

ASSAR
ART
GALLERY

www.assarartgallery.com

تهران، کریم خان زاده، خیابان لاله شهر، کوچه فرشان شماره ۱۶

کد پستی ۱۵۸۳۶ تلفن: ۰۲۱۸۸۳۴۳۹۴۷

۱۶ BARFOROUSHAN ALLEY,
IRANSHAHR ST., KARIMKHAN ZAND ST.,

15836 TEHRAN-IRAN.

PHONE: (+9821) 88326689

FAX: (+9821) 88343947

info@assarartgallery.com

GOLNAR
TABIBZADEH

“جعبه‌ی پاندورا”
“PANDORA'S BOX”

Golnar Tabibzadeh

1983 Tehran, Iran Education 2005 BA, Painting, Azad University of Art and Architecture, Tehran, Iran Solo Exhibitions 2013 Pandora's Box, Assar Art Gallery, Tehran, Iran 2009 Etemad Gallery, Tehran, Iran 2009 Relief, Nar Gallery, Tehran, Iran 2008 Memories of the Others, Mehrva Gallery, Tehran, Iran 2007 Visual Diary, Kulturgesichtlichen Museum, Osnabruck, Germany 2007 Mehrva Gallery, Tehran, Iran 2004 Atbin Gallery, Tehran, Iran Group Exhibitions 2013 Ars Visibilis, Museo de Almeria, Almeria, Spain 2011 Spinnerei Gallery, Leipzig, Germany 2011 ITU (Istanbul Technical University), Istanbul, Turkey 2011 Artgalerim, Istanbul, Turkey 2010 SheMade, Homa Gallery, Tehran, Iran 2010 Atbin Gallery, Tehran, Iran 2008 Heaven on Earth, The Brick Lane Gallery, London, UK 2007 Collected Memories, Artspace Gallery, London, UK 2007 Mehrva Gallery, Tehran, Iran 2006 Mah Gallery, Tehran, Iran 2006 Deeper Depression, Atbin Gallery, Tehran, Iran 2003 Laleh Gallery, Tehran, Iran 2000 Laleh Gallery, Tehran, Iran Awards & Events 2012 Tâches-Tâches International Painting Symposium, Normandy, France 2011 Artist in residence, Leipzig International program (LIA), Leipzig, Germany 2010 Tâches-Tâches International Painting Symposium, Normandy, France 2008 2nd prize, Emmar International Art Symposium, Dubai, UAE 2007 Malerie Workshop, Morgenland Festival, Osnabruck, Germany Experience 2012 Art Expression Mobile Workshop Director and Instructor, Amsterdam, Athens, Osnabruck, Milan and many other cities across the world 2012-2011 Art Expression Workshop Director and Instructor, Istanbul, Turkey 2011 Guest Lecturer, Drawing, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey 2009 Art Instructor, Institute of Visual Arts, Tehran, Iran 2006-2002 Freelance Graphic Designer, Tehran, Iran

گلنار طبیب‌زاده

۱۳۶۲ تهران، ایران تحصیلات ۱۳۸۴ لیسانس نقاشی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران نمایش‌های انفرادی ۱۳۹۲ جعبه‌ی پاندورا، گالری اثر، تهران، ایران ۱۳۸۸ گالری اعتماد، تهران، ایران ۱۳۸۸ گالری قار، تهران، ایران ۱۳۸۷ خاطرات دیگران، گالری مهرو، تهران، ایران ۱۳۸۶ خاطرات تصویری، استابر و ک، آلمان ۱۳۸۶ گالری مهرو، تهران، ایران ۱۳۸۳ گالری آتبین، تهران، ایران نمایش‌های گروهی ۱۳۹۲ موزه آلمانی، آلمانیا، اسپانیا ۱۳۹۰ گالری اسپینزای، لاپزیگ، آلمان ۱۳۹۰ دانشگاه فنی استانبول، استانبول، ترکیه ۱۳۹۰ آرت گلری، استانبول، ترکیه ۱۳۸۹ شی بید، گالری هما، تهران، ایران ۱۳۸۹ گالری آتبین، تهران، ایران ۱۳۸۷ بهشت روی زمین، گالری بونک لین، لندن، انگلستان ۱۳۸۶ خاطرات جمع آوری شده، گالری آرت اسپیس، لندن، انگلستان ۱۳۸۶ گالری مهرو، تهران، ایران ۱۳۸۵ گالری ماه، تهران، ایران ۱۳۸۵ افسردگی عمیق تر، گالری آتبین، تهران، ایران ۱۳۸۲ گالری لاله، تهران، ایران ۱۳۷۹ گالری لاله، تهران، ایران جوايز و فعالیت‌های حرفه‌ای ۱۳۹۱ سمبوزیوم بین‌المللی نقاشی تاش - تاش، فرانسه ۱۳۹۰ دوره‌ی تخصصی هنر، لاپزیگ، آلمان ۱۳۸۹ سمبوزیوم بین‌المللی نقاشی تاش - تاش، فرانسه ۱۳۸۷ مقام دوم، سمبوزیوم بین‌المللی امار، دوبی، امارات متحده عربی ۱۳۸۶ کارگاه مالری، فستیوال مورگن لند، استابر و ک، آلمان سایر فعالیت‌ها ۱۳۹۱ مدیر و مدرس کارگاه آرت اکسپریشن، آمستردام، آتن، استابر و ک، میلان و شهرهای دیگر ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مدیر و مدرس کارگاه آرت اکسپریشن، استانبول، ترکیه ۱۳۹۰ مدرس مهمان رشته‌ی طراحی، دانشگاه فنی استانبول، ترکیه ۱۳۸۸ مدرس، موسسه هنرهای تجسمی، تهران، ایران ۱۳۸۰-۱۳۸۱ گرافیست، تهران، ایران

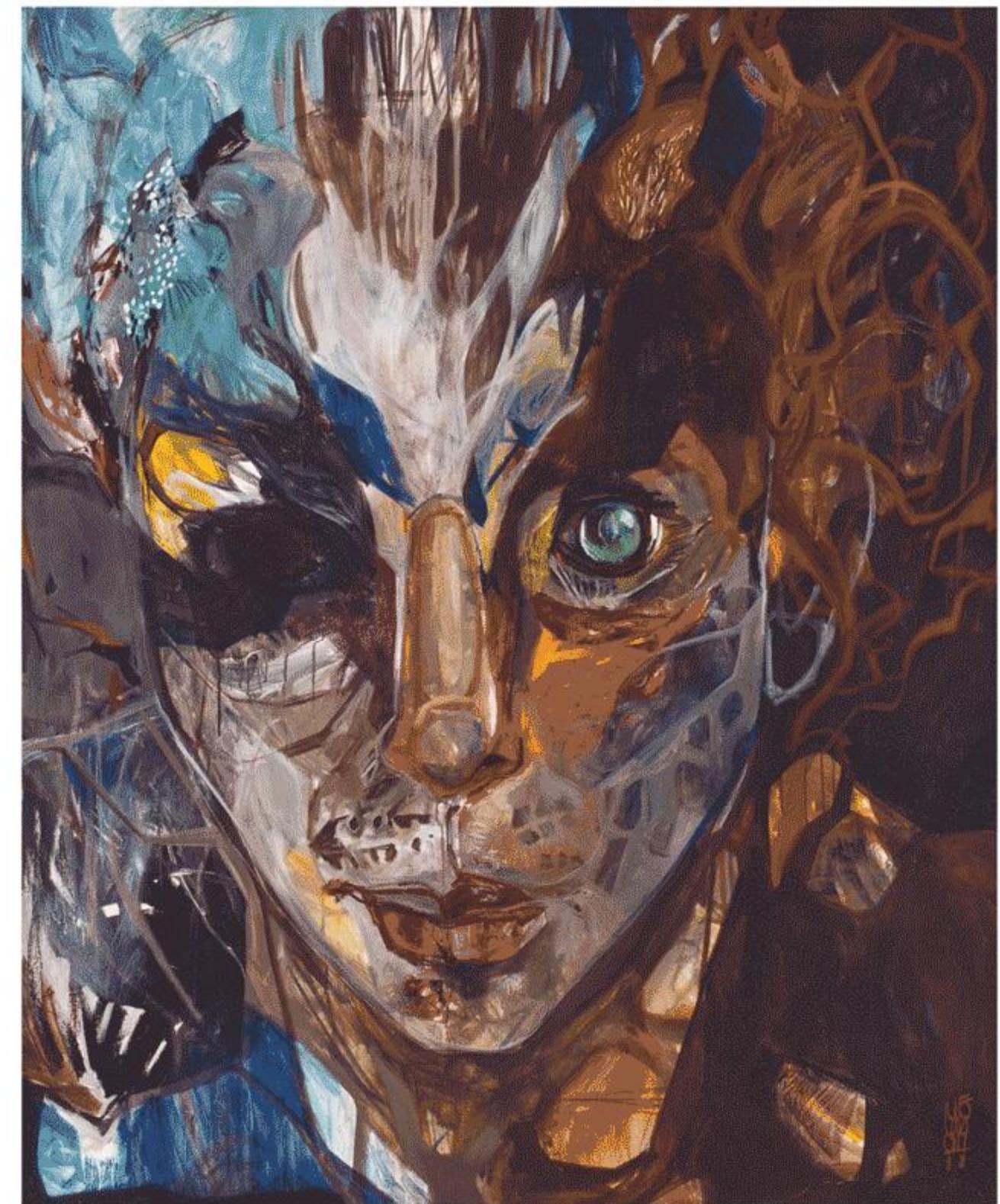
ASSAR
ART
GALLERY

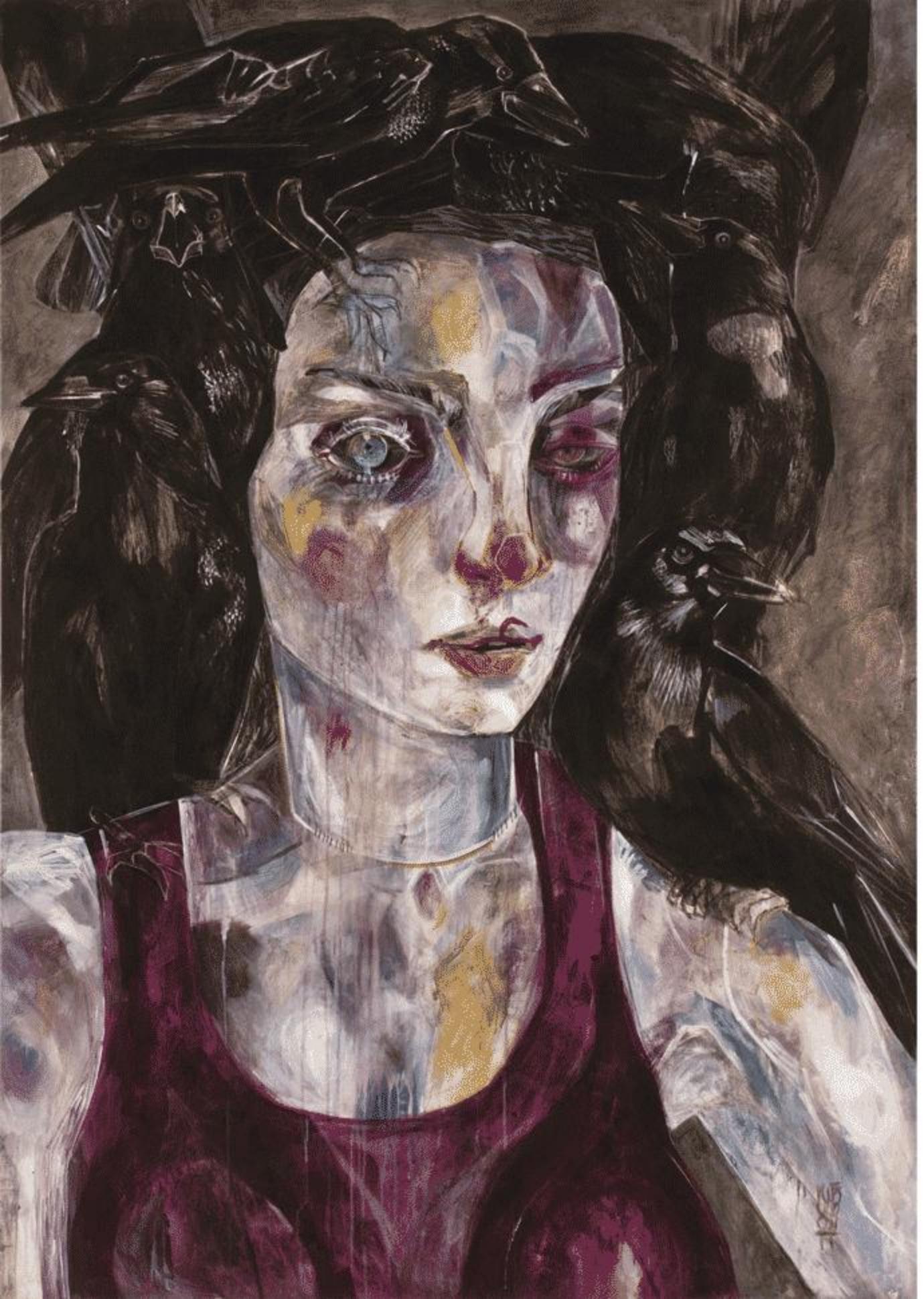
All rights reserved
No part of this publication maybe copied or transmitted
in any form or by any means without the prior written permission of Assar Art Gallery.
Printed in April 2013
Art Director & Graphic Designer: Iman Safaei - Dabestan Studio
Production Manager: Hooyar Asadian

آینه از مجموعه‌ی جعبه‌ی پاندورا، اکریلیک، باند پانسمان، مازیک، خودکار و مداد روی بوم، ۱۵۲×۱۱۲ سانتی‌متر، ۱۳۹۱
Looking Glass from the Pandora's Box series, acrylic, cotton bandage, marker, pen and pencil on canvas, 152x112 cm, 2012

مسخ از مجموعه‌ی جعبه‌ی پاندورا، اکریلیک، مازیک، خودکار و مداد روی بوم، ۱۶۹×۱۳۹ سانتی‌متر، ۱۳۸۹
Metamorphoses from the Pandora's Box series, acrylic, marker, pen and pencil on canvas, 169x139 cm, 2010

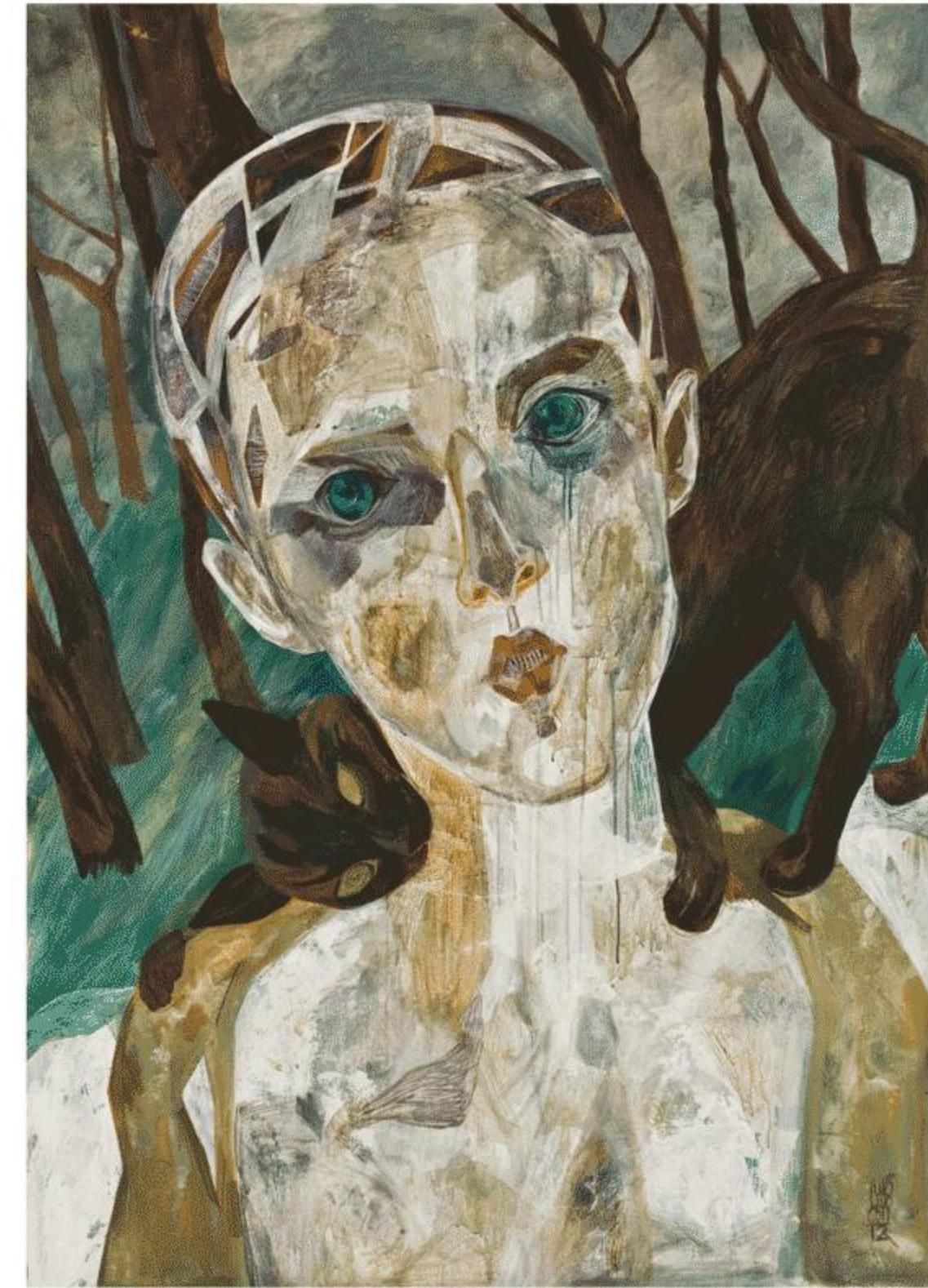

زاغدار از مجموعه‌ی جعبه‌ی پاندورا، اکریلیک، مارکر، خودکار و مداد روی بوم، ۱۷۶×۱۲۴ سانتی‌متر، ۱۳۹۰
Crowed from the Pandora's Box series, acrylic, marker, pen and pencil on canvas, 176x124 cm, 2011

بھیموت از مجموعه جعبه پاندورا، اکریلیک، مازیک، خود کار و مداد روی بوم، ۱۷۴×۱۲۰ سانتی متر، ۱۳۹۰
Behemoth from the Pandora's Box series, acrylic, marker, pen and pencil on canvas, 174x120 cm, 2011

نیش از مجموعه جعبه پاندورا، اکریلیک، مازیک، خود کار و مداد روی بوم، ۱۶۹×۱۱۹ سانتی متر، ۱۳۹۱
Bite from the Pandora's Box series, acrylic, marker, pen and pencil on canvas, 169x119 cm, 2012

جنگ از مجموعه جعبه‌ی پاندورا، اکریلیک، باند پانسمان، مازیک، خودکار و مداد روی بوم، ۲۰۵×۳۲۱ سانتی‌متر، ۱۳۹۰
War from the Pandora's Box series, acrylic, cotton bandage, marker, pen and pencil on canvas, 205x321 cm, 2011

انتظار از مجموعه‌ی جعبه‌ی پاندورا، اکریلیک، مازیک، خودکار و مداد روی بوم، ۱۸۰×۱۶۵ سانتی‌متر، ۱۳۹۱
Attending from the Pandora's Box series, acrylic, marker, pen and pencil on canvas, 180x165 cm, 2012

شمایل از مجموعه‌ی جعبه‌ی پاندورا، اکریلیک، مازیک، خودکار و مداد روی بوم، ۲۰۰×۱۰۴ سانتی‌متر، ۱۳۹۱
Icon from the Pandora's Box series, acrylic, marker, pen and pencil on canvas, 200x104 cm, 2013

رویاورزیهایی به زبان محلی مدرن

گلنار طیبزاده بخشی از خود را در هر نقاشی می‌گذارد. میزان صمیمیت و اتویو گرافیک بودن آثار او بسیار جسورانه است. هر یک قصه‌ای است. هر تصویر روایتی در خود دارد که قابل کشف است. زیبایی و رمزآلودی نقاشی‌ها شرح روشگری بر داستان‌ها و فراغواتی‌های رویاگون است. در نقاشی‌های او زنان زیبایی کم نظری دارند. هیچ یک از آن‌ها نمونه‌ای کامل نیست اما همه سرشار از زنانگی‌ای فوق العاده و آکنده از روح‌اند. نقاشی‌های او استطوره‌ایند. گریه، مار و ماهی، شخصیت‌هایی‌ست که در موضوعات و نفس متغیر آثار او حضور دارند. نقاشی‌ها دارای اصالت وجودند. از نظر وجود گران، وجود بر ذات مقدم است.

نقاشی‌ها همچون صحنه‌ای قاب عکسی در فضای نمایشنده. سوزه‌ها، رویاهاشان را در ساختار نقاشی به نمایش در می‌آورند. آن‌ها، از سویی رویا و از سویی دیگر مطالعات عمیق نقاش درباره‌ی آگاهی و عشق‌اند. آن‌ها به دنبال ارزش و معنایند. در پس احساس سطحی تشویش و درد، عمقی روان‌شناختی نهفته است. هر یک از افراد آثار او دارای شخصیت مشخص و جامع است که با مهارت تیزبینانه و بسیار دقیق هنرمند پرداخته شده است. او نقاشی‌های او همچون داستان‌ها و رمان‌هایی‌اند که در نگاهی لحظه‌ای خلاصه شده‌اند. ما می‌خواهیم درنویات و احساسات خود را به دیگرانی که اهمیت می‌دهند ابراز کنیم چون برای ما هم کسانی که به ایشان عشق می‌ورزیم، و می‌یابیم تا عشق بورزیم، و مایلیم که عشق بورزیم اهمیت دارند. همه‌ی این‌ها برای این است تا بتوانیم به گونه‌ای به تعابیر و برداشت‌های بسیار مهم که اغلب باید از اولیای امور یا کسانی که تلاش می‌کنند به می‌گذارند واقعیت‌مان چیزی پنهان نگاه داشته شوند پیردادیم.

می‌توان واقعیت‌مان را همچون یک پرسپکتیو در نظر گرفت. پرسپکتیو در نقاشی مهم و نمادین است. در نقاشی‌های گلنار، گاهی پرسپکتیو هوایی وجود دارد، بوم فضایی ایجاد می‌کند و فیگورها در آن سفر می‌کنند. فضای داخلی بی‌کران -شمایل شناسی ای از اشکال نمادین. در آثار اوسوژه و اشیا وجود دارد. سوژه، مخاطب است. شمایل شناسی ای انتقادی. همان‌طور که در تصاویر سینمایی یا مکانی به شکلی نمادین نشان داده شده است، تغیری در مفهوم فضا آن‌گونه که در دوره‌ی رنسانس مطرح بوده رخ داده است. طیان‌علیه کلاسیزم، عصیانی میان اندیشه‌ی آپولونی و دیونیزی است؛ نبردی دیرینه در عصر مدرن. گلنار با آنچه توسعه می‌رود مبارزه می‌کند.

به نگاهی فکر می‌کرد که بتوان گلنار طیبزاده را با آنان مقایسه کنم. یکی از کسانی که به ذهن رسید مارک شاگال بود؛ نقاشی غیر آینین مدار که به هیچ مکتبی تعلق ندارد. طیبزاده، همچون شاگال، هنرمندی است که انتظارات را به چالش می‌کشد و مکاتب و ایده‌های متفاوت را درهم می‌آمیزد. هنرمندان صاحب سبک، از منابع الهام و ارجاعات بسیاری بهره می‌گیرند. شاگال و رای بسیاری از هم‌عصرانش عمل کرد، و به احتمالی از آن‌جا که پیشتر انسان‌گرا بود تا تقلیل گردد، بیوگش درست فهمیده نشد. آثار او بر آثار بسیاری از هم‌دوره‌هایش برتری داشت و از آنان پیشی گرفت. "عروسوکن‌های پنبایی" طیبزاده، اثری دولتی، رویایی است که لتها چیزی که در آن فضای نمایش به فضای اداری مدنی در دانشگاه یا شهری‌بیشتر شbahat دارد اسرار آمیزتر از لتها راستی است که در آن فضای مکانی برای تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود. خودکشی یا ادامه‌ی آزنگی؟ از پنجره بیرون پریدن؟

بسیاری از سوزه‌های گلنار را زنایی تشکیل می‌دهند که در لحظه‌ای از آرامش و تمنا، و نه در انفعال، آرمیده‌اند. آنان آکنده از بی‌انتظارند، معشوقانی در انتظار عشق ورزیدن. هر چند که مردان نقاشی‌های او سر در گم تر و مردتر از زنان به نظر می‌آیند.

نقاشان می‌خواهند از پوست خود بیرون زنند تا رویاهاشان را بازنشمایانند و برای آن مخاطبی پذیرایاند. آثار طیبزاده صادقند. حس مدارند اما به هیچ وجه از هیچ چارچوبی بیرون نمی‌زنند و برای نمایش در فضای عمومی مناسبند.

برای در گذ نقاشی‌های او، مخاطب باید پذیرد که دو سطح از آگاهی وجود دارد. نقاشی‌های او عمیق و بسیار شخصی‌اند و او آزاده درباره‌ی امیال و احساسات شخصی خود سخن می‌گوید اما تنها کسانی قادر به دیدن این دروینیاتند که به جستجو علاقمند بوده و از سطح ظاهری نقاشی عبور کرده و به لایه‌های زیرین آن می‌نگرند و در وهله‌ی نخست با اثر چون آینه‌ای که بازتابانده‌ی دل و هویت خودشان است مواجه می‌شوند و سپس به آن به شکل نمایی از یک رویا می‌نگرند.

نقاشی‌های او شبیه مینیاتورهای ایرانی‌اند. سنت مینیاتور در پابرجا کردن گلنار درستی که بخش مهمی از تاریخچه‌ی فرهنگی او به شمار می‌آید نقشی اساسی داشته است. صمیمیت، عظمت یا درهم بافتگی صحنه‌های فیگوراتیو در طول تاریخ دراین نقاشی‌ها دیده می‌شوند. او خود را نقاشی بیان‌گر و احساسی می‌داند. او همچنین می‌تواند بیان‌گری از میراث فرهنگی ایران باشد. مکتب بیان‌گری در واکنش به دور شدن از انسانیت که تیجی‌ی صنعتی گری و مدرنیت بود و همچنین رشد فرهنگ شهری و اجتماع با فرهنگ که انتظار داشت هنر با ظاهر، به طرفت و حتی به کمک زیبایی کلاسیک قدرت خود را پنهان نگاه دارد شکل گرفت.

در رویاها، گفته می‌شود هنرمندان بیان‌گر ازمانی به بار می‌نشینند که اصالت رخت بریند و مناسبی با امور جاری افراد متوجه وجود نداشته باشد.

من از گلنار طیبزاده که سنت شکن است خوش می‌آید. سنت شکنی همچون کسانی که بطور مستقیم و بی‌واسطه حرفة نقاشی را به شیوه‌ای برمی‌گزینند تازیان محلی شخصی‌ای و منحصر بفرد بوجود آورند.

فرانک شیفرین*

Dreamscapes in a Modern Vernacular

Golnar Tabibzadeh puts something of herself in each painting. They are courageous to be so intimate and autobiographical. They are stories. Each image carries a back-story that can be known or inferred. Their beauty and mystery illuminated stories and dreamlike evocations. The women in her paintings have a rare beauty. They are not perfect specimens, but are rich and redolent with great femininity and spirit. The paintings are mythic. Cats, serpents and fish are characters that exist within the shifting self and subject of the works. They are existential. The existentialists believe that existence precedes essence.

The paintings are proscenium stages of theatrical space. The subjects enact their dreams within painting structure. They are dreams on one hand and on the other are deep investigations into consciousness and love by the painter. They are seeking values and meaning. There is psychological depth beyond superficial angst and pain, each person in her oeuvre is a very specific and a detailed personality characterized by razor sharp perceptive skill.

She is a painter who is not afraid of taking risks. Her paintings are stories and novels encapsulated in an instant glance. We want to express ourselves to others who care about who we love, find to love, want to love- to be able to somehow deal with the perceptions that are so important but often must be hidden from authorities or those who try to tell us what our reality is-our reality can be viewed as a perspective. Perspective is important and symbolic in painting. In Golnar's painting there is an aerial perspective sometimes, the canvas creates a space and figures travel within it-an interior space that is boundless, an iconology of symbolic forms. There are subjects and objects. The subject is a spectator. It is a critical iconology. There has been a shift from Renaissance space as symbolized by the filmic or photographic image. The rebellion against classicism is between the Apollonian and the Dionysian, an old battle in the modern era. Golnar defies expectations.

I was thinking of painters who I could compare her to. Marc Chagall came to mind as one example. A non-doctrinaire painter who belongs to no school. Tabibzadeh as well as Chagall are artists who defy expectation, who combine schools and ideas. Artists who are who accept many inspirations or references. Chagall went beyond many of his contemporaries and his genius was misunderstood perhaps, because he was more of a humanist than reductionist. His work triumphed over and was greater than many of his contemporaries.

In "Cotton Dolls," a diptych, a dream, more mysterious where the theatrical space looks like a modern institutional area in a college or town then becomes a place where there is a decision. Is it suicide or life, jumping out the window?

Many of her subjects are in repose women in a moment of peace and expectation, not passively. They are expectant-redolent. They are lovers waiting to love although the males seem more confused and indecisive than the women in the paintings.

Painters want to break through to express their dreams and to find a receptive audience. Her work is honest. It is sensual but not out of bounds, in any way. It is appropriate for public viewing in any kind of open space.

To see her paintings, one has to accept there are dual levels to consciousness. They are deep and intensely private, open about desire and private feelings but only for those who are willing to seek and look at the paintings below the surface level willing to dive in first as a mirror of their own hearts and identity and then as a dreamscape.

They are like Persian miniatures. The tradition of Persian miniatures has a claim of establishing Golnar in a tradition that is very much a part of her cultural history. The intimacy, the grandeur or complex figurative scenes can be seen historically.

She sees herself as an expressionist, in an emotional painter. She could also be an expressionist of Persian cultural legacies. Expressionism developed as response to the de-humanization of industrialization and modernity, the growth of urban culture and polite society that expected art to withhold its power with pretension, finesse, or even classical beauty.

In the dreams, it is said that expressionist artists come to fruition when there is a lack of authenticity and relevance to the pursuits of average people.

I like Golnar Tabibzadeh, who is an iconoclast in the best sense of those who directly approach the act of painting in a style that creates a personal vernacular that is unmistakable.

Frank Shifreen*