرمند، به عنوان یک زن در جامعه سنتی، در کارهای او دیده می‌شود. نکته در خور توجه در مجموعه آثار جلالی بهره‌گیری از یک موجود منجی است که هویتی منحصر به فرد و حمایت‌گر دارد. این شخصیت گاه به شکل انسان و گاه به صورت انسان-گیاه به نمایش درآمده است. نکته در خور توجه در آثار جلالی آن است که می‌توان دو مفهوم «قطعه‌قطعه‌سازی بدن» و «مفهوم تنافق»، از مباحث نظری لیندا ناکلین، را بازخوانی کرد.

به باور ناکلین:

قطعه به عنوان تصویر آشکار ناتمامی عینی و مفهومی؛ و تنافق به عنوان واژگون‌سازی انگاره‌ها و موقعیت‌های ظاهرآ استوار و تخریب درونی وحدت در نظر گرفته می‌شود [۱۹].
[۱۵].

در این مقاله، با بهره‌گیری از اندیشه ناکلین، قطعه‌قطعه‌سازی انگاره‌ها و کاربست مضامین متنافقی دوگانه، به مطالعه و تحلیل آثار پروین جلالی پرداخته می‌شود و از این طریق کاربست‌های مفهوم «هویت زنانه» در آثار هنرمند بازخوانش می‌شود.

پیشینهٔ پژوهش

پژوهش‌های فراوانی درباره زنان در هنرهای تجسمی، بهویژه نقاشی، انجام شده است که نشان می‌دهد نقش زن در هنر را می‌توان از منظر دیدگاه‌های گوناگون تحلیل و بررسی کرد. به طور کلی، دو دیدگاه را می‌توان بدین منظور متصور شد: دیدگاه نخست، زن را در جایگاه خالق اثر در نظر می‌گیرد و نظرگاه دیگر، زن را در مقام موضوع و محتوای اثر هنری بررسی می‌کند. از میان پژوهش‌هایی که از نظریه‌های فمینیستی ناکلین در زمینه هنرهای تجسمی بهره برده است، فقط می‌توان به مقاله مصطفوی و علمدار (۱۳۹۱) با عنوان «لیندا ناکلین و نقد مفهوم سبک هنری زنانه» اشاره کرد. در این مطالعه، آن‌ها با اتکا به آرای ناکلین به نقد سبک هنری متمایز زنانه می‌پردازند و اذعان می‌دارند استفاده از موضوعات زنانه از سوی هنرمند تحت تأثیر عوامل اجتماعی، نهادی و آموزشی است [۱۷]. در زمینه هویت زنان، خیبری و شیخ‌محمدی (۱۳۹۴) در مقاله «بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئوآرت با رویکرد روان‌کاوی لاکان و با مطالعه آثار پیپیلوتی ریست^۱» اذعان داشته‌اند که مسئله هویت زنان در جامعه با زبانی زنانه در آثار این هنرمند تجلی یافته است [۷]. در مقاله «ساختاربندی هویت زنان»، خجسته (۱۳۸۶) عناصر مؤثر در شکل‌گیری هویت زنان در جوامع مختلف را بررسی و رسانه را از ابزارهای انتقال یا تشدید نگرش‌های حاکم بر جامعه درباره زنان معرفی کرده است [۶]. سجادی (۱۳۸۳) در مقاله خود با عنوان «بررسی تطبیقی هویت زن از منظر مدرنیسم و پست‌مدرنیسم و دلالت‌های آن» هویت زن را از منظر مدرنیسم و پست‌مدرنیسم ارزیابی می‌کند و دلالت‌های تربیتی حاصل

1. Pipilotti Rist

از آن را بازمی‌شمارد [۹]. شایان ذکر است که درزمینه بررسی آثار هنرمندان خودآموخته با رویکرد فمینیستی می‌توان به مقاله تقی‌پور و همکاران (۱۳۹۸) با عنوان «بازنمایی جنسیت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر» اشاره کرد. نتایج حاصل از این پژوهش مبین سوگیری‌های جنسیتی نقاشان زن خودآموخته با رویکردی برابر طلبانه به نقش زن و مرد در آثارشان است [۳].

روش تحقیق و جامعه آماری

روش تحقیق این مقاله تحلیلی توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و داده‌های اینترنتی استفاده شده و برای تکمیل مستندات، مصاحبه حضوری با هنرمند انجام شده است. تصاویر آثار استفاده شده در مقاله از آرشیو شخصی هنرمند است. در این نوشتار، بازنمایی مضمون «هویت زنانه» در آثار هنرمند خودآموخته، پروین جلالی، تحلیل و بر این نکته تأکید می‌شود که وجود تمایز حاکم در آثار پروین جلالی در سطح کیفیت صوری و بیانی در وضعیت و تجربه‌های هنرمند، به عنوان یک زن، در جامعه ریشه دارد. بر این مبنای، شش اثر از میان آثار خانم پروین جلالی انتخاب شده که با ویژگی‌های هویت‌پردازانه زنانه ساختاری ارزش‌مدار دارد.

چارچوب نظری

در میان جنبش‌های سیاسی هویت‌محور در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، فمینیسم بیشترین اثر را در تاریخ هنر داشته است. لیندا ناکلین در سال ۱۹۷۱ در مقاله «چرا هیچ زن هنرمند بزرگی وجود ندارد؟» باب نقد فمینیستی در تاریخ هنر را باز کرد. به باور ناکلین، تفسیر مسئله دستاوردهای زنان در هنرهای تصویری نباید در قالب‌های زیستی و زندگی‌نامه‌ای مطالعه شود، بلکه در این زمینه باید ساختارهای اجتماعی و نهادی را مدنظر قرار داد [۱، ص ۳۵۸].

ناکلین با بررسی آثار متعددی از هنرمندان زن قرن نوزدهم، وجود ویژگی‌هایی مانند درون‌گرایی، باریک‌بینی و طرز عملکردشان در مدیوم خاص خود را به منزله وجود ذاتی هنر زنان مردود می‌شمرد و معتقد بود فمینیست‌هایی که به سبک هنری تمایز زنانه قائل‌اند در حقیقت مفهوم زنانگی را به درستی درک کرده‌اند، اما دریافت آن‌ها از «چیستی هنر» به درستی صورت نگرفته است. به اعتقاد او، این تصور که هنر به نوعی ترجمانی از زندگی شخصی است که با زیان تصویر بیان می‌شود، برداشتی اشتباه است. در حقیقت، او تولید هنری را قائم به ذات خود می‌پنداشد.

به نظر ناکلین، زن‌بودن یک هنرمند شرط لازم و نه لزوماً شرط کافی برای انتخاب یک سبک یا سوژهٔ خاص است؛ وی زن‌بودن را همراه با دیگر خصوصیات مانند ملت، سن، آموزش،

طرز رفتار، عکس العمل به شیوه‌های موجود بیان‌گری، یا اولویت‌های خودشناسی قرار می‌دهد [۱۷، ص ۶۶].

ناکلین به جای آنکه در پی زیبایی‌شناسی زنانه‌ای باشد که آثار هنرمندان زن را به هم پیوند می‌زنند، بر قیدوبندها و نابرابری‌های اجتماعی تأکید می‌ورزد که بر خلق آثار از سوی زنان اثر می‌گذارند. او بحث هنرمند زن را بیش از آنکه الگویی پایدار برای هویت در نظر بگیرد، رابطه‌ای پویا میان محدودیت‌های حرفه‌ای و امکانات فردی می‌داند [۱، ص ۳۵۹].

در بازبینی آرای ناکلین، دو مفهوم قطعه و تناقض جایگاهی ویژه دارد و می‌توان این دو مفهوم را به منزله عاملی وحدت‌بخش در تفکرات او به‌شمار آورد. «بدن تکه‌تکه شده، قطعه به مثابة استعاره‌ای از مدرنیته» عنوان بیست و ششمین سخنرانی ناکلین است که با تأکید بر مفهوم «قطعه» دیدگاهی کلی از تاریخ هنر قرن نوزدهم را به مخاطب عرضه می‌کند. از منظر ناکلین، به کارگیری بدن مثله شده در این دوره «به منزله واکنشی سیاسی و روانی جنسی در قبال انقلاب فرانسه و ناآرامی‌های سیاسی به‌طور کلی، به عنوان نشانه‌ای از جلوه‌های فرار و کیفیت شتاب‌زده تجربه مدرن و نشانه مشخصه واقع گرایی- یا داعیه حقیقت- در قرن نوزدهم است» [۱۵، ص ۱۹].

این بدنهای تکه‌تکه شده وجود یک وحدت کالبد انسانی را نفی می‌کنند. در حقیقت، باید اذعان داشت که استفاده ناکلین از عنصر قطعه، به عنوان موضوع کار، پیوند تنگاتنگی با اندیشه او در باب رئالیسم دارد؛ چون مقوله قطعه از منظر ناکلین از طریق مجاز جز به کل به مرحله ادراک می‌رسد. شایان ذکر اینکه این منتقد نه تنها شیوه بازنمایی و چگونگی دلالت‌های بدنه قطعه‌شده در بازنمایی بصری هنرمندان را توصیف می‌کند، بلکه به تفسیر کیفیت و چگونگی قطعه‌قطعه‌سازی اجزای بدنه از منظر اجتماعی، روان‌شناختی و حتی متابفیزیکی آن‌ها نیز می‌پردازد. ناکلین این وضعیت را در مفاهیمی چون «ازدست‌رفتن تمامیت، از هم گسیختگی پیوندها، تخریب و فروپاشی ارزش‌های ماندگار» در نظر می‌گیرد. در حقیقت، این منقد تاریخ هنر، مفاهیم ذکر شده را از ویژگی‌های اساسی مدرنیتۀ حاکم بر قرن نوزدهم برمی‌شمارد.

در نوشه‌های ناکلین در مورد هنرمندان مذکور، مفهوم «تناقض» (نیز) از دلالتی ویژه برخوردار می‌گردد: او تأکید می‌کند که عقاید شخصی هنرمند ضرورتاً با رمزگان بازنمایانه‌ای که او در جهت خلق معنا در اثر هنری به کار می‌گیرد ارتباط پیدا می‌کنند، اما معنای نهایی نقاشی به هیچ وجه در گرو این باورها نیست [۱۹، ص ۱۷].

ساخترابندهی هویت زنان

به‌طور کلی، بررسی عوامل و عناصری که موجب ساخت هویت زنان می‌شوند زنان را در فرایند هویت‌یابی تحت تأثیر سه عامل نشان می‌دهد که این عوامل تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. سه عنصر ذکر شده جنسیت، خانواده، جامعه و ساختارهای آن را شامل می‌شود. اولین عنصر

مهم هویتی زنان جنسیت است که تمرکز آن بر تفاوت‌های زیستی بدن زنان و وجوده تشابه آن با دیگر زنان قرار دارد. شایان ذکر است که نقش عنصر جنسیت در جوامع گوناگون بحسب هویت زنانه متفاوت است. عامل دوم اثرگذار بر شکل‌گیری هویت زنان، عنصر خانواده است که حضور زن را در نقش‌های خانوادگی تعریف می‌کند. مهم‌ترین نقش‌هایی که به‌طورکلی برای زن در خانواده لحاظ می‌شود نقش دختری، همسری و مادری است. در حقیقت، زن در محیط خانواده بر مبنای نقش‌های ذکر شده به این‌گونه نقش می‌پردازد. عامل سوم حائز اهمیت در فرایند هویت‌سازی زن در جامعه است. دیدگاه‌های مدرن و سنتی با دو رویکرد متفاوت از نظام مدرسالار پیروی می‌کنند؛ یکی زن را برای پیشرفت و توسعه چرخه تولید در کنترل خود دارد و دیگری زن را موجودی برای رفع حوايج شخصی و فردی مرد معرفی می‌کند [۶ ص ۲۳-۲۵]. علاوه بر مواردی که ذکر شد، در شکل‌گیری هویت زن محیط‌های جغرافیایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند باورها، آموزه‌های دینی و آداب و رسوم‌های قومی نیز نقشی بسزا دارند.

خانواده، به عنوان دومین عامل اثرگذار در شکل‌گیری هویت زنان، اهمیت شایانی دارد. در حقیقت، ازدواج و تشکیل خانواده از نخستین نهادهای زندگی بشری محسوب می‌شود که ارتباطی تنگاتنگ با شکل‌گیری هویت زنان و مردان دارد. در جوامع شرقی، مانند ایران، که در حال گذار از سنت به مدرنیته‌اند، نگرش‌های نوینی به این پدیده اجتماعی شکل گرفته است.

بحث و بررسی

بازنمایی پدیده ازدواج در آثار پروین جلالی

با در نظر گرفتن ازدواج، به منزله عاملی اثرگذار در شکل‌گیری و شکل‌دهی به هویت زنان، دو نقاشی از «پروین جلالی» با سوژه ازدواج بررسی می‌شود. در این دو اثر، سوژه ازدواج از دو منظر متفاوت به تصویر درآمده است. در تصویر ۱، با عنوان جهان‌بیرون، فضایی شاد و سرزنش بزرگ‌نمایی شده است؛ در حالی که در تصویر ۲، با عنوان عروسی، زمینه‌تیره و فضای حاکم بر آن یادآور مراسم سوگواری است و نه جشن عروسی. شایان ذکر است اغلب فیگورهای انسانی در این دو نقاشی فیگورهای زنانه‌اند و حضور متمرکز فیگورهای زن در این نقاشی‌ها، به احتمال زیاد، به صورت ناخودآگاه از سوی هنرمند صورت گرفته و نشان‌دهنده تناقض وجودی زن است. این تناقض را می‌توان در باور هنرمند به جایگاه اثرگذار زن در اجتماع و خانواده، به رغم وجود محدودیت‌هایی که جهان زیست زنان را احاطه کرد، متصور شد. زنان در این دو اثر همچنین نگاهی متمرکز و بیان‌گر به سوی مخاطب دارند. به رغم فضای حزن‌برانگیز و پرالتهابی که در تصویر ۲ نمایش داده شده، وجود درهای بزرگ در هر دو اثر می‌تواند نمادی از مفاهیمی چون امید، فرصت، گشایش و گذر از یک مرحله یا جهان به مرحله و جهانی دیگر قلمداد شود. [۱۲ ص ۱۵۱] که معنای نمادشناسانه آن با پدیده ازدواج، از لحاظ محتوایی، همسو به نظر می‌رسد.

تصویر ۱. پروین جلالی (۱۳۸۹)، جهادیون، تکنیک اکریلیک روی بوم، ۶۰ * ۸۰ سانتی متر [آرشیو شخصی هنرمند]

تصویر ۲. پروین جلالی (۱۳۸۹)، عروسی، اکریلیک روی بوم، ۶۰ * ۸۰ سانتی متر [آرشیو شخصی هنرمند]

هنرمند در اثر جهانزیرون (تصویر ۱) به بازنمایی جشن عروسی به سبک سنتی و روستایی پرداخته است و سه پلان در این کار در خور ملاحظه است. در پلان اول، افراد جوانی حامل طبقه‌های جهازند. در پلان دوم، عروس و داماد و تعدادی از مهمانان کنار دری قلعه‌مانند دیده می‌شوند و در پلان سوم (پشت‌بام خانه) افرادی نظاره‌گر مراسم عروسی‌اند. وجود طبقه‌ایی که جهاز عروس روی آن‌ها قرار دارد در پلان اول را می‌توان نشانه تأکید بر رسوم و سنت‌های فرهنگی ایران و رسم جهازدادن به دختران دانست. از لحاظ تجسمی، عناصر تابلو به صورت تخت در پس زمینه‌ای نسبتاً تیره و ترکیب‌بندی گستته ترسیم شده‌اند. به رغم اینکه در طراحی خطوط تنوع و کنتراس است دیده نمی‌شود، فرم‌ها و عناصر تصویری در اندازه‌های مختلف در خور تأمل است.

آینه و شمعدانی که در پلان اول و جلوی عروس و داماد روی طبق حمل می‌شود در مراسم ازدواج اصلی‌ترین رکن خنچه عقد محسوب می‌شود. آینه نمادی از روشنایی و شروع زندگی زناشویی است و شمعدان‌هایی که طرفین آینه قرار دارند نماد فرزندان و عامل پایداری کانون خانواده محسوب می‌شوند. حضور ساز و دهل و کودکانی که به رقص و پاکوبی پرداخته‌اند در پلان اول یادآور فضای شاد و مفرحی است که در اغلب مراسم ازدواج وجود دارد. در سمت چپ و بالای تصویر، دو زن از پشت حصار پنجره‌ای نظاره‌گر این جشن‌اند؛ پنجره‌ای که با حفاظ میله‌ای دو زن را محصور کرده است و تداعی‌گر حس اسارت، نادیده گرفته شدن و طردشدن است.

در تصویر ۲، با عنوان عروسی، پس زمینه‌ای تیره و محدود دیده می‌شود که با دیواری احاطه‌شده و عروس تنها، که پیکره‌اش با کمک خطوط محیطی سفیدرنگی از پس زمینه جداسته، با چشممانی بسته در حال رقصیدن است. در این اثر، حسی غمناک و افسرده در فضا حاکم است و فاقد شادابی، جنب‌وجوش و خوشحالی در یک جشن عروسی است؛ به خصوص آنکه لباس عروس با ترکیب رنگی بنفش تیره با پس زمینه یکی شده است. رنگ بنفش تیره تداعی‌کننده فشار روحی ناشی از محدودیت یا قیدوبندهای ناخوشایند است [۱۵، ص ۲۲۹]. در دست راست تصویر، کنار عروس، می‌توان تصویر سری قطعه (جدا) شده از یک مرد را دید که به بدن بی‌سر در پایین سمت راست کادر اثر به مخاطب چشم دوخته. این سر و بدن جدا از هم، که با خطوط محیطی آبی رنگ مرزبندی شده‌اند، تداعی‌گر فیگور داماد است. بی‌تردید، بدن بدون سر نمادی از خشونت و خودتخریبی و بیان‌گر حسی ناخوشایند و نامتعارف است. بازگوکننده نشانه‌های قطعه قطعه شده و حوادث منفك شده از یکدیگری است که چون خواب و رؤیایی هولناک روح انسان را برآشفته می‌کند. بر عکس نقاشی اول، در اثر دوم فضای توهمند و هولناکی تداعی می‌شود. گواه این ادعا را می‌توان در پس زمینه بسیار تیره از رنگ بنفش و سیاه، سر و بدن قطعه قطعه شده مرد و صورت‌های ماسک‌مانند زنانی که در پس زمینه

تصویرند دانست. در پلان اول و در سمت چپ تابلو، تصویر زنی دیده می‌شود که با سری مایل چشمان خود را با چهره‌ای بی‌اعتنای خنثی بسته و به نظر می‌رسد در حال رقصیدن است. «چشم‌بسته به معنای بی‌طرفی، خواب و کوری است» [۴، ص ۲۲۲]. بنابراین، می‌توان اذعان داشت که در تصویر ۲ کاراکترهای زن در پس‌زمینه اثر با چشمانی بسته تنها، منزوی، محزون و در حالتی کرخت‌گونه به تصویر درآمده‌اند.

از لحاظ تجسمی، عناصر تصویری در این اثر به طور نامتقارن و نامنظم نقاشی شده‌اند. حاکمیت رنگ تیره و استفاده از رنگ‌های نزدیک به هم، بدون استفاده از کنتراست رنگی، فضایی دلهره‌آور در اثر ایجاد کرده است. در اینجا حسِ غم و تنهایی مرموزی در رابطهٔ پنهان میان فرم‌های ایستای انسانی و نقوش نامنظم آجروار پس‌زمینه دریافت می‌شود. اما، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، پروین جلالی برای بازنمایی مقولهٔ هویت زنانه از قطعه‌قطعه‌سازی و مفهوم تناقض‌های دوگانه بهره می‌برد؛ همان‌گونه که در این اثر می‌توان دید.

نمود مبحث «تناقض» در تصاویر تقابل‌ها

در آثار جلالی، مبحث تناقض را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: نخست، تقابلی که از نظر سبک هنری و ویژگی آثار، او را به عنوان هنرمندی خودآموخته از هنرمندان آکادمیک متمایز می‌کند. و دوم، بحث تناقضی که در آرای لیندا ناکلین بیان می‌شود و در نقاشی‌های هنرمند ما قبل بازخوانی است. به باور ناکلین، با وجود آنکه عقاید شخصی هنرمند ضرورتاً با رمزگان بازنمایانه‌ای که او در جهت خلق معنا در اثر هنری به کار می‌گیرد ارتباط دارد، معنای نهایی اثر هنری تحت تأثیر عوامل متعددی قابل تحلیل است؛ مثلاً شرایط حاکم بر جامعه در دوران خلق اثر هنری از سوی هنرمند، نهادهای آموزشی، مسائل فرهنگی و اقتصادی و عوامل دیگر می‌توانند در معنای نهایی از یک اثر دریافت شود. این عوامل تأثیری بسزا در بیان تناقضات موجود در یک اثر دارد. با وجود آنکه ناکلین در بررسی‌های خود در مورد تاریخ هنر قرن نوزدهم و هنر آکادمیک به چنین برآیندی دست‌یافته، می‌توان این دیدگاه را به هنر خودآموختگان در دورهٔ معاصر نیز تا حد زیادی تعمیم داد و بهخصوص در آثار پروین جلالی آن را بازخوانی کرد. بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که در آثار جلالی مقولهٔ تناقض تلاشی برای بازنمایی مفاهیم عاطفی و ظالمانه است. در این نقاشی‌ها، مفاهیم به صورت دوگانه، یعنی از دو منظر متضاد، به تصویر کشیده شده‌اند و به نظر می‌رسد از منظر هنرمند این کیفیت دوگانه بر همهٔ پدیده‌ها قابل تعمیم است. دوگانگی به معنای این است که هیچ پدیده‌ای هرگز به تنها یک وجود کل و کامل نیست و فقط نیمی از حقیقت وجودش بازشناخته می‌شود. بر این اساس، ذرات خلقت براساس تقابلی دوگانه با یکدیگر در تعامل‌اند. تأکید بر دوگانگی پدیده‌های هستی چون مرد/زن، حرکت/سکون، شادی/غم، خوف/رجا، حامی/ستمگر و... دیگر بر مفاهیم

متناقض دوگانه، ایدئولوژی حاکم، شرایط اجتماعی و آسیب‌های روانی- جنسی حاصل از فرهنگ و تجربیات فردی هنرمند. این مقولات از عواملی محسوب می‌شوند که نمودهای تصویری و نمادینی در آثار جلایی داشته‌اند.^۱

پیوند عنصر «قطعه» با ماهیت زنانه طبیعت

از اعصار کهن این باور وجود داشت «که جهان نمودی است از تمامیت کمال جنسی زن و هرگاه این کمال جنسی با روان زنانه نیرومند در جامعه بیامیزد، سعادت و شادمانی جامعه بر مبنای نزدیکی به طبیعت قابل وصول می‌شود. انسان در جوامع کهن، برخلاف انسان و فرهنگ‌های امروز، جنس زن را چنان سرشار از قدرت و نیرو برای دگرگون‌سازی و باروری می‌شناسد که حتی اندام‌های جنسی او را در مرکز اندیشه‌های مذهبی خود قرار داده و پرسنده‌اش می‌شود» [۱۴، ص ۸۵]. در حقیقت، اندیشه مردمان کهن بر پایه این باور شکل گرفت که زن هم خود زاینده است و هم به زمین نیروی زایش و باروری عطا می‌کند. او را مادر انسان، مادر زمین و مادر کبیری قلمداد می‌کردند که چشمۀ زندگی در پستان‌های او در جریان است. به عبارت دیگر، در این باور، زن همزاد زمین شناخته می‌شد [۱۶، ص ۳۹۲]. لذا ارتباط بین طبیعت و ویژگی‌های زنانه انکارناپذیر است. در آثار جلایی نیز، تأکید بر انتساب ماهیت زنانه به عناصر طبیعی و تلفیقی از قطعه‌قطعه‌سازی بدن انسان با فرم‌های گیاهی در پیوند با مفهوم تناقض‌های دوگانه و ثنویت‌گرایی مورد تأکید قرار گرفته است.

این دو اندیشه‌ی در تمام جهان و در فرهنگ‌های متفاوت به شکلی ریشه‌دار وجود دارد، ولی شکل بوز آن حتی تا جایی که به شکل یک ایدئولوژی غالب و حاکم بر جامعه تبدیل می‌شود، به نوع تفکرات و پیشینه فرهنگی و دینی آن ملت بستگی دارد [۵، ص ۵].

این معنا را می‌توان در تصویر ۳ با عنوان فریاد درختان تحلیل و بررسی کرد. در اینجا، اثری کاملاً پرحرارت و شاد را می‌توان مشاهده کرد که عناصر بصری آن در ترکیب‌بندی پراکنده و نامنظمی قرار گرفته است. عنصر قطعه در این تابلو به صورت پنج چهرۀ ماسک‌مانند زنانه تجلی یافته است. همچنین می‌توان پیوند و رابطه عناصر طبیعت چون درخت، برگ، شاخه و گل را با بدن انسان مشاهده کرد.

در فرهنگ اسلامی، درخت را مظہر سعادت معنوی و تنویر و نور خداوند می‌دانند، اما گل از نظر ماهیت بر زیبایی و زودگذری دلالت دارد و به سبب شکل ظاهری آن، نمادی از مرکز و درنتیجه کهن‌الگویی از روح به شمار می‌رود [۱۰، ص ۶۵۷].

علاوه بر این، در کنار کادر سمت راست تصویر، چهرۀ مردی با ریش‌های بلند دیده می‌شود

۱. بسیاری از هنرمندان خودآموخته ناخودآگاه از این تفکر ثنویت‌گرا و تقابل‌های دوگانه در آثار خود بهره می‌گیرند.

که پیکر زن کوچکی را در درون خود محصور دارد. این ریش تا پایین تابلو امتداد یافته است؛ از آنجا که ریش بر مفاهیمی چون مردانگی و حاکمیت نیروی نرینه تأکید دارد، این نشانه تصویری می‌تواند بر نوعی دلالت معنایی بر نظام مردسالاری اشاره داشته باشد یا شاید آن ریش بلند نشانه‌ای از مردانگی و نوعی حمایت و پشتیبانی مردان از زنان را در خود مستتر داشته باشد. از سوی دیگر، می‌توان این بخش از تصویر را به منزله ویژگی مثبت حمایت‌گر نیروی مردانه نسبت به زنان قلمداد کرد. لذا می‌توان دو خوانش متفاوت از این بخش تصویر داشت. شایان توجه اینکه به نظر می‌رسد در این نقاشی هنرمند با تلفیق فرم‌های انسانی و گیاهی و پیوند آن‌ها با یکدیگر بر وجود ذاتی واحد میان همه موجودات زنده تأکید می‌ورزد. علاوه بر این، نقاش در این اثر با به کارگیری عنصر قطعه از اندام‌های زنانه و تلفیق آن‌ها با فرم‌های گیاهی در طبیعت بر کالبد زنانه طبیعت (مام هستی) تأکید دارد. به نظر می‌رسد قطعه‌سازی فرم‌ها در این دست از آثار جلالی براساس رویکردهای زنانه‌مدار طبیعت و انسان شکل‌گرفته و از منظر هنرمند، طبیعت، حائز ویژگی‌هایی زنانه است.

تصویر ۳. اثر پروین جلالی، فریاد درختان (۱۳۹۳)، رنگ روغن روی بوم، ۱۰۰*۱۲۰ سانتی‌متر [آرشیو شخصی هنرمند]

از نظر تجسمی، ساده‌سازی فرم و رنگ و حذف اتمسفر از خصوصیات آثار نقاشان خودآموخته محسوب می‌شود که در این اثر نیز قابل مشاهده است. استفاده از خاکستری‌های میانه، تعریف صریح جغرافیای چهره و تمایل به سطوح هندسی و از همه مهم‌تر صراحت تصویری هنرمند از ویژگی‌های شاخص این اثر در نمایش مفهوم تناقض است.

در تصویر ۴، با عنوان باغ رویایی، استفاده از عنصر قطعه‌ی می‌تواند بیان‌گر پیوند عناصر طبیعت با اندام‌های زنانه باشد. در این اثر، نشانه‌های تصویری به کار گرفته شده با ترکیب‌بندی پراکنده و مملو از جزئیات زینتی به نمایش درآمده‌اند. سه عنصر بصری غالب در این تابلو به صورت «زن-گیاه» تجسم یافته‌اند. در سمت راست تصویر، زن-گیاهی دیده می‌شود که دستان خود را رو به آسمان گرفته است. برخی از نمادشناسان بر این باورند که دست بر ظهر جسمانی حالات درونی انسان دلالت دارد و «دستی» که بالا رفته نماد صدا و آواز است» [۱۰، ص ۴۰۱]. در ضمن، صورت رو به بالا نیز «بیان‌گر اندیشه‌ رو به بالا و تأمل و تفکر است» [۴، ص ۲۳۴]. در بخش چپ تابلو، تصویر دختری‌چهای هراسان دیده می‌شود که انگار از وقوع اتفاقی ترسیده یا در هراس از وقوع رخدادی، در پناه زن-گیاهی که در مجاورش قرار دارد پنهان شده است. این بخش از تصویر را می‌توان اشاره‌ای به رابطه عاطفی مادر کودک دانست که یکی از وجوده اصلی ماهیت زنانه را دربرمی‌گیرد. استفاده از خاکستری‌های میانه، نقوش هندسی و تزئینی، تجسم عنصر قطعه به صورت مؤنث و تلفیق آن با عناصر گیاهی و ترسیم چهره‌های بیان‌گر از لحاظ عاطفی از ویژگی‌های این اثر به حساب می‌آید. آنچه از میان فرم‌های تابلو و با توجه به ترکیب رنگی اثر قابل دریافت است، فضایی آکنده از حس زندگی و حیات برای مخاطب است.

تصویر ۴. اثر پروین جلالی، باغ رویایی (۱۳۹۳)، رنگ روغن روی بوم، ۱۲۰*۱۰۰ سانتی‌متر [آرشیو شخصی هنرمند]

در تصویر ۵، با عنوان جنگل بی‌تبر، عناصر بصری با بیان متفاوت عاطفی در حالات چهره و بدن ترسیم شده‌اند. معمولاً در ترکیب‌بندی‌های منتشر و متراکم و چندعنصری، عنصر بصری که بزرگ‌تر ترسیم شده را می‌توان حائز تأکید قلمداد کرد. در سمت راست اثر، درخت‌گیاهی در هیبت مردانه تصویر شده که در اندازه‌ای بزرگ‌تر از اجزای دیگر تابلو با چهره‌ای بی‌حالت ترسیم شده؛ در حالی که پیکر دو زن از تنه این درخت بیرون زده است. این بخش از تصویر می‌تواند به وجود شخصیت حمایت‌گر مرد دلالت داشته باشد یا در قرائتی متفاوت، می‌تواند به قدرت مردانه و گفتمن مسلط مردانه اشاره داشته باشد. اما در بخش مقابل و سمت چپ تصویر درخت‌گیاهی با هیبت زنانه دیده می‌شود که چهره‌ای محزون و غمگین دارد و پشت به تصویر مرد در تنه خود یک جفت پرنده و یک کودک هراسان را پناه داده است. حضور این کودک ترسان در اثر باغ رؤیا‌بی نیز قابل مشاهده است. این بخش از اثر می‌تواند دلالتی بر حسن مادرانه و حمایت‌گرایانه داشته باشد که به‌طور خاص در هویت زنانه و در پیوند با خانه و حمایت و سرپرستی از فرزند نمود می‌یابد. علاوه بر این، پرنده نشانه تصویری است که بر مفاهیم سمبولیکی چون «آرزو، آزادی، الهام، ذات‌الهی و کودک و... اشاره دارد» [۴، ص ۲۸].

تصویر ۵. اثر پروین جلالی، جنگل بی‌تبر (۱۳۹۵)، رنگ روغن روی بوم، ۸۰*۱۰۰ سانتی‌متر [آرشیو شخصی هنرمند]

در پس زمینه این اثر، پیوند شخصیتی زنان را با عناصری از طبیعت می‌توان مشاهده کرد. شکل‌های مبالغه‌آمیز، تحریف‌شده و همراه با بیان عاطفی در ترکیب‌بندی نامتقارن و بر پس زمینه‌ای تیره‌رنگ استقرار یافته‌اند. کنتراست خط، سطح و رنگ در اجزای تابلو از شدت قابل وصفی برخوردار است. کیفیت‌های متضاد عناصر بصری در کنار یکدیگر موجب روشن‌تر شدن معنای بصری آن‌ها می‌شوند. فایده اصلی این تکنیک را می‌توان در برجسته کردن معانی اثر جست‌وجو کرد [۸، ص ۱۴۵]. در سمت چپ اثر، یک جفت پرنده دیده می‌شود که در پناه تنۀ یک انسان - گیاه با هویت زنانه سکنا گزیده‌اند؛ در حالی که دم آن‌ها به شکل نمادی از یک خانه درآمده است. وجود این جفت پرنده و اتصال آن‌ها به یک خانه می‌تواند نشان‌دهنده زندگی آرام و پرمهر زن و مردی در یک کانون خانواده باشد. بی‌تردید، در آثار جلالی زن به شیوه کنایی پیوند تنگاتنگی با طبیعت وجودی خود دارد.^۱

در تصویر ۶، با عنوان دلک، بیان متفاوت تصویری را می‌توان تجربه کرد. شاید در این اثر نمودی از موجودیت انسان - گیاه یا پیوند زنانه با طبیعت را نتوان به‌طور آشکار دید. این ترکیب‌بندی شلغ و پرهیاهو تداعی‌گر وجهه هویت اجتماعی زن است. آچه از این ترکیب‌بندی درهم و آشفته می‌توان استنباط کرد، بیشتر وجهه هیجانی، شادابی، پرتحرک‌بودن و دیده‌شدن در جامعه است. حضور چهره‌هایی که در بالای تصویر مانند تماشاچیان یک نمایش به نظر می‌رسند، یا صورت‌های خندانی که بیشتر حالتی استهزاگونه و کلریکاتوریستی دارند، در کنار نقوش هندسی و تزئینی که تمام سطح تصویر را پر کرده نشانی از جهانی معلق، پاره‌پاره، بی‌نظم و آشفته در دنیای معاصر است. بنابراین، عنصر قطعه (که در تصویر چهره کودکان و زنان نمود یافته است) علاوه بر تناقضی که از لحظه بیان عاطفی چهره‌ها در اجزای بصری تابلو دیده می‌شود، فضایی روایت‌گونه از جامعه‌ای نا‌آرام، پرهیاهو و پرالتهاب را در این اثر رقم زده است.

۱. تاریخچه این نگاه به زن به دوره پارینه‌سنگی بازمی‌گردد که به ایجاد نخستین آثار هنری با محوریت زن منجر شد. در گذشته‌های دور، زن را مظہر زایش و حاصل خیزی می‌پنداشتند و به سبب خصوصیت فیزیکی زن در امر زایش و شباهت بین نیروی حیات‌بخش زن و زمین، نوع خاصی از رابطه متأفیزیکی بین زمین و طبیعت را متصور بودند. این ارتباط به یکی‌پنداشتمشدن دو نیرو منجر شد و زن را به نمادی از مادر کبیر و مادر تمام جهان هستی تبدیل کرد.

تصویر ۶. اثر پروین جلالی، دلچک (۱۳۹۵)، رنگ روغن روی بوم، ۴۰*۳۰ سانتی متر [آرشیو شخصی هنرمند]

تأکیدی که بر فرم چشم به صورت تکعنصر در سمت چپ و پایین تابلو صورت گرفته شایان توجه است. ترسیم فقط یک چشم را می‌توان از نظر سمبولیستی با خداوند و نظاره‌گر بودن او بر جهان زیست انسان‌ها مرتبط دانست. ضمناً «در باورهای قومی چشم را نماینده زندگی می‌دانند» [۴، ص ۲۲۲]. بنابراین، می‌توان از این بخش از تصویر استنباط کرد که نقاش بر وجود ناظری غیبی بر همه این بهام‌ریختگی، شور و هیجان و درهمبرهمی تأکید دارد.

از نظر فرمالیستی، اثر دلچک تصویری مبالغه‌آمیز و پرهیاهو را به نمایش درآورده که تحرکی نامنظم و نامتقارن را رقم می‌زند. نقوش تزئینی فراوان در پس زمینه در کنار کاراکترهای زیادی که در این تابلو با بیان‌های متفاوت عاطفی در چهره ترسیم شده‌اند فضایی نا آرام، هیجان‌زده و گیج‌کننده را در اثر ایجاد کرده است.

براساس مطالعه‌ای که بر شش اثر از آثار پروین جلالی صورت گرفت، این معنا حاصل آمد که بحث‌هایی در آثار وی با دو موضوع متفاوت آداب و رسوم فرهنگی و وجود ماهیت زنانه طبیعت در ارتباط است. هنرمند برای به تصویر کشیدن مفاهیم زنانه بر مضامینی مانند: ازدواج، کانون خانواده، حمایت مادرانه، مسئله جنسیت و تقابل جنسیتی تأکید دارد و در بازتعریف مرد، از دو منظر ستمگر یا حامی زن تأکید بر وجود تقابل‌های دوگانه در حقیقت زندگی داشته است. درواقع، منظور تناقض وجودی مرد در دو صورت متقابل است؛ مرد

حمایت‌گر و مرد ستمگر. همان‌گونه که ملاحظه شد، در بعضی از آثار، مرد شخصیتی حمایت‌گر و پشتیبان زن را داراست که یار و یاور و مکمل زن به حساب می‌آید. در حالی که در دسته‌ای دیگر دارای وجهی متضاد و با هویتی غالب، برتری جو و سلطه‌گر نمود می‌یابد. مفاهیم نظری قطعه و تناقض، که در آثار پروین جلالی تحلیل و بررسی شد، به طور خلاصه، در جدول ۱ طبقه‌بندی شد.

جدول ۱. ویژگی‌های تجسمی و مضامین استفاده شده در آثار پروین جلالی

مفاهیم نظری	موضوع آثار	مضامین مورد تأکید	ویژگی‌های تجسمی غالب در تصاویر
هویت زنانه	آداب و رسوم فرهنگی ایران	ازدواج و تشکیل خانواده تأکید بر اهمیت نقش همسری در زنان در شکل‌گیری هویت فردی	ترکیب‌بندی نامتقارن، حاکمیت رنگ تیره، وجود حالت ایستا و منفعل در پیکره‌های انسانی
عنصر قطعه	انتساب ماهیتی زنانه به عناصر طبیعت	متفاوت و متناقض نسبت به زن: مرد مهریان و حمایت‌گر / مرد خودخواه و ستمگر	کنتراست رنگی، تنوع خطوط و شکل‌ها، پرسپکتیو مقامی، ترسیم حالت‌های بیان‌گر در چهره
تناقض	روایت آشفتگی و نابسامانی در جامعه وجود ارتباط متافیریکی	تأکید بر اندیشهٔ ثنویت‌گرا و اهمیتِ تقابل‌های دوگانه در ذات هستی	ترکیب‌بندی منتشر، کیفیت اجزای تصویر مبالغه‌آمیز و پرتحرک، دوگانگی و تناقض در ترسیم حالت عاطفی چهره‌ها
بنین انسان و گیاه			

با مطالعه تصویری آثار پروین جلالی این معنا حاصل آمد که با انتخابِ موضوع ازدواج و جشن عروسی در برخی از آثارش، نه تنها به اهمیت نقش همسری در شکل‌گیری هویت زنان اشاره دارد، بلکه به تأثیر و اهمیت آداب و رسوم فرهنگی، قومی و هنجره‌های فرهنگی جامعه نیز در شکل‌گیری و ساختار هویت زنان و جایگاه اجتماعی او تأکید می‌ورزد. هنرمند با به‌کارگیری کاراکترهای ترکیبی از انسان و گیاه و همچنین بازنمایی اجزای تصویر به‌طور قطعه‌قطعه به ذاتِ طبیعتِ صفت و ماهیتی زنانه می‌بخشد. رد پای مسئلهٔ جنسیت و تقابل بین زن و مرد نیز از مباحث دیگری است که در آثار جلالی قابل مشاهده است. مفهوم تناقض در آثار هنرمند ما با ترسیم محیط اجتماعی به شیوه‌ای بی‌نظم و آشفته قابل خوانش است. آنچه در تحلیل آثار این هنرمند خودآموخته شایان ذکر است، ردپای حضور تفکر ثنویت‌گرا (دوگانه‌انگار) است. درواقع، هنرمند تقابل‌های دوگانه‌ای را که در ذاتِ پدیده‌های خلقت نهفته است سرلوحةً مضمون نقاشی‌های خود قرار می‌دهد تا رابطه انسان با نظام طبیعت را به تصویر کشد و بر «اصل مادینه

هستی» نیز تأکید می‌کند. در این میان، او از نشانه‌های گیاهی بهره می‌گیرد و با تلفیق این عناصر با صورت و اندام‌های انسانی، به نظام طبیعت وجهی متعالی می‌بخشد.

نتیجه گیری

در این متن، تلاش شد با خوانش دو مفهوم «قطعه» و «تناقض» از منظر لیندا ناکلین در شش اثر از آثار هنرمند خودآموخته، پروین جلالی، به چگونگی بازنمایی هویت زنانه در آثار او پی برده و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده شود. یافته‌های حاصل از مطالعه نشان داد که هنرمند به منظور بازنمایی «هویت زنانه» رخدادهای اجتماعی ای چون ازدواج را به عنوان موضوع اصلی آثار خود برگزیده و بر عنصر جنسیت زنانه، خانواده و نقش‌های مرتبط با آن، نقش فرزند، همسری و مادری، به طور کنایی، تأکید کرده است. همچنین، جلالی با بهره‌گیری از تلفیق فرم‌های انسانی- گیاهی و نیز نمایش اجزای تصویر به صورت تکه تکه (قطعه)، ذات طبیعت را حائز ماهیتی زنانه قلمداد کرده و به تصویر کشید. هنرمند با بهره‌گیری از اندیشه ثنویت‌گرا (دوگانه‌انگار) به بازآفرینی مفهوم «تناقض» می‌پردازد و به صورت ناخودآگاه تقابل‌های دوگانه‌ای را که در جوهر نظام آفرینش جاری است سرمنشأ رابطه انسان و طبیعت در نظر گرفت تا اصل مادینه هستی را تصویر کند. از آنجا که اثر هنری محصولی از شرایط زمانه هنرمند است، که در آن زیست می‌کند و هنرمند به طور ناخودآگاه از آن تأثیر پذیرفته، این معنا در آثار جلالی منعکس است. عنصر تناقض در روایتی آشفته و پرالتهاب از جهان معلق امروز بازنمایی شد. از لحاظ تحلیل صوری نیز در اکثر ترکیب‌بندی‌ها پراکنده و از هم‌گسته است. بهره‌گیری از اشکال تخت، به کاربردن خاکستری‌های رنگی، تنوع در شکل خطوط و اندازه سطوح، استفاده از پرسپکتیو مقامی، ترسیم حالت‌های بیان‌گر در چهره و وجود اتمسفری پرتحرک در فضای تصاویر از ویژگی‌های شاخص آثار جلالی محسوب می‌شوند.

براساس آنچه گفته شد، فرضیه مقاله اثبات شد که عناصر بصری به کاررفته در آثار جلالی مضامین و شیوه اجرای هنرمند بازنمودی از نگاه او به جایگاه زن در جامعه امروز است، اما در عین حال هنرمند با رجوع به میراث اساطیری اقوام گذشته به رابطه انسان با نظام طبیعت صحه می‌گذارد و در آثارش به بازنمود فراواقع گرایانه از تلفیق فرم‌های انسانی و گیاهی دست می‌یابد. هویت زنانه در آثار این هنرمند به صورت تأکید بر زنانگی و ترکیب اندام‌های انسان با فرم‌های گیاهی انعکاس یافته است. ارتباط میان آثار پروین جلالی با دو مفهوم «قطعه» و «تناقض» از آرای ناکلین بر این امر دلالت می‌کند که هنرمند با قطعه‌قطعه‌سازی اجزای تصویر، به ماهیتی زنانه برای ذات طبیعت قائل است و به منظور بازنمایی مفهوم «تناقض» بازنمایی تقابل‌های دوگانه حاکم در نظام طبیعت را، که مادینه هستی است، به نمایش درمی‌آورد.

منابع

- [۱] اس نلسون، رابت و شیف، ریچارد (۱۳۹۵). *مفاهیم بنیادی تاریخ هنر*، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: مینوی خرد.
- [۲] پیشگامی فرد، زهرا؛ قدسی، امیر (۱۳۸۹). «نظریه‌های فرهنگی فمنیسم و دلالت‌های آن در جامعه ایران»، *زن در فرهنگ و هنر*، ش اول، ص ۰۹-۱۲۲.
- [۳] تقی‌پور، آزو؛ یاوری، فربا؛ مراثی، محسن (۱۳۹۸). «بازنمایی جنسیت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تصویری»، *زن در فرهنگ و هنر*، دوره ۱۱، ش اول، ص ۸۵-۸۸.
- [۴] جایز، گرتروود (۱۳۹۵). *فرهنگ سمبول‌ها، اساطیر و فولکلور*، ترجمه محمدرضا بقاپور، تهران: اختران.
- [۵] چیتساز، نسیم (۱۳۹۰). «تأثیر و تأثر نگاه جامعه‌شناسانه بر روی هنرمندان نقاش زن معاصر ایران»، *پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا*(س).
- [۶] خجسته، حسن (۱۳۸۷). «ساختاریندی هویت زنان»، *پژوهش و سنجهش*، ش ۱۴، ص ۳۵-۵۵.
- [۷] خیبری، فروغ؛ شیخ مهدی، علی (۱۳۹۴). «بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئوآرت با رویکرد روان‌کاوی لakan (مطالعه‌ای بر آثار پیپیلوتی ریست)»، *زن در فرهنگ و هنر*، دوره ۷، ش ۲، ص ۱۵۷-۱۷۰.
- [۸] دونیس، ا. داندیس (۱۳۹۵). *مبادی سواد بصری*، ترجمه مسعود سپهر، ج ۴، تهران: علمی.
- [۹] سجادی، سید مهدی (۱۳۸۳). «بررسی تطبیقی هویت زن از منظر مدرنیسم و پست‌مدرنیسم و دلالت‌های آن»، *دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد*، س ۱۱ ش ۶، ص ۴۳-۵۴.
- [۱۰] سرلو، خوان ادوردو (۱۳۸۸). *فرهنگ نمادها*، ترجمه مهرانگیز اوحدی، ج ۲، تهران: دستان.
- [۱۱] قیاسی، محمد و دیگران (۱۳۸۹). «توزيع قدرت در خانواده: ایدئولوژی مردسالاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۹»، اولین همایش کشوری دانشجوی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، تهران ۲۲ مهر ۱۳۸۹.
- [۱۲] کوبر. جی. سی (۱۳۹۲). *فرهنگ نمادهای آینی*، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: علمی.
- [۱۳] گودرزی، مرتضی (۱۳۸۱). *روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی*، ج ۲، تهران: عطایی.
- [۱۴] لاهیجی، شهلا؛ کار، مهرانگیز (۱۳۸۷). *شناخت هویت ایرانی در گستره پیش تاریخ و تاریخ*، ج ۴، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- [۱۵] لوشر، مارکس (۱۳۷۶). *روان‌شناسی رنگ‌ها*، ترجمه ویدا ابیدزاده، ج ۱۲، تهران: درسا.
- [۱۶] مختاریان، بهار (۱۳۸۰). «نقش تغذیه و روند منطقی آن در اسطورة نخستین انسان»، *ایران‌شناسی*، س ۱۳، ش ۵۰، ص ۳۹۵-۴۰۲.
- [۱۷] مصطفوی، شمس‌الملوک؛ علمدار، سمیه (۱۳۹۸). «لیندا ناکلین و نقد مفهوم سبک هنری متمایز زنانه»، *مجله کیمیایی هنر*، ش ۶، ص ۶۳-۷۴.
- [۱۸] ناکلین، لیندا (۱۳۹۴). *زن، هنر، قدرت*، ترجمه سمیه رشوند و دیگران، منبع: www.asabsanj.com تاریخ بازبینی ۱۳۹۷/۳/۶.
- [۱۹] ناکلین، لیندا (۱۳۸۵). بدن تکه‌تکه شده: به مثابه استعاره‌ای از مدرنیته، ترجمه مجید اخگر، تهران: حرفة هنرمند.