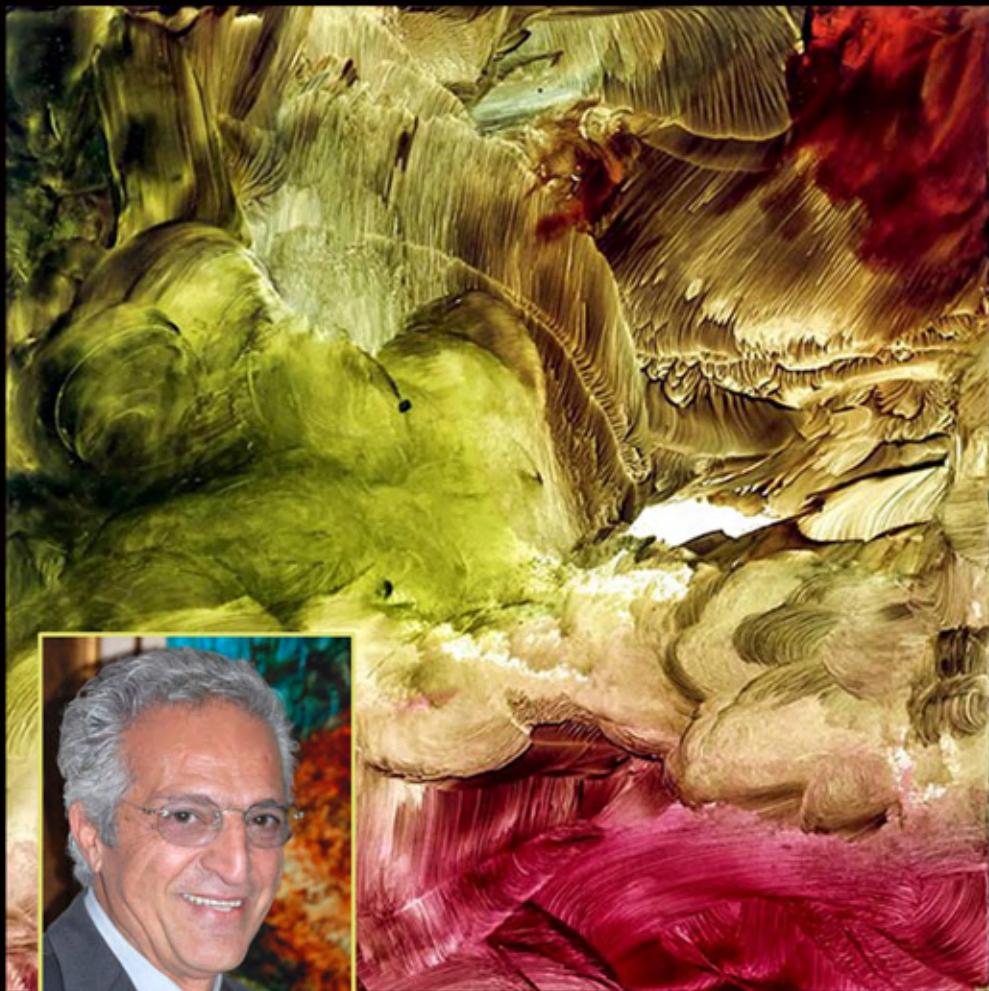

نشر روزین

رقص رنگ و شعر:

نگاهی به آثار کامران خاورانی
بانی سبک رمانتیسیزم انتزاعی

نشر الکترونیک روزین ۱۳۹۰

رقص رنگ و شعر

نگاهی به آثار کامران خاورانی

بانی سبک رمانتیسیزم انتزاعی

نشر الکترونیک روزین

۱۳۹۰

نشر الکترونیک روزین ۱۳۹۰

رقص رنگ و شعر: نگاهی به آثار کامران خاورانی بانی سبک رمانتیسیزم انتزاعی

طرح جلد: کاری از کامران خاورانی

چاپ نخست: بهار ۱۳۹۰

ناشر: نشر الکترونیک روزین

مقدمه

کامران خاورانی، نقاش و آرشيتكت ايراني مقيم كاليفرنیا، سبک نوين در هنر نقاشي پدید آورده که آبرت بوئيمى، استاد پيشين تاريخ هنر در دانشگاه لس آجلس، با پيشينه چهل سال تدریس و انتشار چندین كتاب و مقاله در زمينه تاريخ هنر، آن را «آبستركت رومانتيسم» نام داده و گفته است که هنر خاورانی، خلق تابلوهایی است که بیننده، حتی عناصر اصلی سوژه های ناتمام او را می تواند لمس و باور کند.

پروفسور بوئيمى که چندی پيش در لس آجلس درگذشت، آخرین كتاب خود را با نام «تولد آبستركت رومانتيسم» در مورد سبک نوين نقاشي خاورانی منتشر کرد. اخیرا هم، کنگره آمریكا با اهدای تقدیرنامه ای، از این هنرمند ایرانی تجلیل کرده است.

کامران خاورانی يكی از دهها کانديديابي است که موفق به گرفتن مdal «اليس آيلند» در ماه مه ۲۰۱۱ در آمریكا شد. اين مdal به خاطر پرداخت تازههای از طرح Mdal «اليس آيلند» به او تعلق گرفت. علاوه بر اين کتابخانه کنگره آمریكا تابلویی از او به نام «پرندهی آزادی» را پذیرفت.

کامران خاورانی طراح Mdal تازه «اليس آيلند» و يكی از برندهای اين Mdal در سال ۲۰۱۱ است. او در اين باره می گويد: «اين Mdal نشانه ۵۰ ایالت آمریکاست و به قصد قدردانی از همه کسانی که به اميد آزادی، از سراسر جهان راهی آمریكا می شدند و به «اليس آيلند» می آمدند، به چهرههای شاخص فرهنگی، هنری و علمی در میان مهاجران اهداء می گردد. در طرحی که برای اين Mdal در نظر گرفته ام، دستی باز می شود مثل روبان، می گويد آزادی، آزادی کجایی؟ این مهاجران به «اليس آيلند»

وارد می‌شوند و از اینجا در یک جامعه‌ی چندفرهنگی میان انسان‌های دیگر، از هر رنگ و نژاد و قوم ادغام می‌گردند. آنها اکنون وارد آمریکا شده‌اند

اما این مصال فقط به دلیل طراحی مصال‌ای‌لیند به خاورانی تعلق نگرفت. او آثار ماندگاری هم آفریده که در تاریخ هنر از او به جای می‌ماند. ۱۸ اکتبر پروفسور «آلبرت بوئیمی» (Albert Boime) استاد دانشگاه کالیفرنیا پس از ۳۰ سال تدریس و نوشتن ۲۶ کتاب در زمینه‌ی تاریخ هنر درگذشت. آخرین اثر بوئیمی پیش از مرگش کتابی است به نام «تولد ابسترک رومانتی‌سیزم، هنر برای انسانیت نوین، رومی و نقاشی‌های کامران خاورانی». پروفسور بوئیمی معمولاً بر روی آثار نقاشی قرن نوزدهم اروپا کار می‌کرد. آشنایی او با کامران خاورانی، او را به دنیای مولانا که در قرن سیزدهم می‌زیست نزدیک کرد.

آبسترک رمانتی سبزم یا صورت بی صورت

بوئیمی معتقد بود که بسیار اهمیت دارد که بتوان رویدادهای فرهنگی و تاریخی را از زاویه‌ی دیگری نگریست. او بر این باور بود که کامران خاورانی سبک نوینی به تاریخ نقاشی افزوده است. نقاشی‌های خاورانی با الهام گرفتن از «عشق» در اشعار مولانا دارای رنگ‌هایی به غایت شفافانگیز است. شاید بتوان سه عنصر «رنگ»، «شیفتگی» و «شدت» را در آثار او بازیافت.

در آثار خاورانی آمیختگی رنگ‌ها، مرز میان آسمان و زمین را با شدت درمی‌نوردد و به این ترتیب به روح غزلیات مولانا نزدیک می‌شود و شعفی در انسان ایجاد می‌کند. از این امر به عنوان مهم‌ترین علت کشش بیننده به آثار او یاد می‌کنند.

با اینکه خاورانی در آثارش عناصری مانند آسمان، درخت، خورشید و در نهایت طبیعت را به تصویر می‌کشد، اما در آثار او آمیختگی رنگ‌ها، مرز میان آسمان و زمین را با شدت درمی‌نوردد و به این ترتیب به روح غزلیات مولانا نزدیک می‌شود و شعفی در انسان ایجاد می‌کند. از این امر به عنوان مهم‌ترین علت کشش بیننده به آثار خاورانی یاد می‌کنند.

کامران خاورانی که در رشته‌ی معماری هم تحصیل کرده است، درباره‌ی این سبک می‌گوید: «آبسترك یعنی اثر قصه ندارد، تصویر ندارد، شکل ندارد. آبسترك یعنی انتراعی و یا مجرد. یعنی اثر به چیزی وصل نیست. رمان یعنی قصه. پس رمان‌تی‌سیزم یعنی چیزی که قصه دارد، تصویر یا شکل دارد. آبسترك هم که یعنی شکل ندارد. پس این دو، آبسترك و رومانتی‌سیزم در تضاد با هم هستند. ضد هم هستند، با یکدیگر متناقض‌اند.

در غزلی مولانا می‌گوید:

ای قوم به هجر رفته کجا بیاد کجا بیاد

معشوق همین جاست بیاید بیاید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتیم

یکبار از این خانه براین بام برآید

آن خانه لطیف است نشانه‌اش بگفتیم

از خواجهی آن خانه نشانی به من آرید

یک گل کو اگر آن باغ بدیدند

یک گوهر جان کو اگر از بھر خدا بید

اگر صورت بی صورت معشوق ببینید

هم خواجہ و هم خانه و هم کعبه شمایید

مولانا می گوید اگر تو صورت بی صورت را ببینی، ذات حق خود تو هستی. می توانیم «صورت بی صورت» را به آبسترک رمانی سیزم تعبیر کنیم؛ آبسترک رمانی سیزم یعنی صورت بی صورت.

تولد آبسترکت رمانی سیزم

کامران خاورانی در ادامه‌ی تحلیلی که از سبک آبسترک رمانی سیزم به دست می‌دهد، به سرمنشأها می‌پردازد. او می‌گوید: «من از کودکی نقاشی می‌کردم. بعد هم معماری خواندم و معمار شدم. در کودکی بیشتر نقاشی کلاسیک می‌کشیدم و اگر کارهای مرا ببینید، وقتی ۱۴ - ۱۳ سالم بود، نقاشی رامبراند و داوینچی را کپی می‌کردم. بلد بودم نقاشی کنم. در حقیقت [نقاشی‌های من در آن زمان] رمانی سیزم بود. یعنی قصه داشت، تصویر داشت، شکل و داستان داشت. ۱۱ - ۱۰ سال پیش که در کلاس‌های مولانا حافظ، فردوسی، سقراط، افلاطون و نیچه را خواندم، یکباره به دنیای معنا وارد شدم. این در دل من غلغله‌ای به وجود آورد و فهمیدم معناهایی هست که شکل ندارند و آن قدر این موضوع در دل من قُل زد تا یکروز که شروع کردم به نقاشی کردن، بدون اینکه عقلم برسد، چیزهایی کشیدم که نمی‌دانستم چیست. بعد پرسور بؤیمی کارهای مرا دید و او برایشان نام گذاشت: «آبسترک رمانی سیزم». یعنی صورت بی صورت.

کامران خاورانی به آشنایی اش با آلبرت بؤیمی و پیشینه‌ی علمی او اشاره می‌کند و می‌گوید: «پرسور آلبرت بؤیمی کسی است که این کتاب را درباره‌ی به کارهای من نوشته. او کسیست که ۴۰ سال در دانشگاه کالیفرنیا UCLA تدریس می‌کرد. ۱۸ هزار شاگرد داشت. ۲۶ کتاب درباره تاریخ هنر نوشته، ۱۴ هزار صفحه، و همه‌ی کتاب‌هایش به عنوان کتاب‌های مرجع در سراسر دنیا تدریس می‌شود. اولین باری که خواستم نمایشگاه نقاشی بگذارم، از من پرسیدند سبک تو چیست؟ واقعاً نمی‌دانستم، بعد

فردی گفت چرا نمی‌روی از این پرسش‌پروری‌یو. سی. ال.ای بپرسی. وقتی آمد کارهایم را دید، گفتم به نظر شما سبک من چی هست؟ گفت من چنین چیزی ندیدم و باید روی آن مطالعه کنم. شب گشایش نمایشگاه همه‌ی شاگردان و دپارتمان بخش هنر دانشگاه بیو. سی. ال.ای را دعوت کرد و سه روز بعد به من زنگ زد و گفت تبریک می‌گوییم. تو سبکی به تاریخ نقاشی اضافه کرده‌ای.

کامران خاورانی با بوم نقاشی بدون واسطه ارتباط دارد و مستقیماً با انگشتانش نقاشی می‌کند. او درباره‌ی حذف قلم‌مو و نقاشی بدون واسطه روی بوم می‌گوید: «در حقیقت وقتی با دستم کار می‌کنم، آن احساس و عواطف و آن حالی که در وجود من است، مستقیماً از دل من روی بوم می‌رود. من با عشق مستقیماً در رابطه‌ام. یعنی عشق دل من، از وجود من، خودش، خودش را روی کاغذ می‌کشد. یعنی به چیزی نمی‌گوییم که آن چیز برود و بکشد.

«می‌گوییم فقط عاشق شوید. اگر عاشق هستی، نقاشی کن. اگر عاشق نیستی، مُرْدی. کسی که عشق در زندگی اش نباشد، مرده. بدون عشق من هیچی نبودم. وقتی مولانا را خواندم، به تدریج، قطره قطره این حقیقت توی قلبم رفت که تو باید عاشق باشی. فقط عاشق‌ها دنیا را درست می‌کنند. عاشق، خردمند است. حافظ می‌گوید: «راه عشق از چه گذرگاه کمانداران است / هر که دانسته رود صرفه ز اعداد برد». عاشق حقیقی آن کسی است که با خرد کار کند، برای زندگی کار کند و نه برای من و یا ego خودش».

من وقتی نقاشی می‌کردم نمی‌دانستم سبک و شیوه نقاشی ام چیست؟ در حقیقت اولین نمایشگاه‌ی ای که در لس آنجلس برگزار کردم، بسیاری از دوستانم در مورد سبک نقاشی ام می‌پرسیدند. و من هر وقت می‌گفتم؛ والله نمی‌دانم! اما همگی به این نکته تاکید می‌کردند که سبک من شکل مخصوص به خود را دارد. تا این که یک روز یک نقاش آمریکایی به من پیشنهاد داد به جای اینکه به همه بگوییم نمی‌دانم، به دانشگاه بیو. سی. ال ای بروم و از گروه هنر آن دانشگاه پرسم این سبک، به چه روش و شیوه ای نزدیک است؟ من پاسخ دادم، در آن دانشگاه دانشجو نبوده‌ام. هیچ کس را هم نمی‌شناسم. اصلاً آنجا درس نخوانده‌ام. حالا بروم آنجا بگوییم چه کسی هست؟ او گفت که پرسش‌پروری را در رشته تاریخ هنر می‌شناسد که انسان خوبی است و شماره تلفنی را به من داد. من همان لحظه به آن پرسش‌پرور زنگ زدم. او خود را آلبرت بن معرفی کرد و با خوشبویی به من جواب داد. من هم گفتم که دارم نمایشگاهی برگزار می‌کنم و به کمک شما احتیاج دارم. پرسیدند محل نمایشگاه کجاست؟ وقتی

آدرس دادم به من گفتند که اتفاقاً محل برگزاری نمایشگاه تا دانشگاه یو.سی.ال.ای فقط پنج دقیقه فاصله دارد. من منتظر ایشان ماندم تا آمدند و وارد گالری شدند. جلوی یکی از تابلوها مدتی مکث کردند و از من پرسیدند اینها را چطور می‌کشی؟

من فکر کردم این سوال بیشتر شبیه این پرسش است که از مولانا پرسیدند این همه شعر را چطور گفته‌ای؟ و ایشان پاسخ دادند من این شعرها را نگفته‌ام. من فقط یک نی هستم، نی زن در من نواخت و این شعرها خلق شد.

شب افتتاح نمایشگاهم تقریباً تمام استاید هنر دانشگاه یو.سی.ال.ای را دعوت کرده بود. آنها دور هم جمع بودند و در باره نقاشی‌ها حرف می‌زدند. بعد از آن به من زنگ زد و گفت که تبریک می‌گوییم. می‌دانید شما سبک جدیدی را به دنیای هنر وارد کرده‌اید؟

او گفت نقاش‌ها می‌توانند تکنیک خودشان را داشته باشند ولی هر نقاشی در حوزه سبک‌های موجود در دنیا نقاشی می‌کند و هر کسی سبکی تازه به وجود نمی‌آورد. من پرسیدم نام سبکم چیست؟ او گفت نمی‌دانم. گفتم من مدام در بی‌این بودم که نام سبک کارم را بدانم. من که نقاشم نمی‌دانم شما هم نمی‌دانید، پس چه کسی می‌داند؟

او به من گفت من هم نمی‌دانم برای اینکه تا به حال چنین سبکی را نداشته‌ایم. بعد از آن اسمی به نظرم رسید که مناسب سبک کارم بود. به او زنگ زدم و آن را پیشنهاد کردم. او گفت اسم خوبی است. این نام را روی سبک نقاشی من گذاشت و در مورد آن مقاله‌ای نوشت.

آن مقاله به چاپ رسید و من متن آن را در طول مدت نمایشگاهم که یک ماهه بود به دیوار نصب کردم. همه هم می‌خوانندند. تا اینکه یک دوست قدیمی به نام خانم شیرین پروین هبارد که در دانشگاه تهران با من هم دوره بودند و در اینجا نیز تاریخ هنر درس می‌دادند از من پرسیدند: کامران می‌دانی که نقاشی تو در یک متاد و سبک جدید است؟

گفتم: می دانم، پرسید از کجا می دانم؟ من هم مقاله پروفسور آلبرت را به او نشان دادم، او به من گفت که این نام، یک نام صمیمی و مناسب کار تو نیست. من به پروفسور آلبرت زنگ زدم و نظر خانم پروین را گفتم. ایشان پذیرفتند که با این خانم ملاقاتی داشته باشند.

شبی هشت نفر دور هم جمع شدند که از این تعداد شش نفرشان دکترای هنر داشتند. خانم پروین برای پروفسور بن توضیح داد که چرا بهتر است اسم سبک کار من آبسترک رمانتیسیسم باشد. پروفسور به من گفتند: این زن یک نابغه است. و همان جا از او خواهش کرد که نام سبک پیشنهادی اش را بنویسد.

بعد از آن مرا به دانشگاه یوسی.ال.ای دعوت کرد و به من گفت تو سبکی را در تاریخ هنر نقاشی به وجود آورده ای. اما دنیا نه تو را می شناسد نه سبک تو. و اگر من در مورد کار تو کتابی ننویسم و تو را معرفی نکنم، دنیا از این سبک تو بی خبر خواهد ماند.

سه سال به طول انجامید تا او این کتاب را نگاشت و روز پس از معرفی کتاب بیمار شد و به بیمارستان رفت و یک هفته پس از آن درگذشت.

آبسترک به معنای مجرد و مجزا و رمانتیسیسم هم به معنای رمان یا همان قصه و حکایت است. یعنی چیزی که از داستان و قصه صحبت می کند.

تا پیش از آن ، تمام سبک های موجود در تاریخ هنر نقاشی، قصه ای را نقل می کنند. تا اینکه در دوران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سبک نقاشی آبسترک به وجود آمد، این سبک قرار نبود قصه ای را روایت کند.

این سبک می گفت من قصه ای نمی گویم: تو هر جور می خواهی در موردم فکر کن. این سبک هم به معنای بدون معنا و در عین حال ، با معناست.

آن چیزی که شما می فرمایید به نوعی جمع اضداد است. یعنی هم هست و هم نیست. هم قصه گوست و هم قصه ای ندارد. شما این را چگونه معنا و تعریف می کنید؟

من به این غزل مولانا با مطلع «ای قوم به حج رفته کجا باید کجا باید؟» معشوق همین جاست، بایایید بیایید. اشاره می کنم تا بدان جایی که می گوید: «گر صورت بی صورت معشوق ببینید/ هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید»، من سبک آبسترک رومانتیسم را به عنوان «صورت بی صورت» تعبیر می کنم.

با این سبک «صورت بی صورت» شما تابلوهای بسیار زیبایی آفریده اید. تابلوهایی که در عین حال که هر کدام قصه ای دارند اما باز هم بازگو کننده هیچ قصه ای نیستند. من آن تابلو را به نوعی می بینم که شما که خلاق آن هستید به نوعی دیگر می بینید. با این قصه بی قصه چه می کنید؟ چه می خواهید روایت کنید؟

ببینید. هر مکتبی راه رستگاری را به منظر و دید خودش نشان می دهد. هر کدام از آنها معتقدند که راه خودشان درست است. هر کسی سبک خودش را درست می داند. در نهایت وقتی هر کسی سبک خودش را درست تلقی می کند این روش ها باید برای حقانیت خود بجنگند.

ولی مولانا از «صورت بی صورت» صحبت می کند. از راه راست می گوید. ممکن است من بگویم راه من درست است. تو هم بگویی راه من درست است . اما او می گوید که راه درست، راه حقیقت است. سبک آبسترک رومانتیسم نیز بدون اینکه اصرار کند فقط راهی که من پیشنهاد می کنم درست است، می گوید راهی هست. اما خودت آن را پیدا کن . درست مانند داستان مولانا، زمانی که با شمس تبریزی دیدار کرده بود و بر سر منبر حاضر نمی شد، مریدانش اصرار می کردند که به منبر بازگردد تا از فیض او بهره مند شوند. مولانا به منبر رفت. اما وعظ نکرد. سمع کرد و گفت من برای شما قصه نمی گویم: می رقصم. شما هم بروید رقص خودتان را پیدا کنید.

این داستان عجیبی است. من هم وقتی نقاشی می کنم حرف نمی زنم. به فارسی یا به عربی یا به انگلیسی قصه نمی گویم. پیام را می دهم به زبانی که هر که نگاه کند آن پیغام را دریافت می کند. بدون آنکه من به ماهیت آن پیغام اصرار کرده باشم .

وقتی شما می خواهید عشق را نشان بدهید لزومی ندارد حتما به زبان فارسی بگویید که عشق چطور است. حتی یک هندو و یک چینی هم عشق را درک می کند. عشق به زبان یا مکان یا خاک تعلق ندارد.

از فحوات کلام شما دریافتم که ارادت ویژه ایی به عارفان و اندیشمندان و سخنوران زبان و ادب پارسی دارید. آیا شما با مطالعه آثار این بزرگان به این شیوه دست یافتید یا اینکه ناخودآگاه به این سبک رسیدید؟

قبل از اینکه با مولانا، حافظ و فردوسی آشنا بشوم از کودکی نقاشی می کردم و بعد از آن نیز آرشیتکت شدم. دست و قلمی قوی داشتم. ولی عقل حاکم بر زندگی من بود. می دانید کسی که آرشیتکت است ، با اندازه و حجم و اعداد و ارقام و قانون و ضوابط آشناست .

ده سال پیش بود که مطالعه آثار عرفا و سخنوران به ویژه این سه تن را آغاز کردم. و با مفاهیم عرفانی فرهنگ ایرانی آشنا شدم. این آشنایی آن قدر در درونم ذوق ایجاد کرد که آن ذوق منشاء یادگیری ام شد. حالا دریافتم که آنچه تا کنون آموخته ام، فقط به درد خودم می خورد و حالا باید به عالم پنهان سفر کنم.

تصویر کاور کتابی که راجع به سبک نقاشی من نوشته شده است، تصویری است که وقتی آن را کشیدم و به دقت به آن نگاه کردم مفهوم این دو بیتی فردوسی برایم تداعی شد:

تو را از هر دو گیتی برآورده اند/ به چندین میانجی بپرورده اند

نخستین فطرت، پسین شمار/ تویی، خویشتن را به بازی مدار

این شعر به انسان می گوید تو از دو دنیا پنهان و آشکاری، دنیای آشکار همین تن جسمانی ماست که تمام این حواس پنچگانه که عقل بر اساس آنها عمل می کند به این دنیا تعلق دارد.

اما ما در یک دنیای پنهان هم ریشه داریم. دنیابی که می توانید به نام جان، روان، یا معشوق بشناسید. ما ترکیب این دو عالمیم .

تصور کنید تمام مکاتب هستی قصه ای دارند که می گویند «قصه من درست است»، در همین زمینه حافظ می فرماید :

جنگ هفتاد و دو ملت همه رو عذر بنه / چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

هر مکتبی که کتابی دارد می گوید راه من درست است. مولانا و حافظ در این مسیر دل مرا روشن کردند که به من بیاموزانند هر راهی که کسی به من اصرارش می کند به درد خودش می خورد. من باید راه راست را بروم. چون راه درست به نفع یکی هست و به نفع دیگری نیست. اما راه راست راه درستی است.

خواست من در نقاشی هایم این است که خدمتگزار زندگی باشم. با همان کاری که بخدمت ، باید این کار را انجام بدهم. و آن قدر دلم این را می خواهد که به جز آن کار دیگری نمی توانم انجام بدهم.

کامران خاورانی در حال اهدای تابلو پرنده آزادی به کتابخانه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۰

مصاحبه با پروفسور آلبرت بویم (Albert Boime) یکی از مشهورترین پژوهشگران تاریخ
اجتماعی هنر معاصر درباره رمانسیسم انتزاعی

بویم پس از سی سال تدریس در دانشگاه UCLA در ۱۸ اکتبر امسال به دنبال یک بیماری طولانی درگذشت.

این مصاحبه که یک هفته پیش از درگذشتنش توسط نشریه UCLA Today انجام شده، آخرین گفتگوی رسمی اوست که در آن از کشف بیسابقه یافتن سبک جدید Abstract Romanticism سخن می‌گوید.

در طول زندگی پربارش، پروفسور بویم ۲۶ جلد کتاب و بیش از ۱۰۰ مقاله نوشته که در آنها بیشتر به هنر اروپایی قرن نوزدهم پرداخته است. پنج سال پیش کامران خاورانی و هنرش را کشف کرد، هنرمندی که بیشترین آثارش را با الهام از مفاهیم اشعار عاشقانه شاعر قرن سیزدهم جلال الدین رومی خلق کرده است. پیامد این کشف آخرین کتاب Boime بنام:

The Birth of Abstract Romanticism

Art for a New Humanity Rumi and the Paintings of Kamran Khavarani”

است که حکایت تحول هنر کامران خاورانی و تولد این سبک جدید هنری است.

متن مصاحبه نشریه UCLA Today با پروفسور آلبرت بویم: (Albert Boime)

-چیست؟ Abstract Romanticism

Romanticism معانی بیشماری برای افراد مختلف دارد. برای من کوششی است از سوی هنرمندان برای ایجاد یک تغییر اساسی که در نهایت به نیروی الهامی می‌انجامد که موجب دگرگونی نگرش کنونی دیگران نسبت به جهان می‌شود.

-چرا بر این سبک "Abstract romanticism" نام گذاشته شده است؟

اینهم لغت دیگریست که معانی زیادی دارد. هنگامی که به کار خاورانی نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید هنوز پایان نیافته و مبهم است. ولی همزمان با این ابهام در عمق کار چیزی هست که می‌توان آنرا لمس کرد و به آن باور داشت. بسیاری از نقاشی‌های او شرایط کلاسیک را نشان میدهند: دریا، آسمان، آتشفشان. ولی عجیب آنکه این Abstract برخلاف انتظار پیامی کاملاً روشن در خود دارد.

-چگونه کامران خاورانی و هنر او را کشف کردید؟

خیلی عادی. ما یک دوست مشترک داریم، کامران در Westwood Village ، در خیابان نمایشگاهی داشت. این دوست از من خواست به اتفاق به دیدن این نمایشگاه برویم که چنین کردیم و من عاشق کار او شدم.

-بیشترین کتابهای شما درباره هنرمندان شناخته شده بین‌المللی یا یک دوره خاص هنری است. چه شد که این بار تصمیم گرفتید درباره یک هنرمند ناشناس بنویسید؟

پرداختن به یک هنرمند زنده و معاصر در روال کاری من یک استثناست. ولی کشف خاورانی برایم یک چالش شد و در پی آن درگیری با او جذابترش کرد بویژه اینکه این هنرمند منعکس‌کننده پیام انسانی رومی در آثار خویش بود.

-پیش از خاورانی تا چه حد با نگرش رومی آشنایی داشتید؟

تا آن زمان هرگز نام رومی را نشنیده بودم، ولی پس از گام نهادن در راهی که این کشف در مقابلم گشود، پیام و جهان‌بینی رومی را دریافتم.

-چگونه خود را برای نوشتن این کتاب آماده کردید؟

کامران برای شناخت رومی زیر دست آموزگاری آگاه بنام امیر شاهپرکی آموزش دیده است. من با شاهپرکی بسیار گفتگو کردم و درباره رومی بسیار اندیشیدم. آنچه از او آموختم اینکه باید رومی را از دیگر مکاتب فکری جدا نمایم. به عنوان مثال او را با صوفیگری که بخش عرفانی اسلام است یکی میدانند. ولی نگرش رومی به زندگی و پیامش بسی گسترده‌تر از این است. مهمترین بخش تفکر رومی رسانیدن انسان به این باور است که دارای قدرت خدایی است و آنرا در سرانگشتان خویش دارد.

-کتاب از طرحهای سیاه و سفید اولیه خاورانی شروع می‌شود و با کارهای تازه و impressionist او پایان می‌یابد. آیا گونه‌ای آگاهی کلی در مجموعه کارهای هنری او دیده می‌شود؟

هر ایرانی باید از جهان بینی رومی آگاه باشد که در واقع بخشی از فرهنگ کهن آن سرزمین است. من بر این باورم که کامران همیشه این آگاهی را داشته است چنانکه برخی از کارهای او قبل از شناخت رومی خلق شده‌اند، ولی رد پای این جهان‌بینی در آن آثار هم دیده می‌شود.

-آیا دلیل دیگری برای نوشتن این کتاب داشتید یا فقط می‌خواستید کاری متفاوت ارائه داده باشید؟

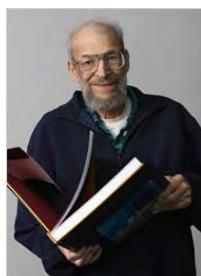
در گذشته من بیشتر روی هنر قرن نوزدهم اروپایی کار کرده بودم. اما این بار برایم بسیار مهم بود که از منظرگاهی تازه به رویدادهای تاریخی و فرهنگی بنگرم. چالش اصلی من درک جهان بینی رومی از زندگی بود.

-آیا هنرمندان دیگری هم به سبک Abstract Romanticism نقاشی می‌کنند؟

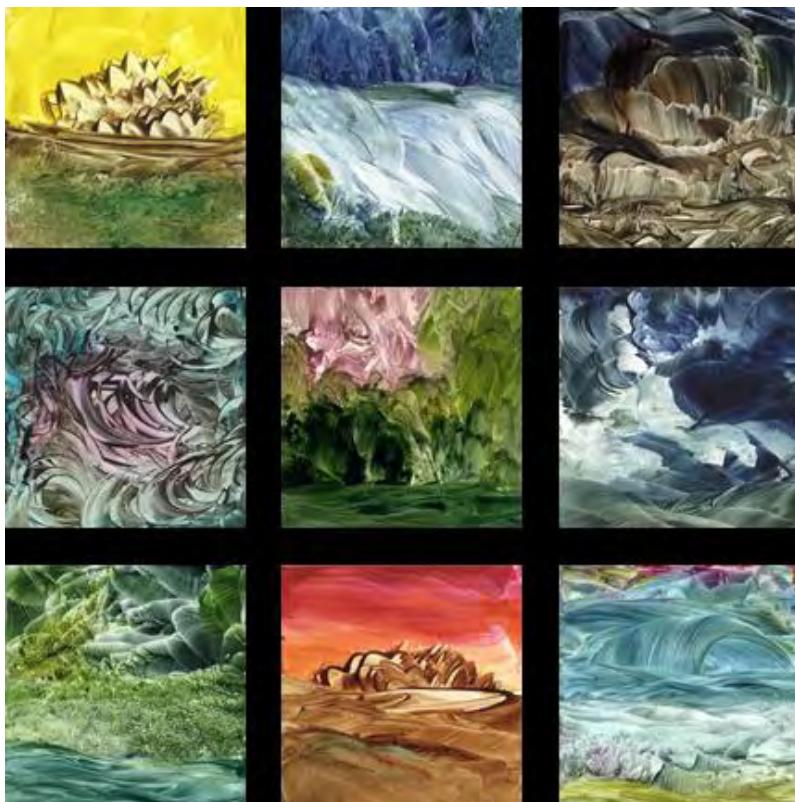
فکر می‌کنم احتمالاً کسانی به این سبک نزدیک شده باشند، ولی Abstract Romanticism هم اکنون یک جنبش تک‌نفره توسط کامران است.

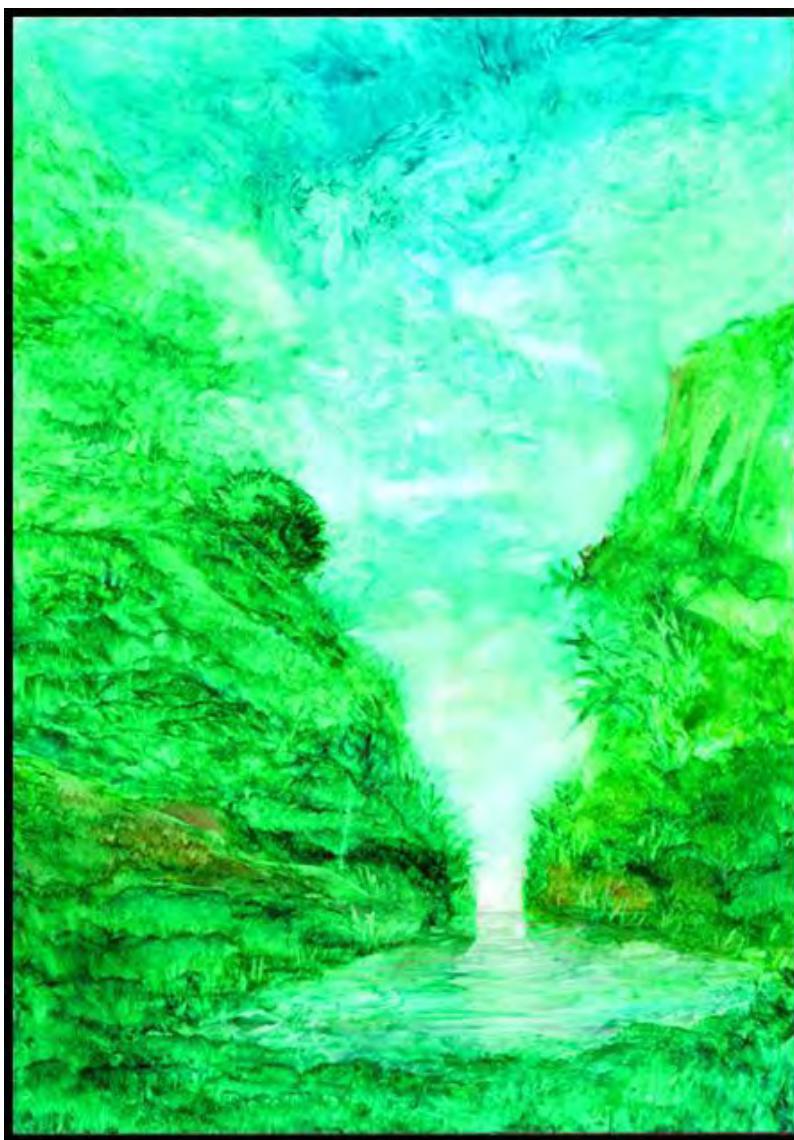
-می‌خواهید در آینده شما را چگونه به یاد آورند؟

شكل دهنده وجود انسانی.

منتخبی از آثار کامران خاورانی

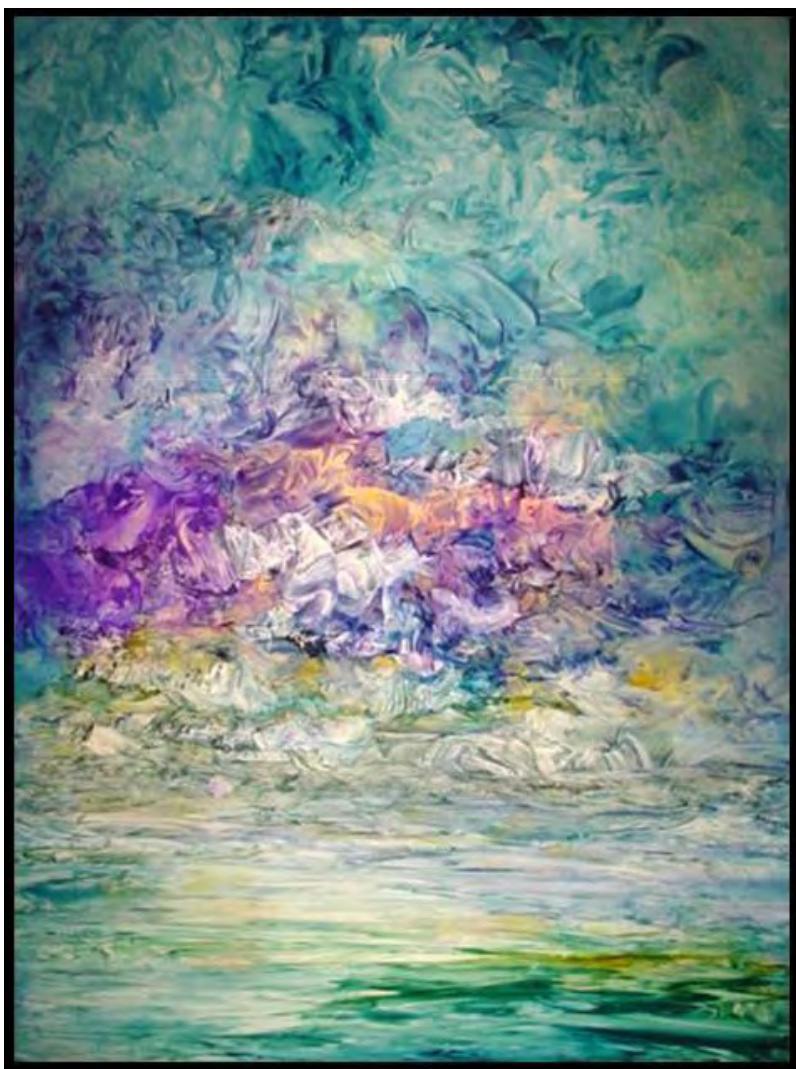

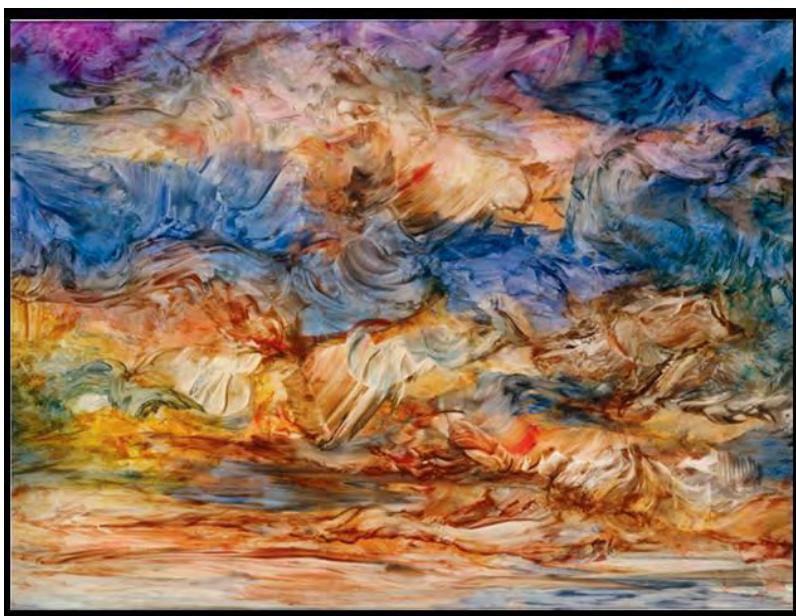

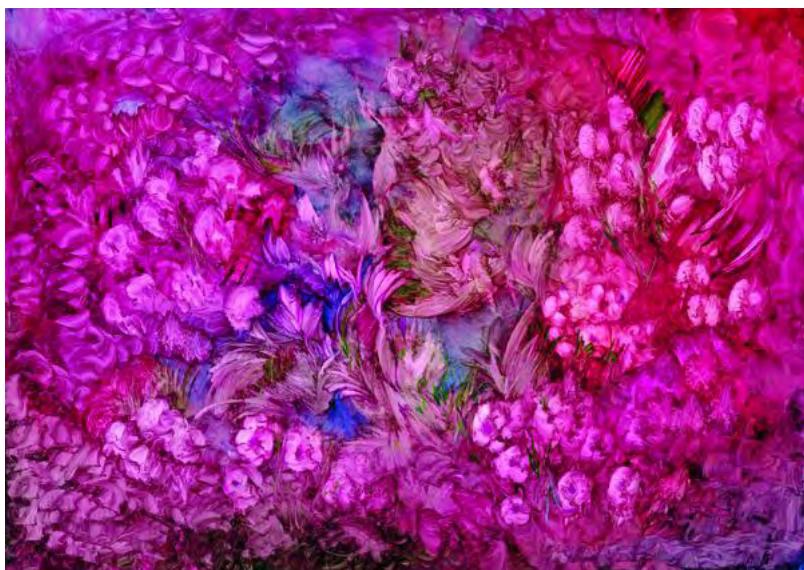

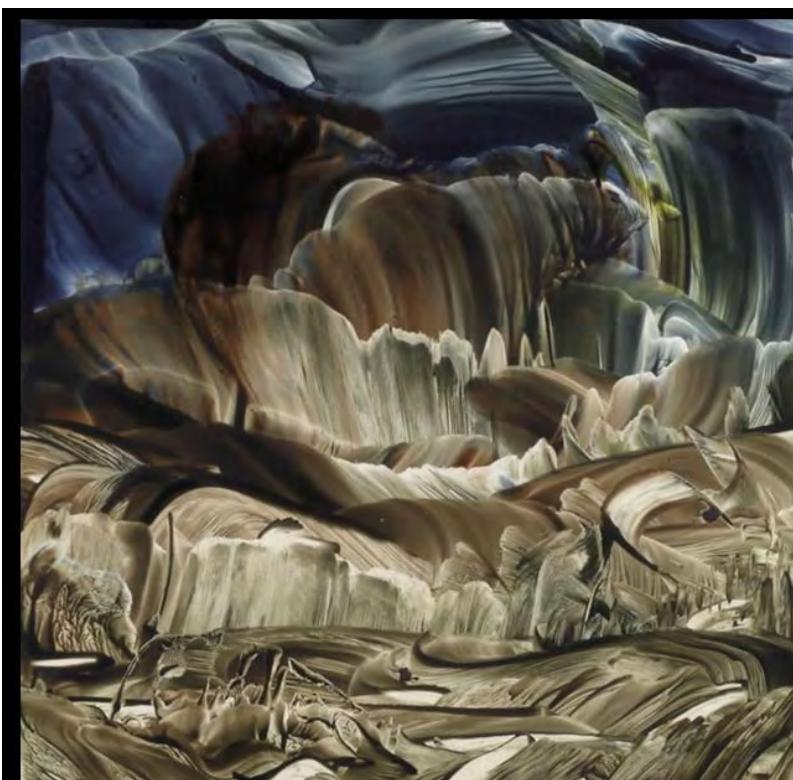

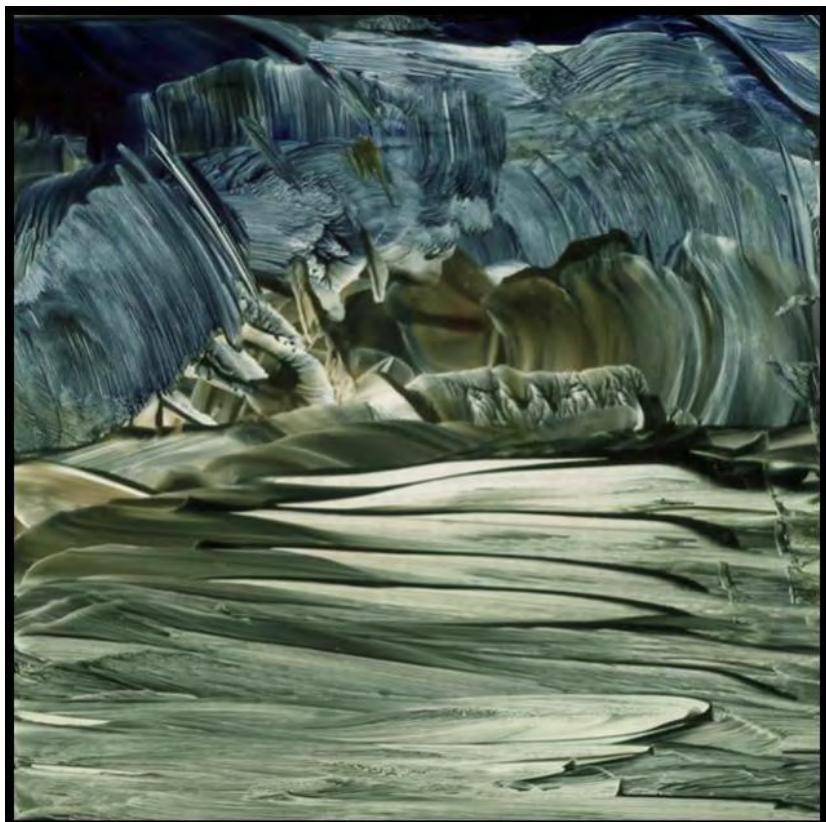

The Birth of Abstract Romanticism
Art for a New Humanity, Rumi and the Paintings of Kamran Khavarani

Albert Boime

ISBN: 978-0-9816739-2-9

A radical departure from Professor Albert Boime's well-known social art history, "The Birth of Abstract Romanticism" examines the paintings of Kamran Khavarani. In this beautiful volume, Boime delves into the beauty, passion and intensity of Khavarani's work, expressed in layered themes of landscapes, cosmologies, botanical microworlds, and ecstatic visions. Lavished with over 100 images, this book offers a unique view of both an artist and a celebrated art historian. In a letter to his fellow art historians Professor Boime writes: "In the world of painterly art, a new movement is usually introduced by a group of artists working in a similar style and eventually one or more of those artists becoming known as the

frontrunner(s) of that style. It is ironic, however, that at this point in time a newcomer to the art community would be bringing mystical messages to the world through a new technique and a unique style. Kamran Khavarani is the only artist creating paintings in the style of Abstract Romanticism.” Exalted by the love poems of the 13th-century Persian poet Jalaluddin Rumi (1207-73), Kamran Khavarani seeks to translate his ecstatic feelings into visual harmonies that celebrate the idea of “Presence,” the loving, creative side of existence. Khavarani brings an entirely fresh perspective to the ecstatic, blissful texts, inspiring contemplation and a realization of a higher selfhood befitting a new consciousness for a new humanity. Rumi’s influence has been steadily growing in our modern world, and Khavarani’s timely work interprets the poet in a visual and universal approach to the human condition. Rumi’s poetry flows through Khavarani’s paintings, free of preconceived notions and academic influences. It remains to be seen how Khavarani’s painting will influence the history of art. Certainly his work goes against the grain of most international contemporary art and may offer an alternative to it. Professor Boime has taught Social Art History for the past 40 years and is the author of 26 books and over 120 published articles. Among his books is the 6-volume Social History of Modern Art, with over 4,500 pages

About the Author

Albert Boime holds a B.A. degree from UCLA, an M.A. degree and a Ph.D. from Columbia University. Albert Boime is professor of Art History at the University of California, Los Angeles and recipient of numerous fellowships and awards, including The Myers Center Award for The Study of Human Rights in North America in 1999. He is the author of 26 books and over 100 articles.

کامران خاورانی، نقاش و آرژیتکت ایرانی مقیم کالیفرنیا، سبک نوینی در هنر نقاشی پدید آورده که آلبرت بوئیمی، استاد پیشین تاریخ هنر در دانشگاه لس آنجلس، با پیشیته چهل سال تدریس و انتشار چندین کتاب و مقاله در زمینه تاریخ هنر، آن را «آبسترکت رومانتیسم» نام داده و گفته است که هنر خاورانی، خلق تابلوهایی است که بیننده، حتی عناصر اصلی سوژه‌های ناتمام او را می‌تواند لمس و باور کند.

