

هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعه موردنی نقاشی عثمانی از اوخر امپراطوری تا استقرار جمهوری

دکتر مهدی محمدزاده*

دانشیار دانشکده هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

شکیبا شریفیان

دانشجوی دکتری هنر اسلامی، دانشکده هنر اسلامی تبریز

دکتر مصطفی مهرآین

استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

با حمله ناپلئون به مصر در آستانه قرن ۱۹ و شکست نظامی عثمانی، تنظیمات به عنوان اولویتی مهم در راستای نوسازی امپراطوری در دستور کار قرار گرفت. این نقطه عطف تاریخی، سومین تلاقی و مهم‌ترین تلاقی جهان اسلام با جهان غرب بود، در این زمان ارتش مدرن فرانسه عظمت بزرگ‌ترین امپراطوری اسلامی را در هم شکست و مسلمانان را با پرسش علت عقب‌مانندگی خود از پیشرفت‌های نظامی و علمی غربی که تا پیش از آن خود را از آن برتر و بی‌نیاز می‌دید، روپرتو ساخت. عثمانی به منظور رفع این عقب‌مانندگی، به اتخاذ الگوهای غربی روی آورد. نوسازی با اولویت نظامی و تاسیس آکادمی‌های نظامی انجام گرفت و سپس به سایر حوزه‌ها تسری یافت. بطوری که اولین آکادمی هنرهای زیبا در ۱۸۸۳ در استانبول تاسیس شد. از این رو، پژوهش حاضر، علاوه بر هدف آشنایی با هنر مدرن عثمانی و تکوین گفتمان هنری نوگرای عثمانی، می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که گفتمان ویژه هنر مدرن عثمانی چیست؟ و چگونه در آثار نقاشی تجلی یافته است. بدین منظور، شرایط جامعه عثمانی از قرن ۱۹ تا استقرار جمهوری مطالعه شده و آثار هنرمندان برگزشته مدرن عثمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. تاییج نشان می‌دهد، گفتمان هنری نوگرای در عثمانی پیوندی تنگاتنگ با گفتمان نوسازی یا مدرنیزاسیون دارد، که گفتمان نوسازی در عثمانی معادل است با «غرب‌گرایی» که در حوزه هنر بواسطه اتخاذ الگوهای غربی و انتقال آموزش هنر از کارگاه‌های درباری به مدارس نظامی و سپس به آکادمی هنرهای زیبا نمودار شد. با تاسیس نهاد هنری جدید مانند آکادمی هنرهای زیبای استانبول در ۱۸۸۳، آموزش هنر به شیوه غربی به عنوان بازترین مصدق نوگرایی نهادینه شد. از دیگر مصادیق تاثیر گفتمان نوسازی بر نقاشی عثمانی، می‌توان به تصویر کردن زنان، مستندنگاری نوسازی شهری و روستایی و استفاده از سبک‌های مدرن اشاره کرد.

واژگان کلیدی:

نقاشی نوگرایی عثمانی، مدرنیزاسیون، غرب‌گرایی، آکادمی هنرهای زیبا

* نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول: mehdiz722@yahoo.com

پژوهش حاضر مستخرج از رساله دکتری شکیبا شریفیان با عنوان «تکوین گفتمان هنری در نقاشی معاصر عراق ۱۹۲۰-۲۰۱۰»

با راهنمایی آقای دکتر مهدی محمدزاده و پروفیسور سیلویا نف و مشاورت آقای دکتر مصطفی مهر آین است.

در نظام سنتی جامعه عثمانی را به همراه داشت و پیشگام این تحولات، «استانبول» مرکز امپراطوری بود. بنابراین، اگرچه تنظیمات با هدف دست یافتن به بالندگی و عظمت پیشین انجام شد اما حاصل امر، حرکت از اسلام‌گرایی و عثمانی‌گری به غرب‌گرایی و مدرن‌گرایی بود.

نوسازی در حوزه هنر نیز از اواسط قرن نوزده دنبال شد و با تاسیس آکادمی هنرهای زیبا در ۱۸۸۳ توسط امپراطوری، مورد حمایت رسمی قرار گرفت. از قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی هنرمندان اروپایی با ماموریت رسمی به استانبول سفر می‌کردند و هنرمندان مسلمان با هنر آکادمیک غربی آشنایی پیدا کردند و حاصل این آشنایی شکل گیری مکتب نقاشی التقاطی^۱ بود. اما از اواسط قرن ۱۹ رسمای جای خود را به نقاشی به شیوه طبیعت‌گرایانه واقع گرایانه (در پیوند با واقعیت زندگی اجتماعی) داد که نتیجه مستقیم تاسیس آکادمی هنرهای زیبا و اتخاذ الگوی آموزشی به شیوه غربی بود که سبب شد هنرمندان مسلمان رفته از سنت هنری و نظام سنتی آموزشی خود فاصله گرفته و به نقاشی به شیوه غربی بپردازند.

تحول و تکوین هنر در عثمانی برای آشنایی و ورود به مطالعه سیر تکوین هنر مدرن در جهان عرب الزامی است.

روش پژوهش

لازمه بررسی تاثیرات نوسازی بر گفتمان هنری، در گام نخست این است که بدانیم جامعه عثمانی چه بوده و به ترتیج به چه تغییر یافته و این تغییرات چگونه بر نقاشی عثمانی تاثیرگذارد. است. بدین ترتیب در راستای هدف پژوهش که تکوین گفتمان نوسازی در هنر مدرن عثمانی است، ابتدا با استفاده از داده‌های تاریخی به توصیف شرایط جامعه عثمانی در قرن ۱۹ تا ابتدای قرن بیستم و مدرنیزاسیون در حوزه هنر پرداخته و سپس با بررسی آثار نقاشی هنرمندان بر جسته مدرن به تحلیل پیوند گفتمان نوسازی با آثار نقاشی و مصادق‌های آن در نقاشی پرداخته شده است.

عثمانی در سده ۱۹ و ۲۰ (تا استقرار جمهوری) و گفتمان مدرنیزاسیون یا نوسازی

تاریخ امپراطوری عثمانی را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد: دوران ظهور امپراطوری (۱۴۵۳-۱۲۹۹)، دوران رشد و شکوفایی (۱۶۸۳-۱۴۵۳)، دوران رکود و اصلاحات (۱۸۲۷-۱۸۸۳)، دوران افول و مدرنیزاسیون (۱۸۲۸-۱۹۰۸)، دوران شکست و انحلال (۱۹۲۲-۱۹۰۸). قدرت نظامی و کشورگشایی عثمانی، آن را در قرن ۱۵ میلادی به امپراطوری جهانی تبدیل کرد که مناطق وسیعی از اروپا،

تعامل جهان اسلام و جهان غرب به قرون اولیه ظهور اسلام بازمی‌گردد. به اعتقاد حسن حنفی از متفکران اسلام متجددانه، تمدن اسلامی و تمدن غرب در سه نقطه با یکدیگر تداخل داشته‌اند. تلاقي اول در قرن هفتم میلادی، در زمان ظهور اسلام است. تلاقي دوم در قرن چهاردهم میلادی است که مصادف است با تأثیرپذیری تمدن غرب از آثار تمدن اسلامی و ترجمه متون از عربی به لاتین و تلاقي سوم در قرن بیستم است. حنفی نتیجه می‌گیرد که هر گاه تمدن اسلامی در اوج قله است، تمدن غرب در قاعده آن به سر می‌برد و بلعکس (آقا جانی، ۱۳۹۲: ۲۴۲). اما به نظر می‌رسد برای عثمانی تلاقي سوم نه قرن بیستم، بلکه در قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد، زمانیکه ارتش مدرن فرانسه عظمت بزرگ‌ترین امپراطوری اسلامی را در هم شکست و عثمانی را با سوال علت عقب‌مانندگی خود از پیشرفت‌های نظامی و علمی غرب روپرداخت. این شکست سبب تضعیف دولت عثمانی و پیشرفت غرب و استیلای نظامی و فرهنگی آن بر قلمرو عثمانی و نخبگان مسلمان شد. از پیامدهای این تلاقي، اتخاذ راه حل‌های غربی بواسطه تنظیمات بود که تغییر

پیشینه پژوهش

در زمینه هنر مدرن عثمانی منابع مکتوب محدودی وجود دارد که از جمله می‌توان به «تغییرات تصویر زنان در نقاشی‌های قرن ۱۹ عثمانی» (The Changing Image of Women in nineteenth Century Ottoman Painting) نوشته زینب اینانکور (۲۰۰۱)، «ظهور نقاشی و بیان تصویری از هویت عثمانی در طول دوران مدرنیزاسیون در امپراطوری عثمانی» (Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı ۲۰۰۸) و یا بخشی که به ترکیه در کتاب هنر معاصر جهان اسلام نوشته وجдан علی (۱۹۸۹) اختصاص یافته است اشاره کرد. از مهم‌ترین منابع متأخر نقاشی عثمانی: بازتابی از هنر غرب از امپراطوری عثمانی تا استقرار جمهوری ترکیه (Ottoman Painting: Reflections of Western Art from the Ottoman Empire to the Turkish Republic ۲۰۱۱) است که به بررسی

هنر مدرن عثمانی و جمهوری ترکیه می‌پردازد.

اما وجه تمايز پژوهش حاضر با ادبیات پژوهشی موجود در این است که به مطالعه تکوین گفتمان هنر مدرن عثمانی و شناسایی این گفتمان در بافت اجتماعی-سیاسی عثمانی پرداخته است. ضرورت پژوهش حاضر از آن روی است که عثمانی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های اسلامی، جایگاهی مهم در جهان اسلام داشته و از سویی، بسیاری از کشورهای جهان عرب جوامع استانی این امپراطوری را تشکیل می‌دادند و تنظیمات بعد از اعمال در استانبول با اندکی تاخیر در این توابع استانی نیز اعمال می‌شد، لذا مطالعه سیر

بین بخش‌های امپراطوری حفظ شود و عثمانی‌گری مورد تأکید قرار گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به دادن حقوق برابر به غیر مسلمانان و غیر ترک‌ها به عنوان شهروندان عثمانی اشاره کرد. دوران آخر معرف انقلاب مشروطه و خلع سلطان عبدالحمید دوم و جنگ‌های بی‌در پی داخلی و خارجی و جنگ جهانی است و در نهایت در ۱۹۲۳ امپراطوری منحل شد.

بطور کلی، جامعه عثمانی از قرن ۱۹ تا استقرار جمهوری در دهه‌های آغازین سده بیستم، مشکل از سه گفمنان پان اسلامیسم، عثمانی‌گری و ملی‌گرایی (دولت-ملت-ترک) بود که در نهایت، گفمنان پیروز گفمنان کمالیست‌ها بود با سه اصل اساسی جمهوریت، ناسیونالیسم و سکولاریسم. پان اسلامیسم بر بنیان اتحاد بین ترک‌ها، کردها و اعراب با محوریت اسلام بود.^۳ عثمانی‌گری ادامه امپراطوری و نظام خلافت و جامعه چندملیتی بود که شهروندان عثمانی از نظر قومی و دینی برابر باشند، و ملی‌گرایی خواهان تبدیل امپراطوری به دولت قومی-ملی ترک بود. سنت‌گرایان و محافظه‌کاران (ارتش یعنی چری) (Janissary) و علماء (علماء) با مدرنیزاسیون مخالف بودند، اما آنچه قدرت آنان را شکست، انقلاب فرانسه و حمله ناپلئون به مصر در سال ۱۷۹۸ بود، زیرا ارتش اروپایی برای اولین بار پس از جنگ‌های صلیبی به قلب جهان اسلام راه پیدا کرد (Ahmad, 1993:24). این ورود غیرمنتظره سلطان عثمانی را به اتحاد با فرانسه و از طرفی دست و پنجه نرم کردن با ناسیونالیسمی که فرانسه با خود وارد کرده بود، وادر ساخت. با فعالیت‌های کمیته اتحاد و ترقی و ترکان جوانگرایش ملی‌گرایی توسعه داده شد. جنیش ترکان جوان در

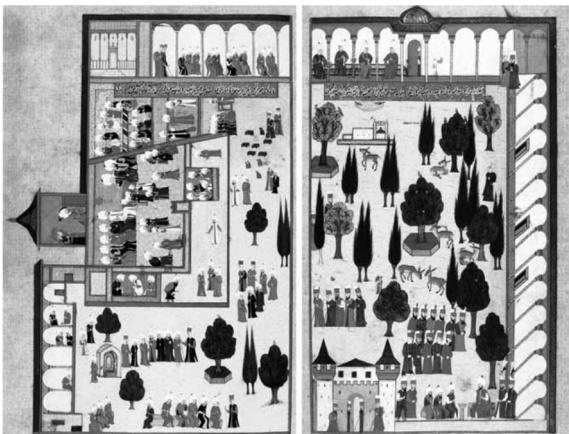
۱۹۰۸ به قدرت رسیدند و خواهان اصلاحات و تغییر ساختاری با گرایش‌های ملی‌گرایانه بودند، به عبارتی، نخستین جرقه‌های «تک ملیتی» در عثمانی بعد از ظهور ترکان جوان بود که ملیت‌های تحت سلطه عثمانی خواهان استقلال شدند و بر مشکلات عثمانی افزودند. نهضت ترک‌های جوان حلقه‌ای از زنجیره جنبش مدرنیزاسیون در امپراطوری عثمانی بود. از اعضای این گروه مصطفی کمال (۱۸۸۱-۱۹۳۸) بود، که جریان استقلال ترکیه را رهبری کرد و سلطان عبدالحمید دوم را خلع کرد و در ۱۹۲۲ سلطنت عثمانی را لغو و قدرت مدرنیزاسیون را از عثمانی گرفت. در ۱۹۲۳ با امضای معاهده لوزان سیاسی را از عثمانی گرفت. مصطفی کمال نوسازی تراویح را با جدیت تمام دنبال کرد، در حقیقت او ساختار فکری و فلسفی خاصی متکی باشد بر تمایلات، خواسته‌ها و تصمیمات مصطفی کمال متکی بود؛ مصطفی کمال نجات عثمانی را در اروپایی شدنش می‌دید و اسلام را عامل عقب‌ماندگی کشورش می‌دانست و یک ضد دین بود. به نقل از او آورده‌اند: «من دینی ندارم و در عین حال آرزو می‌کنم تمام ادیان در قعر دریا بگیرند» (Ahmad, 1993:54)، او ترجیح می‌داد به جای سنت‌های باورها و اعتقادات اجتماعی و نمادهای جامعه مسلمان عثمانی، از ایدئولوژی‌ها و نمادهای جدید برای اداره کشور ترکیه استفاده کند که به زعم او

آسیا و آفریقا را بین سال‌های ۱۶۸۳-۱۵۲۹ زیر سلطه داشت. دوره دوم با وجود سلاطین فاسد، بی‌کفایتی وزراء، ارتش ناتوان با تجهیزات بد، مقامات فاسد، دلالان حربی و دوستان خائن آغاز افول امپراطوری است. درست در این زمان یعنی دوران ضعف دربار، جنگ‌های بی‌در پی و تورم اقتصادی، اروپا دوران تحول و توسعه حاصل از انقلاب صنعتی را سپری می‌کرد. در دوره سوم با شکست سنگین وین در ۱۶۸۳ و فشار امپراطوری روسیه، عثمانی به منظور جبران عقب‌ماندگی نظامی خود از غرب وادر به اصلاحات نظامی شد که در نهایت بی‌تأثیر بود. بعد از شکست از روسیه و اتریش و بسته شدن دو پیمان صلح کارلوویتس (Carlowitz) در سال ۱۶۹۹ و پاساروویتس (Pasorowitz) در سال ۱۷۱۸، ترکان عثمانی به منظور حفظ مرزهای جغرافیایی خود در نواحی غربی، به متحдан سیاسی و همچنین یادگیری فون نظامی غربی نیاز داشتند. این نیازها ترکان عثمانی را ترغیب کرد تا در روابط سیاسی غربی مشارکت خود را افزایش دهند و سعی کنند اطلاعات بیشتری را از فون نظامی غرب به دست آورند (گوچک، ۱۳۹۲:۱۱). برای این منظور روابط سیاسی و دیپلماتیک با فرانسه افزایش یافت^۴ و سفیران عثمانی در میان سال‌های ۱۷۲۱-۱۷۲۰ به فرانسه اعزام شدند. غایت اصلی این سفیران بازدید از استحکامات نظامی، کارخانه‌ها، زیرساخت‌ها و نهادهای آموزشی فرانسه و مطالعه آن‌ها بود (همان: ۱۲). در این دوران بود که آکادمی‌های نظامی بر مبنای نمونه‌های فرانسوی تأسیس شد که به تربیت افسران و نیروهای نظامی جدید می‌پرداخت و برای این منظور مدرسان و افسران اروپایی استخدام شده بودند. نوسازی تنها شامل بخش نظامی نمی‌شد، بلکه تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنری را در بر می‌گرفت. در کاربرتری نظامی غرب، آنچه عثمانی‌ها را با مشکل رویرو ساخت، توسعه اقتصاد جهانی بر مبنای طلا و نقره در بازارهای غرب بود که عثمانی را گرفتار و روشکستگی اقتصادی کرد. سکه‌های آن‌ها در برابر طلا و نقره‌های آمریکایی که وارد بازار شده بود ارزش خود را از داد و عثمانی دیگر نتوانست امپراطوری پایدار و با ثباتی را مستقر کند (Ahmad, 1993:22) در ۱۸۰۰ رکود اقتصادی به نقطه اوج رسید بطوری که صنعتگران و بازرگانان به سلطان اعتراض کردند. تا این که در ابتدای قرن بیستم (۱۹۰۸) در آستانه تبدیل امپراطوری به آغاز شد. یکسال بعد از استقرار جمهوری (۱۹۲۴) اولین بانک تأسیس شد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی صورت گرفت. همچنین در راستای نوسازی در سال ۱۹۱۱ خط تلفن کشیده شد، بر قریان انجام شد و تا آخر سال ۱۹۱۵ سی هزار کیلومتر جاده و نه هزار کیلومتر خط راه آهن احداث گردید (ibid:44). در حوزه هنر، اولین آکادمی هنرهای زیبا در سال ۱۸۸۳ در استانبول تأسیس شد که آکادمیک گرایی را نهادنده ساخت و در ۱۹۱۴ آکادمی هنر بانوان نیز تأسیس شد. ایجاد امکان تحصیل برای بانوان در آغاز قرن بیستم از دیگر مصادیق در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

نهایتاً دوران چهارم، معرف تشید تلاش برای نوسازی امپراطوری و مدرنیزاسیون است. در این دوره علاوه بر نوسازی، تلاش شد به منظور مقابله با جریان‌های ملی‌گرایی داخلی و خارجی، اتحاد

اجازه رشد سریع در قرن بیستم را ممکن می‌ساخت. از مصاديق این رویکرد تصویب قانون «نام خانوادگی» در سال ۱۹۳۴ بود، به موجب این قانون مصطفی کمال لقب «فاضی» را (به معنای جنگجوی مسلمانی که در جهاد مشارکت داشته است) و نمادی مذهبی و ستی رایج در عثمانی قلمداد می‌شد از نام خود حذف کرد و نام «آتاטורک» را برای خود برگزید (ibid:63). از دیگر اقداماتی که مصطفی کمال در راستای تغییر فرهنگی-اجتماعی انجام داد جایگزینی قانون مدنی سوئیس به جای شریعت اسلام در سال ۱۹۲۴ بود. او در راستای باورهای خود در سال ۱۹۲۸، الفبا و خط عربی را منع و خط لاتین را جایگزین آن کرد و در سال ۱۹۳۴ اسم عربی «مصطفی» را از نام خود حذف و خود را «کمال آتاטורک» نامید. او همچنین مردان را به استفاده از کلاه‌های غربی اجبار و لباس‌های سنتی زنان را تحقیر و حجاب را در برخی مکان‌ها منع کرد (ibid:pp:53-54).

بدین ترتیب بود که عثمانی‌ها در طول شش قرن حکومت که قدرت مرکزی اش در دستان سلطان بود، دچار انحطاط و نابسامانی داخلی شد و موقع جنگ‌های بی در بی و تحولات سریع غرب در طی قرن ۱۸ و ۱۹ امکان جبران کاستی‌ها را از عثمانی گرفت و فرصت برای تحریمه یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های اسلامی ایجاد شد. اگرچه پیشتر عثمانی با قوای نظامی، نیروهای دریایی و بازرگانان اروپایی آشنا شده بود و حتی برخی از نوادری‌های غربی را برای اجرا در جامعه عثمانی برگزیده بود و روابط سیاسی محدود بین دولت عثمانی و اروپا برقرار شده بود، اما از قرن ۱۸ به بعد عثمانی با چهره جدیدی از غرب با ایداعات نظامی، ناوبری، دریانوردی، فنون تجارتی و بازرگانی فراوان مواجه شد. طی قرن ۱۸، با مشاهده جوامع غربی، قصرهایی مشابه قصرهای اروپایی در عثمانی ساخته شد و چاپخانه‌ها تأسیس گشت. همچنین برخی دستاوردهای دیگر مانند مبلمان اروپایی و ساعت وارد شد که پیشتر سرگرمی‌های زودگذر در میان طبقات بالای اجتماعی بود، که موجب باز شدن بخش کوچکی از جامعه ترک به ایده‌ها و سبک زندگی غربی و ایجاد انگیزه برای بازدید از اروپا (به ویژه فرانسه) را تشید کرد، اما در کی از زمانه (عصر مدرن) را در آن‌ها ایجاد نکرد، بطوری که می‌توان گفت نوسازی در قرن ۱۸، به معنای واردات کالاهای لوکس برای طبقات بالا بود (ibid:22) و در قرن نوزده معادل است با تأسیس نهادهای جدید با الگوبرداری از نمونه‌های غربی مانند آکادمی‌های نظامی و مهندسی و آکادمی هنرهای زیبا.

تصویر ۱: نقاش عثمانی، حیاط دوم کاخ سلطنتی (هنرمنه سید لقمان)، ۱۵۸۴ (Shaw,2011: 14)

تصویر ۲: هنرمند ناشناس، نقاشی منظره در اتاق سلطان عبدالحمید اول، (Shaw,2011: 14) ۱۷۷۴-۱۷۷۹

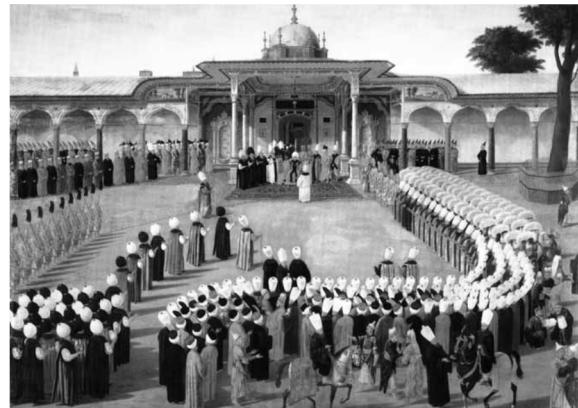
نقاشی نوگرای عثمانی

پیش از نقاشی به شیوه غربی، نقاشی ترکی یا آنچه تحت عنوان «مینیاتور» شناخته می‌شود رواج داشت که دارای پیوند نزدیکی با نقاشی ایرانی بود. از جمله هنرمندان دوران پیشامدern می‌توان به نقاش عثمان (Nakkaş Osman) (هنرمند قرن ۱۶)، عبدالجلیل لونی (Abdulcelil Levni) (اواسط قرن ۱۷ تا ۱۷۳۲)، سلیمان چلبی (Suleiman Chelebi) (۱۳۷۷-۱۴۱۱) و رشید مصطفی چلبی (Rashid Mustafa Chelebi) در دوران سلطان احمد سوم (۱۷۳۰-۱۷۳۳) اشاره کرد که به مصورسازی کتب و نقاشی مراسم‌های دربار و تک چهره‌هایی از سلطان و خانواده‌اش می‌پرداختند (Martin,1912: 134).

اول هنرمندان نوگرای عثمانی را تشکیل می‌دادند که بواسطه سبک آکادمیک و طبیعت‌گرای خود شناخته می‌شوند. در میان هنرمندان نسل اول، عثمان حمدی، شکرالحمد پاشا و سلیمان سید برای تحصیل هنر به پاریس^۳ فرستاده شدند. با وجود این که در این زمان در فرانسه هنرمندانی اقلابی و آنگاره‌مانند گوستاو کوربیه، ادوارد مانه و کلود مونه هنجارهای اجتماعی و قواعد نهادهای هنری را زیر پا گذاشتند و رفته رفته از آکادمی مستقل شدند، اما هنرمندان عثمانی آکادمیک‌گرایی را با خود به عثمانی آوردند و در آکادمی هنرهای زیبای استانبول ترویج کردند (Shaw, 2011: 42).

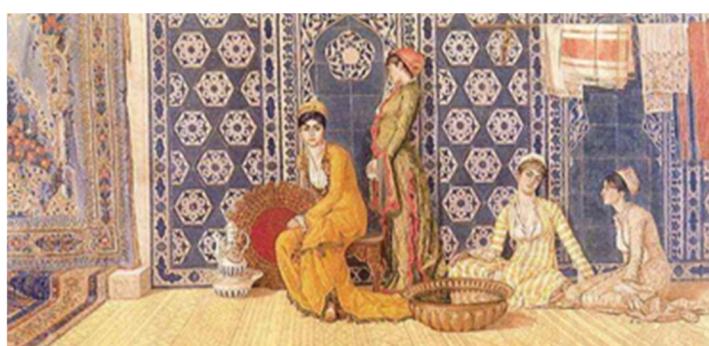
عثمان حمدی بنیان‌گذار موزه باستان‌شناسی و مدیر آکادمی هنرهای استانبول بود، که امروز به عنوان دانشگاه هنرهای زیبای معمار سنان شناخته می‌شود. او در ۱۸۵۶ به تحصیل حقوق در استانبول پرداخت و در سال ۱۸۶۰ برای تحصیل به پاریس رفت و علاقه خود به نقاشی را نقاشی را در دنبال کرد و در ۱۸۶۹ به همراه همسر فرانسوی و دو دخترش به استانبول بازگشت. عثمان حمدی از شاگردان ژان لون ژروم و گوستاو بولانژ (Gustave Boulanger) هنرمندان شرق‌گرای فرانسوی بود. آثار او هم به لحاظ سبک (رومانتیسم)، هم به لحاظ ژانر (نقاشی ژانر و منظره‌نگاری) و هم به لحاظ تکنیک (رنگ و روغن روی بوم) شیاهت بسیاری به آثار ژروم و بولانژ دارد که این تشابه به خوبی در تصویر شماره ۴ قابل مشاهده است. او تا آخر کار حرفه‌ای اش به سبک اسانیدش نقاشی کرد و از عناصر شرق‌گرایانه در آثارش استفاده کرد.

شکر احمد پاشا پس از تحصیل در آکادمی نظامی به دلیل استعداد و علاقه‌اش به نقاشی برای تحصیل هنر به پاریس فرستاده شد. او نیز شاگرد ژروم و بولانژ بود و پس از بازگشت به استانبول در ۱۸۷۱، اولین نمایشگاه نقاشی را در ۱۸۷۳ برگزار کرد. موضوع غالب آثار او جنگ‌ها، میوه‌ها، گل‌ها و حیوانات بودند. حوجا علی رضا در آکادمی نظامی تحصیل کرد و در آنجا شاگرد عثمان نوری پاشا و کنستانتین گای با نام مستعار موسیوگ (Constantin Guys) و سلیمان سید بود که پس از بازگشت از پاریس به عنوان استاد نقاشی در آکادمی نظامی مشغول به کار شد، او استاد ژانر منظره‌پردازی بود و این ژانر در کارهای شاگردانش نیز ادامه یافت. علی رضا را به عنوان یک منظره‌پرداز (مناظر شهری، روستایی، دریایی و طبیعت) می‌شناسند، او در عین حال به نقاشی از طبیعت بیجان نیز و طبیعت) می‌شناسند، او در عین حال به نقاشی از طبیعت بیجان نیز می‌پرداخت و از ویژگی‌های آثارش زیبایی طبیعت، خلق تصویری مابین گذشته و حال (به تصویر کشیدن تغییر فرهنگی و شهرنشینی) وجود پیکره‌های معده در منظره‌ها با لباس‌های سنتی است.

تصویر ۳: کنستانتین کاپیتالی، مراسم تاج‌گذاری سلطان سلیمان سوم، ۱۷۸۹، ۱۸۰۶، رنگ و روغن روی بوم (Shaw, 2011: 16)

بدین ترتیب، آموزش هنر از ابتدای قرن ۱۹ تا اواخر قرن ۱۹، به جای کارگاه‌های نقاشی دربار در کالج‌های شاهنشاهی مانند کالج سلطنتی جنگ و کالج سلطنتی مهندسی برای مقاصد فنی و نظامی، و عمده‌تاً توسط هنرمندان شرق‌گرای اروپایی انجام می‌گرفت (Bisharat, 1989: 271). در این مدارس، آموزش نقاشی از مفad درسی بود و «رباز- هنرمندان» که پیشگامان تحول نقاشی عثمانی به نقاشی آکادمیک بودند تربیت یافته‌اند. با تاسیس آکادمی هنرهای زیبا در سال ۱۸۸۳، آموزش هنر به آکادمی‌های تخصصی هنرهای زیبا و اگذار شد. تاسیس آکادمی هنرهای زیبا بقدرتی حائز اهمیت است که آغاز هنر مدرن در اغلب کشورهای اسلامی را همزمان با تاسیس اولین آکادمی‌های هنر به شیوه غربی در نظر می‌گیرند، چراکه تاسیس آکادمی مصادف است با دگرگونی نظام آموزش هنر. بنابراین چنانچه قرن ۱۹ را به عنوان نقطه عطف جدایی از نقاشی سنتی (نگارگری) در نظر گیریم، اولین نسل از هنرمندان نوگرای عثمانی عبارتند از: عثمان حمدی بیگ (1842-1910)، شکرالحمد پاشا (Osman Hamdi Bey)، سلیمان سید (1842-1913)، سکر آحمد پاشا (Ahmet Pasa) (1841-1907) (Süleyman Seyyid) که آموزش‌های اولیه خود را در آکادمی‌های نظامی گذرانند. این هنرمندان، پیش از سفر به اروپا، از طریق شرق‌گرایان با نقاشی سه پایه‌ای غربی آشنا شدند و به تاسی از اساتید خود میراثدار سنت آکادمیک و انسان‌گرایی (ومانیسم) بودند و به خلق آثاری مشابه، هم به لحاظ تکنیک، سبک و مضمون پرداختند. حسین ذکای (1860-1919) (Hüseyin Zekai Pasa)، حوجا علی رضا (1858-1939) (Hoca Ali Riza) و احمد ضیاء اکبولت (1869-1938) (Ahmet Ziya Akbulut) شاگردان ایشان بودند و این هنرمندان نسل

تصویر ۴: سمت راست: حرم سرای کاخ، اثر گوستاو بولانژ، رنگ روغن روی بوم.^۵ سمت چپ: حرم، اثر عثمان حمدی، رنگ روغن روی بوم^۶

تصویر۵: سمت راست: قایق، اثر سلیمان سید، ۱۸۸۵-۱۸۸۴، رنگ و روغن روی بوم.^۷ سمت چپ: اثری از حوجا علی رضا، ۱۸۹۴، رنگ و روغن روی بوم
Kizkulesi (Maiden's Tower)

بود. از دیگر هنرمندان این گروه نامیک اسماعیل (۱۹۳۵)-
Hüseyin Avni Lifiç (۱۹۲۷-۱۸۸۶)، Hüseyin اونی لیفیچ (۱۹۳۱-۱۸۸۰) و Mehmet Ruhi (۱۸۸۰-۱۹۳۱) و محمد روحی آرل (Arel Nazmi Ziya Güran) و عمر عادل (Omer Adil) بودند. امپرسیونیسم تا دهه ۱۹۳۰ پیش از این سبک رونق داشت، دلیل انتخاب امپرسیونیسم از آن روی بود که این سبک علاوه بر بینش مدرن وجه پوپولیستی نیز داشت. یکی از اصولی که بین نسل اول و دوم مشترک بود «مردمی بودن هنر» به معنای پذیرش هنر توسط مردم و دوری از بیگانگی جامعه با هنر بود. به همین دلیل بود که جریان «هنر برای هنر» غربی نزد هنرمندان عثمانی جایگاهی نداشت (تصویر۷). بدین ترتیب، نسل جوانتر با روحیه نوگرایانه (و همکام با جو غالب نوسازی)، علیه آکادمیگرایی شورش کردند اما مانند نسل اول، همواره تلاش می‌کردند از جریان‌های مدرنی استفاده کنند که مورد پذیرش مردم قرار گیرد و با عرف و عادات جامعه سازگار باشد. در این زمینه نظری ضیاء می‌گوید: «هنر برای هنر نیست، هنر برای مردم است. خریدار تابلوی نقاشی باید از اثری که بر روی دیوارش آویزان می‌کند سود ببرد. آن نقاشی باید درست به اندازه دیگر اشیایی که او خریداری کرده است برایش سودمند باشد. کارکرد یک نقاشی در یک خانه باید به اندازه یختجال، میز و کابینت باشد. لذت بصری یک نقاشی باید همچون قطعه‌ای موسیقایی برای چشم باشد» (Erol, 1995:29).

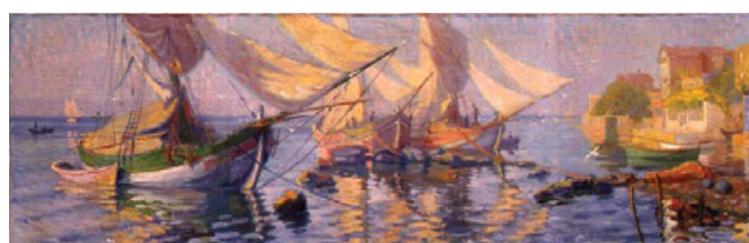
پس از نهادنیه شدن نقاشی غربی و تاثیرپذیری از فرهنگ و هنر غرب، آنچه هنرمندان عثمانی را با مشکل و نوعی تناقض روپرور ساخته بود بازنمایی زنان بود. تصویر زنان برخلاف اصول اخلاقی عثمانی بود و حتی نقاشی‌هایی که به سفارش زنان دربار توسط هنرمندان زن کشیده می‌شد پس از آویخته شدن بر دیوارهای کاخ به منظور حفاظت چهره زنان از چشم نامحرمان، پارچه‌ای حریر بر روی

(Shaw,2011:pp 97-98) (تصویر۵). حسین ذکایی نیز از شاگردان سلیمان سید بود، و بیشتر به نقاشی از طبیعت بیجان، منظره‌های طبیعی و شهری با تأکید بر بنای‌های تاریخی، که بیانگر علاقه‌وی به میراث فرهنگی بود، می‌پرداخت (تصویر۶).

ابراهیم چلی (Ibrahim Calli) (۱۸۸۲-۱۹۶۰) از نخستین فارغ التحصیلان آکادمی هنرهاز زیبای استانبول بود. او بعد از تحصیل در پاریس تحت تاثیر امپرسیونیسم قرار گرفت. از جمله تاثیرات غربی که در آثار او دیده می‌شود تأکید بر فیگور است. پیش از این، فیگور انسانی در ابعاد کوچک و به عنوان بخشی از مناظر شهری و طبیعی بود. ابراهیم چلی، خلیل پاشا (Halil Pasa) (۱۸۸۲-۱۹۵۷) و دیگر هم عصرانش مانند مهری مشفق (۱۹۵۰-۱۸۸۶) نسل دوم هنرمندان عثمانی بودند که ایشان را با نام نسل ۱۹۱۴ یا امپرسیونیست‌های ترکیز می‌شناستند. این هنرمندان، حلقة واسطه بین غرب‌گرایی اواخر عثمانی و مدرن‌گرایی جمهوری ترکیه بودند، به عبارتی رویکرد این عثمانی و مدرن‌گرایی جمهوری ترکیه بودند، به عبارتی رویکرد این هنرمندان حدفاصل زیبایی‌شناسی آکادمیک و زیبایی‌شناسی مدرنیسم

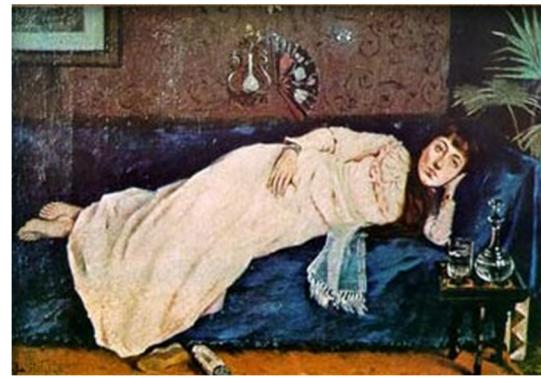
تصویر۶: حسین ذکایی، چشمه عبدالحمید دوم، ۱۹۱۱، رنگ روغن روی بوم (Shaw,2011: 98)

تصویر۷: نظری ضیاء، قایق‌های بادبانی، ۱۹۲۴، رنگ و روغن روی بوم (Shaw,2011)

تصویر ۹: عمر عادل، آتلیه زنان، ۱۹۱۵، ۱۱۸×۸۱ سانتی متر، رنگ و روغن روی بوم، محل نگهداری در MSGSU موزه استانبول برای نقاشی و مجسمه‌سازی

تصویر ۱۰: خلیل پاشا، زن لمبیده، بدون تاریخ، رنگ و روغن روی بوم، ۶۰×۴۱ سانتی متر، محل نگهداری در MSGSU موزه استانبول برای نقاشی و مجسمه‌سازی (Shaw,2011: 86)

عهد عثمانی، توجه به هنر و از جمله نقاشی فرونی یافت، زیرا پذیرش هنر مدرن به عنوان شروط لازم و از نشانه‌های «متمن شدن» یک ملت بود. آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه اظهار داشت: «ملتی که نقاشی را نادیده می‌گیرد، ملتی که مجسمه‌ها را نادیده می‌گیرد، و ملتی که قوانین علم پژوهی را نمی‌داند، استحقاق یافتن جایگاه خویش در مسیر پیشرفت را ندارد» (Naef,2003: 166). از این رو «هنر غربی» نمادی از تمدن و «هنر اسلامی» نمادی از عقباً فتادگی بدل شد و هنرمندان تا حد ممکن از فرهنگ و هنر عثمانی فاصله گرفتند و به جنبش‌های مدرن جلب شدند، این گرایش‌ها مورد حمایت دولت نیز بود. پس از استقرار جمهوری، اولین موزه در سال ۱۹۳۸ تأسیس شد و گروه‌های هنری یکی پس از دیگری شکل گرفتند مانند گروه مستقلان ((Müstakiller) The Independents)، گروه D. گروه تازه واردان (Yeniler Grubu) (The Newcomers Group)، گروه ده، گروه قلم سیاه، و تأکید بر هویت مدرن و ملی در قالب نمادهای ییانگری مانند آنکارا به عنوان پایتخت جدید یا حتی زنان عریان و حتی خود رهبر جمهوری یعنی «آتاتورک» نمایان می‌شد (تصویر ۱۰).

بر اساس آنچه در بالا آمد می‌توان گفت، افق اجتماعی عثمانی از قرن ۱۹ تا سده بیستم مدرنیزاسیون یا نوسازی، است که معادل است با غرب‌گرایی و اتخاذ الگوهای غربی برای پیشرفت و در جمهوری ترکیه معادل است با مدرن‌گرایی که سکولاریسم، ملی‌گرایی و جمهوری از مصاديق آن است. جدول شماره یک خلاصه‌ای از آنچه گفته شد نشان می‌دهد.

آن‌ها کشیده می‌شد (Inankur,2001:4). اما با تعییر در ساختار سنتی جامعه عثمانی و تلاش برای مدرن شدن، پیکره زنان در سال‌های پایانی عثمانی به عنوان استعاره‌ای از مدرنیزاسیون بر بوم نقاشی ظاهر شد. رویکردی که سعی می‌کرد مدرن بودن جامعه عثمانی و تعالی حقوق زنان در جامعه عثمانی را به نمایش بگذارد. در ۱۹۱۴ در مجله انجمن هنرمندان عثمانی (Osmanli Ressamlar Cemiyeti) (Gazetesi) در طی مقاله‌ای، علت ضعف نقاشی‌های عثمانی ممنوعیت تصویر پیکر زنان معرفی شد و از آن پس زنان در حالت‌های مختلف و در حال انجام فعالیت‌های متنوع تصویر شدند (تصویر ۱۰). تصویر ۹ آتلیه زنان را نشان می‌دهد، آتلیه‌ای در آکادمی هنرهای زیبایی بانوان که در سال ۱۹۱۴ توسط امپراطوری عثمانی به ریاست مهری مشق هنرمند زن عثمانی تاسیس شد.

سده بیستم، انقلاب، آشوب و جنگ را برای عثمانی به همراه داشت. بعد از انقلاب مشروطه در ۱۹۰۸ و برکناری سلطان عبدالحمید دوم از قدرت در ۱۹۰۹، عثمانی درگیر جنگ‌های طرابلس (۱۹۱۱) و جنگ‌های بالکان (۱۹۱۲-۱۹۱۳) شد. بالاصله جنگ جهانی اول آغاز شد و در ۱۹۱۸ استانبول به اشغال متفقین درآمد و بین ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۲ آناتولی توسط یونانی‌ها اشغال شد و در نهایت این دوران با جنگ داخلی برای آزادی و تاسیس جمهوری در ۱۹۲۳ پایان یافت. در این سال‌ها بواسطه وقوع جنگ‌های متعدد نقاشی جنگ و به تصویر کشیدن صحنه‌های جنگ و پیامدهای آن مانند بیکاری و فقر و بیماری رواج یافت، با تأسیس جمهوری ترکیه و پایان آشوب‌های داخلی و خارجی

تصویر ۱۰: زکی فائق، در مسیر انقلاب، ۱۹۳۳، رنگ روغن روی بوم (Shaw,2011: 86)

جدول شماره یک: گفتمان نوسازی در آثار نقاشان نوگرای عثمانی

هنرمندان نوگرای عثمانی	دوره	نوع گفتمان	سبک هنری	ژانر هنری
سید سلیمان، عثمان حمدي، شكر احمد پاشا، حسين ذکای، حوجا على رضاء، احمد خیاء اکبولوت	دوران افول و مدرنیزاسیون (۱۸۲۸-۱۹۰۸)	مدرنیزاسیون (=غرب گرایی)	آکادمیک و شرق گرایانه	منظمه نگاری، پرتره نگاری، نقاشی ژانر
خلیل پاشا، مهری مشق، ابراهیم چلی، عمر عادل، نظمی خیاء	دوران شکست و انحلال (۱۹۰۸-۱۹۲۲)	مدرنیزاسیون (=مدن گرایی)، ملی گرایی	مدرنیسم (امپرسیونیسم)	منظمه نگاری، پرتره نگاری، نقاشی ژانر و نقاشی جنگ

نتیجه‌گیری

قرن ۱۸ باز می‌گردد، زمانی که نقاشی منظمه برای تزیین خانه‌های عثمانی به تاسی از اروپاییان روی دیوارها کشیده می‌شد که در آستانه ورود به قرن ۱۹، بر روی بوم منتقل شد. منظمه نگاری علاوه بر تاثیر شرق گرایان، معرف تاریخ نگاری جربان مدرنیزاسیون (تحول شهرسازی) در تاریخ عثمانی است همانطور که در آثار حوجا علی رضا دیده می‌شود. همانطور که گفته شد، نهایتاً نقاشی روی بوم از منظمه پردازی و طبیعت بیجان، به سمت نقاشی فیگوراتیو به ویژه فیگورهای زنان به عنوان استعاره‌ای از مدرنیزاسیون حرکت کرد. حضور زنان در عرصه هنر و ظهور هنرمندان زن از نیمه دوم قرن ۱۹ همزمان با تنظیمات بود. زمانی که با تاسیس مدارس دخترانه امکان تحصیل برای دختران فراهم شد و سپس اولین آکادمی هنر مخصوص بانوان در ۱۹۱۴ توسط امپراطوری تأسیس گردید. این تغییر جایگاه زنان در جامعه عثمانی پیوند نزدیکی با فرست تحصیل زنان، چه در مدارس داخلی و چه تحصیل در اروپا داشت که در ابتدا از خانواده‌های مرفه و سپس در میان طبقات متوسط و ضعیف در شهرستان‌ها آغاز شد. بنابراین سیر تحول نقاشی عثمانی را می‌توان از شرق گرایی تا ملی گرایی دانست که هر دو زیر مجموعه‌های گفتمان مدرنیزاسیون هستند. با در نظر گرفتن تفاوت نوگرایی در عثمانی و جمهوری ترکیه، می‌توان گفت مدرنیته هنری در عثمانی و سپس ترکی با جربان آوانگارد سیاسی که بر سیاست‌های مدرنیزاسیون همگام بود و گاه نه تنها زبان آن بلکه خود حامل و رسانه آن بود.

بر اساس آنچه گفته شد، سومین تلاقی تمدن اسلامی (امپراطوری عثمانی) با تمدن غربی در واپسین سال‌های قرن ۱۸ (۱۷۹۸) نقطه عطفی بود که تغییرات اجتماعی و فرهنگی را در پی داشت. در پی شکست نظامی از ارتش فرانسه و نابسامانی داخلی، عظمت بزرگ‌ترین امپراطوری اسلامی که به مدت شش قرن قدرت دولتی ایستاد و قادرمند بود و بر نواحی ای از اروپا سلطه داشت در هم شکست. پیامد این تلاقی، تغییر در نظام سنتی جامعه عثمانی و آغاز «تنظیمات» بود. مدرنیزاسیون ابتدا از بخش نظامی، با استخدام فرماندهان اروپایی و تاسیس آکادمی نظامی آغاز شد که آموزش نقاشی از مفاد درسی آن بود. نوگرایی در حوزه هنر با تاسیس آکادمی هنرهای زیبای استانبول در ۱۸۸۳ با نظام آموزشی غربی نهادینه شد. در این آکادمی نقاشی به شیوه غربی یعنی با اصول آکادمیک (پرسپکتیو و سایه روشن و رعایت آناتومی و نسبت‌های طلایی و ...) توسط مدرسین اروپایی، شاگردان آن‌ها و یا هنرمندان آموزش دیده در غرب آموخته می‌شد. هنرمندان نوگرایی نسل اول عثمانی متأثر از شرق گرایان بودند و تصویری شرق شناسانه از جامعه عثمانی ارائه می‌کردند (آثار عثمان حمدي بیگ)، بنابراین می‌توان گفت هنرمندان عثمانی به تاثیر از افق اجتماعی خود که غرب گرایی است آثار نقاشی طبیعت گرایانه و آکادمیک خلق کردن که منظمه نگاری، پرتره نگاری و تصویر مردم در حال زندگی و فعالیت‌های روزانه (که به نقاشی «ژانر» شناخته می‌شود) از ژانرهای اصلی آن بود. رواج منظمه پردازی در عثمانی به

تقدیر و تشکر

در پایان جای دارد از خانم دکتر وندی کارل شو که کتاب با ارزش خود یعنی نقاشی عثمانی: بازتابی از هنر غرب از امپراطوری عثمانی تا استقرار جمهوری ترکیه (Ottoman Painting: Reflections of Western Art from the Ottoman Empire to the Turkish Republic) را در اختیار اینجانب گذاشتند و بنده را بسیار راهنمایی کردند تشکر و قدردانی کنم.

پی‌نوشت‌ها

۱. نقاشی با ترکیبی از ویژگی‌های نقاشی عثمانی (نگارگری) و هنر آکادمیک غربی که همچنان روح هنر عثمانی را در خود داشت.

۲. فرانسه به دو دلیل مناسب‌ترین دولتی بود که عثمانیان می‌توانستند با آن‌ها متحده شوند: داشتن دشمن مشترک (یعنی روسیه و اتریش) و وجود روابط سیاسی دیرینه و رضایت‌بخش.
۳. عثمانی بر این گمان بود که می‌تواند دستاوردهای غربی را وارد کند و همچنان شرایط پیشین را حفظ کند.
۴. پاریس تا دهه ۱۹۷۰ مقصد اکثر هنرمندان بوداولین هنرمند عثمانی در ۱۸۶۰ به پاریس اعزام شد (Papila, 2008: 121).

5. <http://www.wikiart.org/en/gustave-boulangier>
6. <http://www.wikiart.org/en/osman-hamdi>
7. <http://www.tarihnolatlari.com/suleyman-seyyid/>
- ۸ او اولین هنرمند زن ترک است که هنر را به عنوان حرفة خود برگزید.

منابع و مأخذ

منابع فارسی

آقاجانی، نصرالله، (۱۳۹۲)، اسلام و تجدد در مصر با رویکردی انتقادی به اندیشه حسن حنفی، قزوین: بوستان کتاب.
گوچک، فاطمه موگ، (۱۳۹۲)، روابری شرق و غرب در عصر روشنگری: فرانسه و امپراطوری عثمانی در سده هجدهم، ترجمه: عبدالله همتی گلیان، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

منابع غیرفارسی

Ahmad, Feroz.(1993), The Making of Modern Turkey, London, Routledge.
Bisharat, Leila T, (1989), "Turkey" in the book Ali, Wijdan, Contemporary Art from the Islamic world. London: Scorpion (on behalf of The Royal Society of Fine Arts, Amman, Jordan).
Erol, Turan, (1995), Nazmi Ziya, Istanbul: Yapı Kredi Yayıncıları.
Inankur, Zeynep, (2001). "The Changing Image of Women in nineteenth Century Ottoman Painting," Electronic Journal of Oriental Studies 4, pp: 1-21.

منابع الکترونیکی

<http://www.wikiart.org/en/osman-hamdi>
<Http://www.wikiart.org/en/gustave-boulanger>
<http://www.tarihnotlari.com/suleyman-seyyid/>

- Martin, F.R, (1968) The Miniature Paintings and Painters of Persia India and Turkey from the 8th to the 18th Century, London: Holland Press.
- Naeef, Silvia, (2003) "Reexploring Islamic Art: Modern and Contemporary Creation in the Arab World and Its Relation to the Artistic Past", Anthropology and Aesthetics, No. 43, Islamic Arts, pp. 164-174.
- Papila, Aytül, (2008) "Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı", Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi. (The Emergence of Painting and Pictorial Expression of Ottoman Identity during the Westernisation Period of Ottoman Empire).
- Shaw, M.K. Wendy, (2011). Ottoman Painting: Reflections of Western Art from the Ottoman Empire to the Turkish Republic. London: Tauris.

