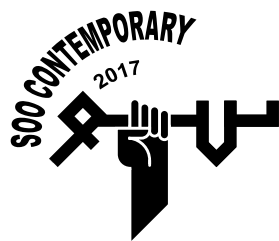

باغ، روال
اسفند ۱۴۰۰

محمود ماسر

تصویر روی جلد:
مجسمه‌ی اروس، دوره‌ی هلنی
از مجموعه‌ی مجسمه‌های زیگموند فروید
موزه‌ی فروید لندن

مجموعه معاصر سو میدان هفت تیر، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، نیش بامشاد، پلاک ۳۰
www.soocontemporary.com

میز کار زیگموند فروید.
موزه‌ی فروید، لندن

اتاق زیگموند فروید
موزه‌ی فروید، لندن

باغ رویاها

نمایشگاهی گروهی با عنوان «باغ رؤیاها» شامل آثاری از بیست و هشت هنرمند در تاریخ ششم اسفند ۱۴۰۰ در مجموعه‌ی هنر معاصر سو برگزار خواهد شد. درون‌مایه‌ها و موضوعات آثار این نمایشگاه حول «تأویل رؤیا» اثر زیگموند فروید خواهد بود، و نمایش می‌کوشد نشان دهد چگونه محیط اجتماعی-سیاسی در نقش‌گرفتن رؤیا و ناخودآگاه هنرمندان تأثیرگذار است. از هنرمندان دعوت شده تا آثاری با درون‌مایه‌ی خواب، زندگی در رؤیا، و نمود رؤیا را در رسانه‌هایی متنوع از جمله نقاشی، چیدمان، و ویدیو ارائه دهند.

بن‌مایه‌ها و موضوعات نمایشگاه، ملهم از نظریات و اندیشه‌هایی است که فروید در اثر جاودانه‌ی خود مورد مطالعه قرار داده. او در مقدمه کتاب، رؤیا را به مثابه یک رخداد ذهنی معنادار و نه بی‌ارزش بررسی کرده، تأویل رؤیا را به عنوان یک شیوه‌ی مطالعه‌ی احساسات سرکوب‌شده و آرزوهای بازداشته مورد کنکاش قرار می‌دهد. فروید، در روش‌هایی که در طول کتاب تشریح می‌کند، در رؤیاها عناصر خاصی را پیگیری می‌کند تا ارجاعات پنهانی آن‌ها به واقعیت را بیابد، یعنی همان اصل لذت که در گرو هیچ تناقضی نیست و رها از زمان و مکان سیر می‌کند. فروید، سپس به موضوع نمادسازی می‌پردازد، و این که چه طور عناصر و اشیاء در رؤیاها، با احساسات، سرکوب‌ها، آرزوها، و اشیاء در جهان واقعیت و بیداری تناظر دارند؛ چنان که مثلاً در رؤیاها، آلات جنسی به شکل چتر، سیگار، گل، میوه، یا حیوانات وحشی ظهور می‌کنند. فروید رؤیاها را صرفاً عامل اطلاعات نمی‌داند و بر روش خود مبنی بر تحلیل رؤیا به عنوان راهی برای رمزگشایی از زبان و نمادسازی رؤیا تأکید می‌ورزد. او در پایان بخش، کارکرد رؤیا را محافظت از فرد خفته در برابر خطر بیدار شدن می‌داند و با بررسی محتوای نهان هر رؤیای آشکار بیان می‌کند که معنای همه‌ی رؤیاها، تحقق آرزو در لباس مبدل است.

فروید باور راسخ داشت که رؤیا، دارای معناست و در پی رسیدن به شیوه‌ای علمی برای تأویل رؤیا بود. یکی از روش‌های اولیه‌ی او، خویشتن‌نگری غیرانتقادی بود، که مطابق آن از بیمار می‌خواست که در راحتی کامل چشمانش را بسته، تمام افکارش را بی‌طرفانه و آنطور که به ذهنش می‌رسید بیان کند. او با استفاده از چنین روش‌هایی، هوشیاری ادراکات بیمار را فعال کرده، به زنجیره‌ی افکار او دست می‌یافت تا ریشه‌ی آسیب‌ها را در حافظه‌ی بیمار بیابد. فروید همچنین به مسئله‌ی کاپوس می‌پردازد و می‌پرسد که اگر تحقق آرزو ویژگی همه‌ی رؤیاهاست، پس چگونه رؤیاهای وحشتناک، دردناک و یا خنثی دارای محتوای کامروایی است؟ فروید به ویژگی تحریف در رؤیا می‌پردازد، و موضوع سانسور و ماهیت اقتدار را

بیان کرده، مثال نویسنده‌ای را می‌زند که هر چه محدودیت‌ها در کشورش شدیدتر می‌شود، جامه‌ی مبدل افکار او خلاقانه‌تر شده، به جای بیان مستقیم نظراتش، آن‌ها را با کنایه و تلمیح مطرح می‌کند. فروید نتیجه می‌گیرد که رؤیاهای بیماری که در جامعه‌ای سرکوب‌شده زندگی می‌کند، بیشتر دچار تحریف و گذر به دنیای نمادسازی می‌شوند. فروید در فرآیند مطالعه‌ی خود، برای بیان روشن‌تر موضوع، مثالی دیگر مطرح می‌کند: مردم یک کشور به یک مقام منفور اعتراض دارند و از حاکمان می‌خواهند او را خلع کند. اما حاکم مستبد برای نمایش نفرت خود به خواست و اراده‌ی مردم، مقامی بالاتر به آن شخص می‌دهد که در غیر این صورت نمی‌داد.

در فصل‌های پایانی کتاب، فروید بحثی درباره‌ی نحوه‌ی یادآوری رؤیاها توسط حافظه، و شیوه‌ی سانسور محتوای رؤیا توسط آن، مطرح می‌کند. او برای مبارزه با این رویکرد، از بیمار می‌خواهد که محتوای رؤیایی که تعریف کرده بود را مجدداً بیان کند. در طی این بیان دوباره، بیمار از به کار گرفتن واژگانی که در بیان ابتدایی استفاده کرده بود، اجتناب می‌کرد. از نظر فروید، تغییر در نوع بیان، سرخی است که نقاط ضعف بیمار را در لباس مبدل شناسایی می‌کند؛ یعنی مقاومت بیمار در برابر آشکار کردن افکاری که در رؤیا جا خوش کرده‌اند. از این رو، مقاومت تبدیل به فرآیند فراموشی می‌شود.

این نمایش، در کنار پرداختن به موضوعات، فرآیندها، درون‌مایه‌ها، رویکردها و اندیشه‌های کلی مورد بحث در «تأویل رؤیا»، در تلاش است که ایده‌های درونی‌تر و مهجورتری را که در آثار ارائه‌شده دیده می‌شوند، به نمایش گذارد. برای مثال، نقش اعمال محدودیت و شکل‌گیری مقاومت ذهنی، در سطحی گسترده‌تر و اجتماعی‌تر، و نه صرفاً محدودهای فردی، دیده می‌شود. از همه مهم‌تر، نقش این وجوه بیش‌تر به عنوان عوامل بازدارنده از رسیدن به لایه‌های عمیق‌تر معنا دیده می‌شوند، و این که چه‌طور بیان هنرمندانه و خلاق، ساخت تصویر، و مفاهیمی همچون زیبایی‌شناسی و حس‌انگیزی، می‌توانند در درک، تأویل و تحلیل رؤیاهای جمعی نقش داشته باشند.

گردآورنده شیرین قراویسکی
مدیر و مؤسس مجموعه هنرهای معاصر سو
زمستان ۱۴۰۰

سروش قره باغی	کوروش شیشه‌گران
شاهین انتظامی	نیکزاد نجومی
لیلا قومی	حامد صحیحی
ساناز حایری	اشکان صادقی
پانید سهرابی	ساله شریفی
تابا فجرک	علی شایسته
مانلی آیگانی	بهمن محمدی
سها درخش	رضا شریفی
دنیا ح.عالی پور	یاسمین صالحی (میپیین)
مریم امیروافقی	میلاد نعمتی
محمود ساکی	سارا رنج‌کشان (سارنچ)
افرا فرحناک	فرشید و لاریمیان
عرفان ابوطالبی	اشکان بهجو
رضی جدایی	فاخته شمسیان
فاطمیما حسین نژاد	مهسا محمدی

نیکزاد نجویمی
Nikzad Nodjoumi

بدون عنوان
چاپ
۴۰ x ۵۰ سانتیمتر، نسخه ۳/۱۵
۱۳۹۲
Untitled
Silk screen print
50 x 40 cm, Edition 3/15
2015

خواب دیده
اکریلیک روی بوم
۱۲۰ × ۱۵۰ سانتیمتر
۱۳۸۳
Dreamer
Acrylic on Canvas
150x120 cm
2005

خواب دیده، تغییر موقعیت مکانی در هنگام خواب دیدن با آنچه در بیداری اتفاق می افتد متفاوت است. هنگام بیداری، پس از جا به جایی است که مغز بعد از دریافت اطلاعات دیداری، تصاویر را تحلیل و موقعیت مکانی را درک می کند. هنگام خواب دیدن این روند برعکس می شود، به این معنا که مکان و تصاویر بعد از اینکه مغز تصمیم می گیرد و یا پیشنهاد می کند که ما کجا هستیم شکل می گیرد. اگر قبل از باز کردن دری، فکر کنیم که پشت در ساحلی پر از مردم است، پس از باز کردن در، ساحل در آن سوی در خواهد بود. در مجموعه خواب دیده، هر نقاشی با زمینه ای خاکستری که به شکلی اتفاقی کشیده شده شروع می شود و پروسه ی نقاشی سعی در باز سازی و تکرار تجربه ی خواب دیدن است. بدین شکل که از نقطه ای اتفاقی بدون طرحی از پیش تعیین شده مکان ها شروع به شکل گیری می کنند و در نقطه ای دیگر در لحظه ی بیدار شدن عمل نقاشی متوقف می شود.

Dreamer, moving or changing your position during a dream is different from what happens when you do this while awake. When awake , it is after a movement that the brain receives information from our eyes and then using this image comprehends our new position. During a dream this process is reversed. The brain first decides our suggests our position and location before the image takes form. If before opening the door , we think that behind the door there is a beach full of people , after opening the door , there is a beach full of people , after opening the door, there will be a beach. In this collection , “Dreamer “ , each painting begins with a haphazardly drawn gray background, then through the process of painting endeavors to reconstruct and repeat the experience of dreaming. In this way , from a haphazard point to an image still undetermined, places begin to take from up until the time of awakening when the process of painting comes to an end.

موج اکو - هیبرید کانتور پرتره ۳
چوب و رنگ آکرلیک
۱۶۰ × ۲۱۰ سانتیمتر
۱۴۰۰

Eco Wave, Hybrid Contour Portrait III
Wood & Acrylic
210x160 cm
2021

در این قطعه نگاهی ریاضی گونه در ترکیب تمامی اشکال و نیروها وجود دارد. چیدمان دایره ای و خط سیر بین آنها، جنبه ای مبتنی بر زمان را ایجاد می کند که اگرچه ثابت است اما در نگاه بیننده در حرکت ظاهر می شود. استفاده از رنگ در هر قطعه نه تنها از فرم ها بلکه از خود توپوگرافی لایه ای نیز تبعیت می کند. در کندوکاو اول پرتره تبدیل به منظره ای با تمام رودخانه ها، دره ها و کوه ها می شود که ایده کلی را رقم میزند که تمایلی است به شکل گیری ترکیبی که در آن بداهه تبدیل به رویا می شود و رویا شخصیت را نمایان می کند.

There is a mathematical view in composition of all forms and forces in this piece. The circular arrangement and the trajectory in between creates a time based aspect that even though it is static but they appears in motion in viewer illusion.

The use of color in each pieces not only obeys the forms but also the layered topography itself. In first inspection the portrait becomes the landscape with all rivers, valleys and mountains which defines the overall idea. There is a tendency towards a hybrid formation which impromptu becomes a dream and dream bring out the character

در خواب تو
اکریلیک روی کتان نصب شده بر روی نقشه فرش قدیمی
۸۹ x ۱۰۱ سانتیمتر
۱۴۰۰

In Your Dream
Acrylic on Linen on the old carpet map
101x89 cm
2022

تصویری که به خاطر می آوریم همراه با عدم وضوح است، آنچه در رویا دیده ایم هم محو می شود و مُقطع در یادمان می ماند. تصاویر خاطراتمان در حال تخریب اند.

Coated by blurriness, the image we recall, the dream we live both fades out and remains fragmented in our memory. The images of our memories are being demolished.

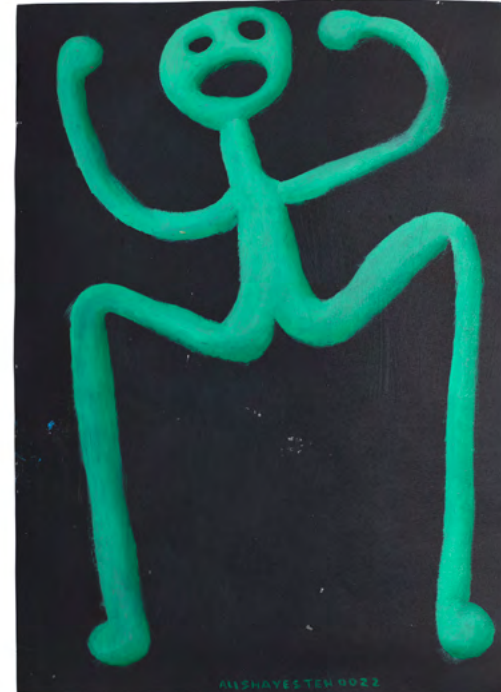
علی شایسته
Ali Shayesteh

1

2

3

4

5

▲ 1-3

بدون عنوان-از مجموعه ی بیدار ماندن
رنگ روغن و اکریلیک روی مقوا
۲۱ × ۱۵ سانتیمتر
۱۴۰۰

Untitled- From Keep awake Series
Oil and Acrylic on Cardboard
15x21 cm
2022

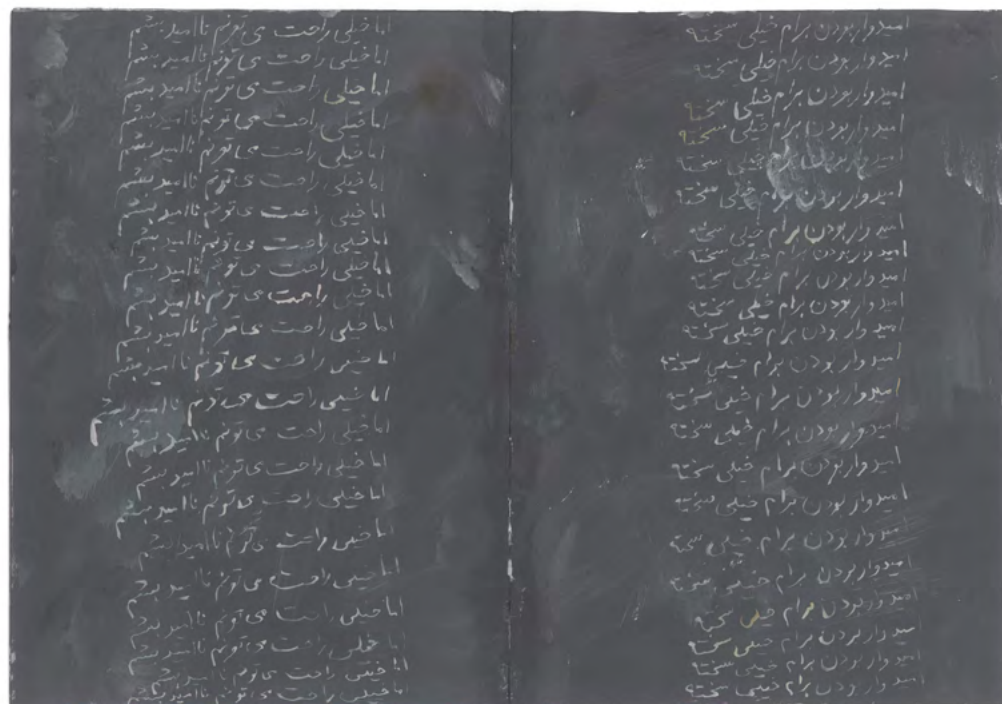
◀ 4-5

بدون عنوان-از مجموعه ی بیدار ماندن
رنگ روغن و اکریلیک روی مقوا
۱۵ × ۲۱ سانتیمتر
۱۴۰۰

Untitled- From Keep awake Series
Oil and Acrylic on Cardboard
15x21 cm
2022

صبح‌ها که بیدار می‌شم خوب نیستم. شاید وقتی می‌خوابم خواب می‌بینم. نمی‌دونم چی، معمولا یادم نمی‌مونه. همه‌چی سیاه می‌شه برام. بعد چند ساعت از ناامیدی خسته می‌شم. ناامید بودن خیلی راحت. من کارهای سخت رو بیش‌تر دوست دارم. سعی می‌کنم امید داشته باشم. برای امیدوار شدن همه‌اش فکرهای خوب خوب می‌کنم. شب که می‌شه سرشار از امید می‌شم. اما دوباره باید بخوابم. اگه بخوابم باز هم همه‌چی خراب می‌شه. کاش می‌شد هیچ‌وقت نخوابم.

In the mornings when I wake up, I don't feel fine. And when I sleep, I keep dreaming - of what? I don't know. I don't usually remember. Everything darkens for me and then, after a few hours, I feel desperately tired. Feeling desperate is simple. I prefer harder things. So I try to be hopeful. To be hopeful, I keep thinking about good stuff so that by night I am replete with hopefulness. But then I need to sleep again. If I fall asleep, everything will terribly start over. I wish I could never sleep.

بدون عنوان- از مجموعه ی بیدار ماندن-دفتر

رنگ روغن و اکریلیک روی مقوا

۲۱ × ۱۵ سانتیمتر

۱۴۰۰

Untitled- From Keep awake Series-NoteBook

Oil and Acrylic on Cardboard

10 pages, 15x21 cm

2022

رویا
رنگ روغن روی بوم
۵۰ x ۶۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
A Dream
Oil on canvas
50x60 cm
2022

چشم‌ها را که ببندی، از پس آن تاریکی مطلق، تازه وارد داستان می‌شوی؛ و جهانی گشوده می‌شود که مکان و زمان‌اش را درست نمی‌دانی. در میان‌اش گیج و معلق ای. و آن‌جا واقعیت‌اش را به تو تحمیل می‌کند؛ واقعیتی نمادین، متناسب با آنچه همه‌روزه تجربه می‌کنی.

You open your eyes and through total darkness feel you are diving into the story. And then the world that appears it's somewhere unknown to you in a time you don't know. You are confused and astonished. It reveals to be a real scene, a symbolic reality similar to the things you experience in everyday life.

1

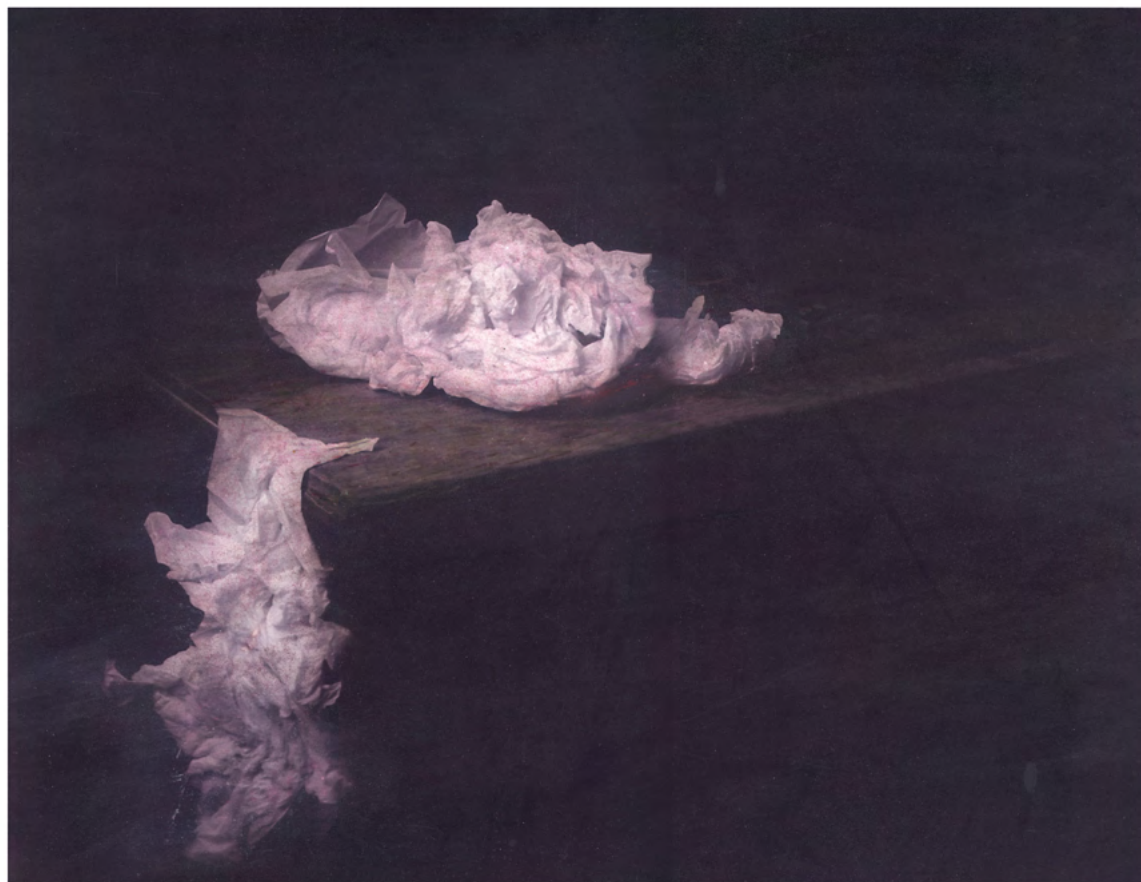
2

◀1
خواب نیمروزی
ترکیب مواد روی کاغذ عکس
۱۳ × ۱۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
Daytime Sleep
Mixed media on photo paper
15x21 cm
2021

◀2
میز صبحانه‌ی یک نفره
ترکیب مواد روی کاغذ عکس
۱۲ × ۱۵ سانتیمتر
۱۴۰۰
Breakfast Table for One
Mixed media on photo paper
15x21 cm
2021

من اغلب تحت تأثیر رویاها، خاطرات و مرگ هستم و در کارهایم گاهی اوقات همه
ی آنها را با هم ترکیب می‌کنم.
عکاسی آنالوگ و کار در تاریکخانه به من کمک کرده تا آثاری که مورد علاقه ام است
تولید کنم.

I'm mostly inspired by dreams, memories and death, and in my works
I sometimes combine them all. Analogue photography and working in
darkrooms have helped me produce the kind of artwork that I am the
most interested in.

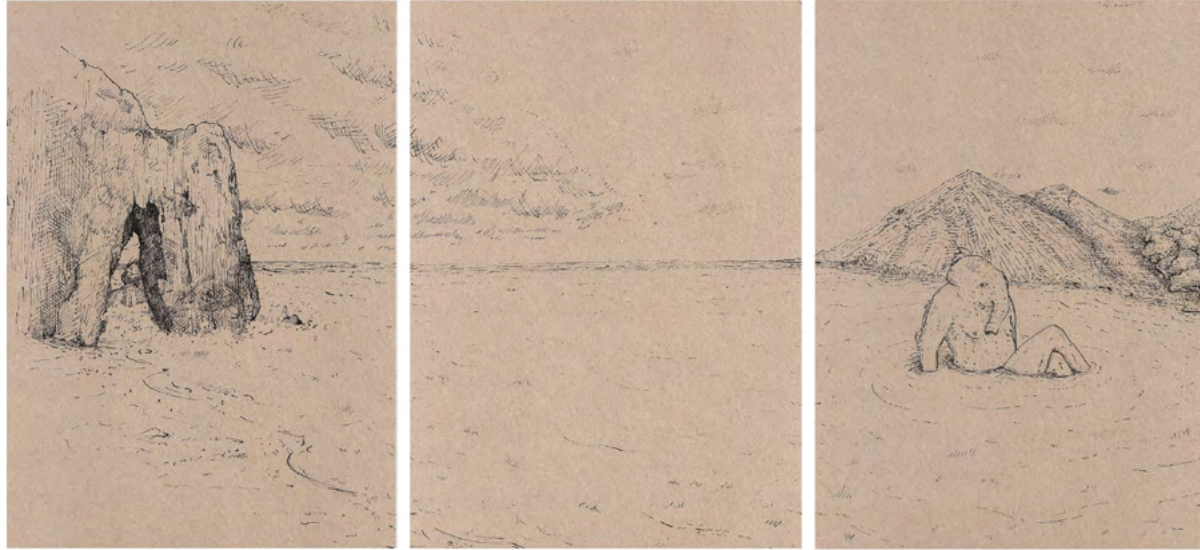
دیشب
ترکیب مواد روی کاغذ عکس
۲۸ x ۳۵ سانتیمتر
۱۴۰۰
Last Night
Mixed media on photo paper
15x21 cm
2021

بدون عنوان
اکریلیک روی بوم
۱۴۵ × ۱۰۵ سانتیمتر
۱۴۰۰
Untitled
Mixed Media
105X145 cm
2021

یک منبع نور بر سطوح و احجام متمرکز شده. حدود سایه هایی را بوجود می آورد. بر روی انعکاس لایه های زیرین، درون این سایه ها چیزی شبیه ابعاد رنگ شکل میگیرد. مواجه ابعاد رنگ و چارچوب تکراری حرکت مورچه ها محتاطانه رخ میدهد. ترسی میان سطح، فضا و در انتهای جمله جای گرفته، مانند برگشتن به نقطه.

A source of light is focused on the surfaces and masses and it creates boundaries as shadows left on the reflexes of the lower layers. There in the shadows something like color dimensions is shaped. The confrontation between the dimensions of color and the repeated framework of the movements of ants happens with precautions. A feeling of fear between the surface and space is found which is like returning to a full stop at the end of a sentence

1

2

◀ 1,2

موجود ناشناخته از آب بیرون می آید
مداد و جوهر سیاه روی کاغذ
۲۳ × ۴۸.۶ سانتیمتر
۱۴۰۰
Unknown creature out of the Ocean
Mixed Media
23X48.6 cm
2021

از ویلا رفتم بیرون، باد میومد ولی سرد نبود، از مسیر همیشگی که به ساحل ختم میشه رفتم. تو راه به دیروز فکر کردم، همینطور به یه سری آدم زنده سلام کردم. حولم تو دستم بود و کتونی با جورابای سفید پوشیده بودم، از اونجایی که میدونی دوست ندارم صندل بپوشم. وقتی رسیدم به ساحل، یهو این موجود عظیم ولی زیبا رو دیدم که داشت مستقیم تو چشمام نگاه می کرد. بعد از خواب پریدم.

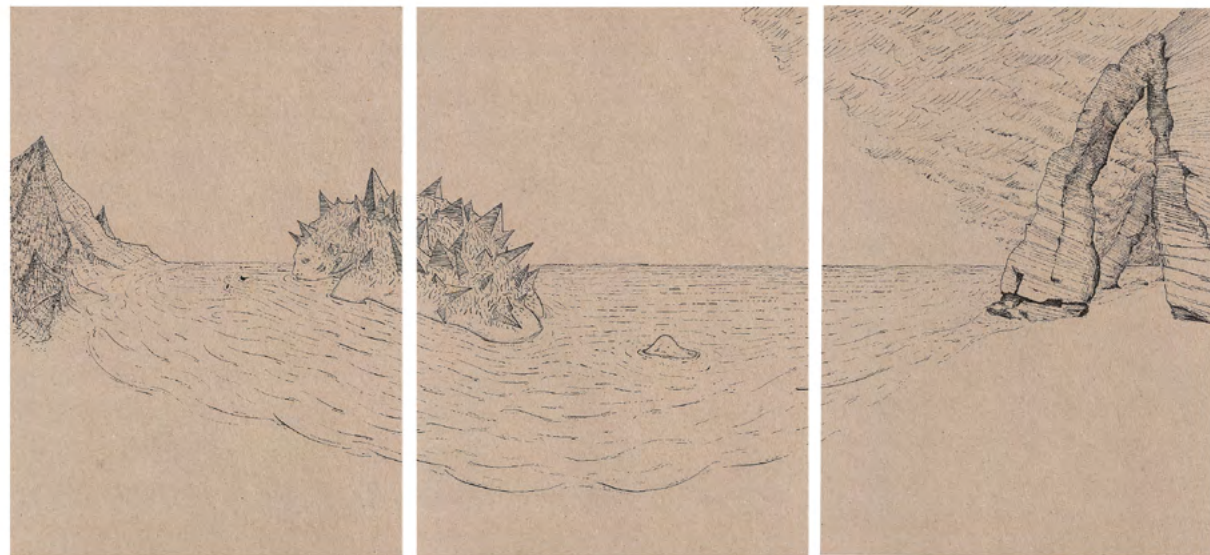
I went outside, it was windy but not cold, I walked the usual path that ends at the beach.

On the way I thought about yesterday and also said "good day" to some random people. I had my towel in my hand and was wearing my sneakers with white socks because as you know I don't like to wear sandals. When I got to the beach, I suddenly saw this huge but beautiful creature looking right at me.

Then, I woke up.

3

4

◀ 3.4

موجود ناشناخته از آب بیرون می آید
مداد و جوهر سیاه روی کاغذ
۲۳ × ۴۸.۶ سانتیمتر
۱۴۰۰
Unknown creature out of the Ocean
Mixed Media
23X48.6 cm
2021

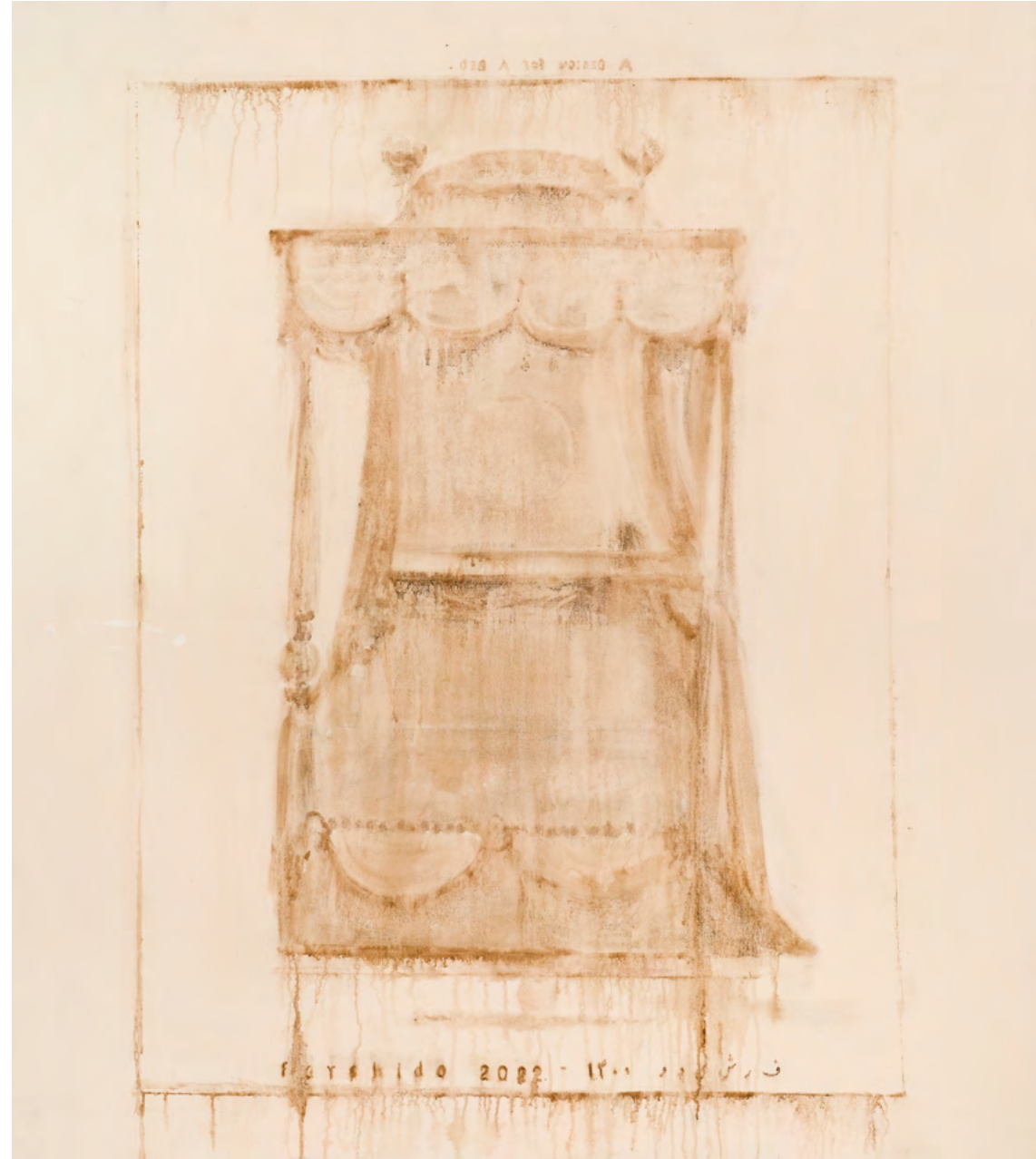
سارا رنج کشان (سارنج)
Sara Ranjkeshan (Saraanj)

تکرار
ترکیب مواد
۹۱ × ۴۶ سانتیمتر
۱۴۰۰
Repetition
Mixed media
91x46 cm
2022

تکرار: از سر گرفتن، ممارست
رویاي تکرار شونده...
روزمره ي تکرار شونده...
تکرار روزمرگی؛ در گستره جهان تاریک و روشن، از سر گرفته می شود ممارستی
مهار ناشدنی.

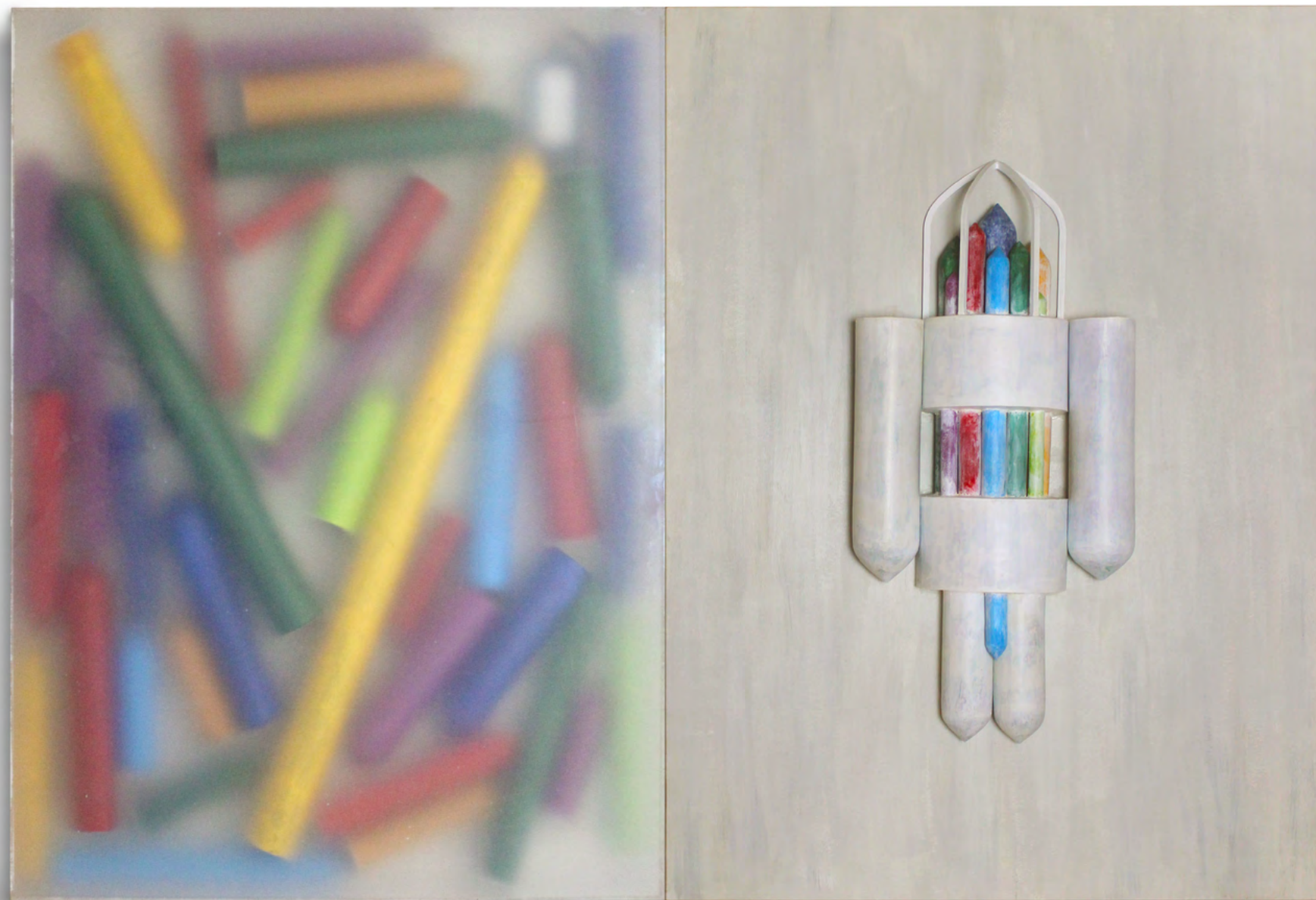
Recurring dream...
Recurring routine...
Reiteration of routine in the expanse of the dark and light world,
resuming its unleashed resilience.

تخت در ذوب
قیر روی بوم
۱۱۰ × ۱۲۵ سانتیمتر
۱۴۰۰
Melting Bed
Asphalt on Canvas
125x110 cm
2022

وقتی در جریان موضوع نمایشگاه قرار گرفتم بلافاصله به سراغ آرشیو قدیمی خود رفتم. به برگه‌ای از یک کتاب طراحی مبلمان برخوردم که حس رویا را برای من تداعی میکرد. تصویری ناواضح از یک تختخواب، که حاصل اثر محو به جامانده از طرح اصلی بر پشت برگه بود.

After reading the statement of the exhibition, I reviewed my old archive and came across a sheet from a design book that evoked this subject to me. Fuzzy image of a bed, which was created from the trace of the main drawing to the reverse side of the sheet

خواب های سفید
ترکیب مواد
۱۴ × ۱۲۰ × ۸۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
White dreams
Mixed Media
80x120x14 cm
2022

بسیاری از خواب‌ها بلافاصله بعد از بیداری یا کمی بعد تر فراموش می‌شوند. به خواب‌هایی که سریعاً فراموش می‌شوند "خواب سفید" می‌گویند.

Many dreams are forgotten immediately after waking up. These dreams that could not be remembered are called "white dreams."

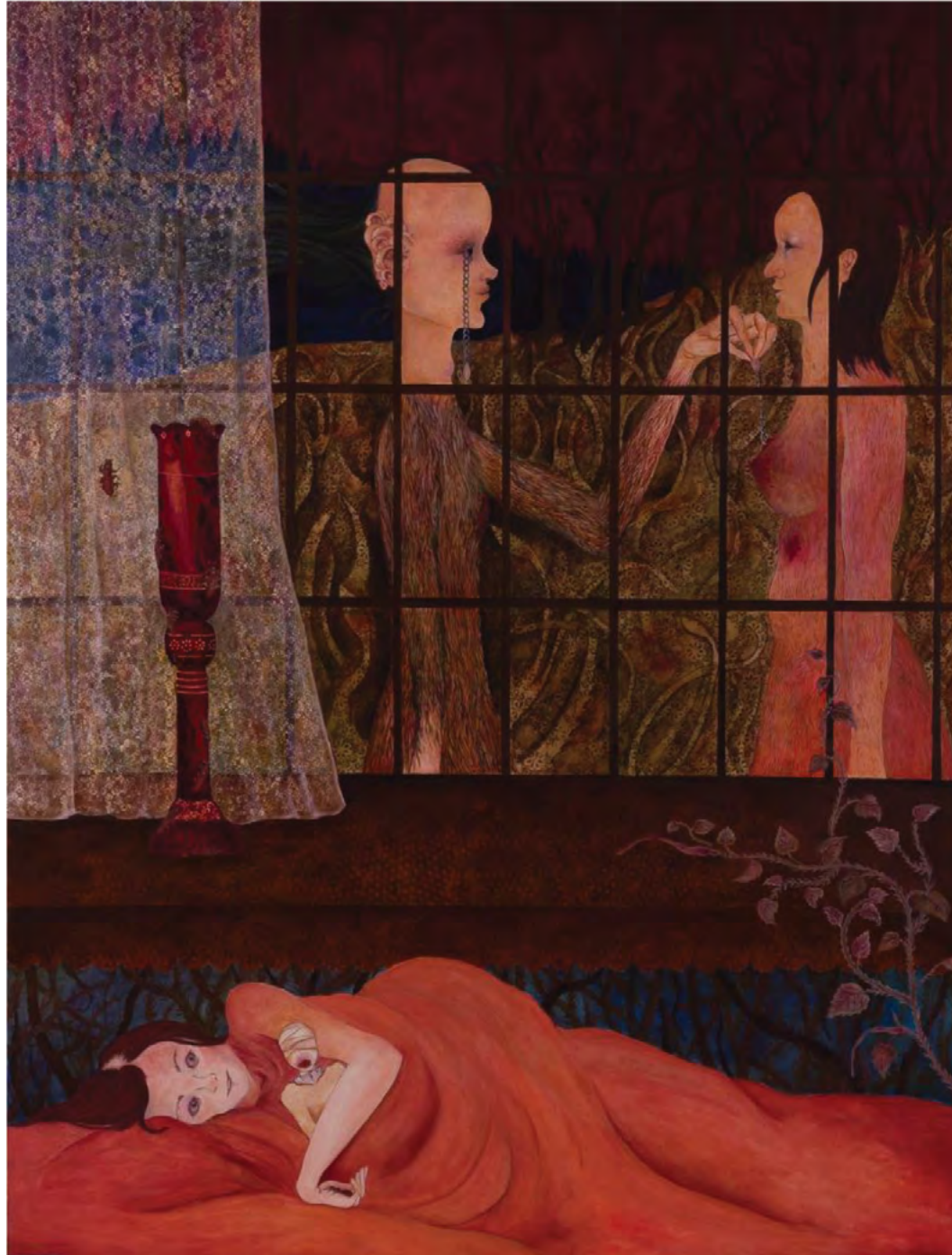
فاخته شمسیان
Faxteh Shamsian

موهبات رازیانه: ددی شیر می دهد
رنگ روغن روی بوم
۱۰۰ x ۱۱۷ سانتیمتر
۱۴۰۰
The gifts of fennel: Daddy gives milk
Oil on Canvas
117x100 cm
2022

خرفستر واژه ای پهلوی است ، و به جانوران و حشراتی اهریمنی گفته می شود که زیان بار و منفورند. مار، موش، کژدم، سوسک -جملگی حشرات- از جمله خرفسترانند. در دین زرتشت، خرفستران آفریده ی اهریمن اند، خاک را ناشاد می سازند و از بین بردن شان لازمه ی پهلینی ست. حشرات/خرفستران نمادی از گناه اند و نیز عقوبت آن. حشرات، از خواب های کودکی تا امروز با من باقی مانده اند. لابه لای وحشت فروخورده و ملافه های سپید، ذهن کودکانه ی من، تنها یک راه برای فرار از هجمه ی کابوس ها می شناخت: با حشرات دوستی کن

”Xrafstar” is a Pahlavi word for evil animals and insects which are harmful or unpleasant in some way, such as snakes, rats, scorpions or cockroaches. In Zoroastrianism, Xrafstars are creatures of evil, they make the soil barren and their eradication is a religious duty. They are the symbol of sin and its consequences. Insects have remained with me from my earliest dreams to this day. Wrapped in the white sheets of my bed, terrified, my childhood imagination knew only one way to escape from the nightmares: Make friends with the insects

لوناى رويابين
رنگ روغن روى بوم
۱۵۰ × ۲۰۰ سانتيمتر
۱۴۰۰
Dreaming Luna
Oil on Canvas
200x150 cm
2022

اشک آرتمیس
اکریلیک و پاپیه ماشه روی چوب
۸۰ × ۶۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
Tear of Artemis
Acrylic and Papier-mâché on Wooden Panel
80x60 cm
2021

زوزه‌ای در سرم پیچید؛
در دل تاریکی،
تاختم.

A howl echoed in my head;
Through the heart of the darkness,
I galloped.

بدن ام، آشیانه ام
پایه ماشه و میخ
۲۰ × ۱۳ × ۱۷ سانتیمتر
۱۴۰۰
My Body, My House
Papier-mâché and nail
170x130x20 cm
2021

سروش قره باغی ، شاهین انتظامی
Soroush Gharehbaghi, Shahin Entezami

بدون عنوان
ویدیو
۶:۳۰ دقیقه
۱۳۹۹
Untitled
Video
6:30 min
2020

به خوابهایی یادمون میمونه ، به خوابهایی از یادمون میره . یه خوابهایی هم با خودمون میمونن و زنده میشن جیمز سکاٹ، استاد کشاورزی از دسته محققینی هست که تصویر دیگری از تاریخ روشن کردند. او تاریخ رو از دیدگاه بربرها نگاه میکند. کسانی که در زمان تشکیل اولین شهرها از دیوارهای شهر و تمدن شهری اجتناب کردن . اونایی که مالیات نمی دادند اما وحشی نام گرفتن.چند هزار سال پیش به خواب دیدیم . جمع شدیم . شهرها را تشکیل دادیم و خودمون رو اهلی کردیم. بازارها درست کردیم و گفتیم فراوانی! حالا داریم در همون خواب راه میریم اما درست یادمون نمیاد دقیقاً چی بود که دیوار این شهرها بالا رفتن.

A dream is remembered, a dream is forgotten. as we go through the day it matters less and less. But some dreams we dreamt in the past became real and we are still living in them and their consequences in our waking lives. Agrarian professor of yale University JC Scott, amongst others paints us a different picture of our kept history, the history of the earliest states and civilizations. Based on recent discoveries we can see the mistakes of what we remember. The story of order, health and triumph over the lawless savage becomes a story of people evading the state, its endemics, escaping its walls, and its hallmark: the taxman. A story of blessing in domestication becomes one of bondage and disease. History from the standpoint of the “barbarians” (the very first axis of evil!) or ‘those who evaded’ state subjugation shines a new light on those early days of civilization. Few thousand years not long ago we had a dream. We came together, formed cities and tamed ourselves, built markets and called in abundance. Now we’re walking in our dream yet we don’t quite remember what was it that the walls went up for to begin with.

ساناز حایری
Sanaz Haeri

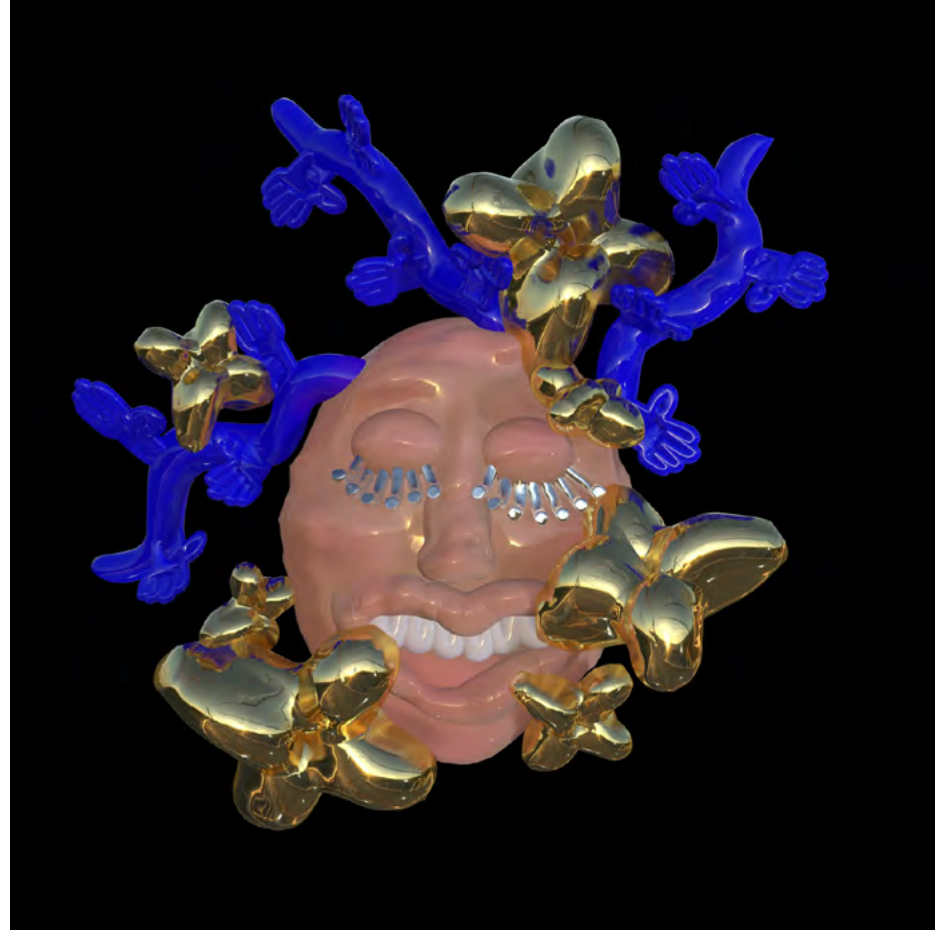
تجربه زیسته
آکرلیک روی بوم
۱۵۰ × ۲۰۰ سانتیمتر
۱۳۹۴
Lived Experience
Acrylic on Canvas
150x200 cm
2016

اثر مربوطه از مجموعه "رویا‌های روز" انتخاب شده که شامل تصاویریست که گاهی در ذهن هر شخص نقش می‌بندد و نمادی از افکار و مشغولیت‌های خودآگاه یا ناخودآگاه اوست. این تصورات گاهی چکیده‌ی جهان بینی یا ذهنیتی است که فرد نسبت به دنیای پیرامونش دارد.

This artwork was selected from "Day Dreams" series which is concentrated on daily obsessions and imagines of conscious or unconscious mind. this images often projects how we receive the world or our perspective upon them.

1

2

◀1

کنترل صورت شماره ۱
نقاشی دیجیتال
۶۶ × ۶۶ سانتیمتر
۱۴۰۰
Face Control Number 1
Digital Painting
66x64 cm
2022

◀2

بدون عنوان
گیف
۱۴۰۰
Untitled
Gif
2022

هوشیارانه رویا را دنبال میکنم ، مرا به نقطه ی امن وجودم می برد.

I consciously follow the dream, it takes me to the safe place of my existence.

رویای آینده
ترکیب مواد
۶۰ × ۷۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
Dream of Future
Mixed media
60 x 70 cm
2022

به روایتی
نوار نور
۱۸۰ × ۵۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
By means of a Narrative
Light Strip
50x180 cm
2022

یک بار خواب یک کلمه دیدم که تصویری بدون معنا بود. زمانی که بیدار شدم برایم معنا پیدا کرد و به یک وسیله تبدیل شد؛ استعاره ایی که از طریق آن میفهمم و عبور میکنم. اگر اساطیر را کمتر به شکل قصه ها ببینیم که ارزش حقیقی کم دارد، بیشتر به آنها همچون تلاشی جهت درک مجموعه های از اتفاقات تصادفی و احتمالا تروماتیک از طریق یک روایت نگاه کنیم، آن وقت تمام طرح وارعه های رشدی خاصیتی اسطوره‌ای خواهند داشت. از مقاله ی هررؤیا یک گفتمان است. نوشته ی جفری سی.منزی

Once I had a dream of a word, the word was itself an image with no specific meaning. As I woke up it made sense and became a means, a metaphor by which I understand and move on. “If we understand myths less as fiction with low truth-value than as attempts to make sense of contingent and perhaps traumatic sets of events by means of a narrative, then all developmental schemes have a mythic character” (from the article “Every Dream Is a Discourse” by Geoffrey C. Manzi).

ای فسانه خسانند آنان
که فرو بسته ره را به گلزار
ویدیو
۴:۲۷ دقیقه
۱۳۹۸
O fable, they are the fodder
Who have blocked the way to the garden
Single channel video
4:27min
2010

رویا های روانم تقاض مرا از بندهایم می گیرند.
بندهایی که به دروغ وادارم می کنند.
رویا هایی که یا مرا می ترسانند یا نجاتم می دهند.

My soul's dreams exact me from my fett
Fetters that make me lie
Dreams that frighten, or save.

بدون عنوان
رنگ روغن روی بوم
۲۵۰ x ۱۰۰ سانتی متر
۱۴۰۰
Untitled
Oil on Canvas
100x250 cm
2021

ریشه خواب‌ها را در جلوه‌ها جستجو کردم؛
ریشه‌های انسان نرم و لطیف زاده شده،
ولی هنگام مرگ خشک و سخت می‌شوند؛
مجسمه‌های خانه کاپوس من شدند.
(اقتباسی از کتابه تائو)

I've searched dreams Foundation in daily observations,
Human foundations had born soft & delicate
By contrast, it becomes arid & intense;
House sculptures became my nightmare

رویا
اسپری و رنگ روغن روی کاغذ
۱۵۰ × ۱۴۰ سانتی متر
۱۴۰۰
In my Dreams
Oil and Spray on Paper
140x150 cm
2021

موضوع نقاشی های من بیشتر درباره ی خانه، خانواده، دوران کودکی، دوستی، روابط انسانی و به طور کلی الهام از لحظه هایی خاص در زندگی ام است. نقاشی برای من مثل یک ماجراجویی ست. هر بار به سراغ نقاشی تازه ای میروم انگار درک بیشتری از خود پیدا می کنم. من آن گونه نقاشی می کنم که احساس می کنم نه آن گونه که می بینم.

هر گاه اتفاقی دور و بزم رخ می دهد، کل داستان و احساساتی که درباره آن واقعه به سراغم آمده را در ذهن تصور می کنم و سپس آن را روی بوم می کشم، این دلیل تقابل نقاشی آبستره و فیگوراتیو در نقاشی هایم است، و البته فضای داستان و برخی نشانه های قابل تشخیص در آن.

My paintings are mostly about Home, friends, family, relation, life, childhood, and the feelings that I have from some special moments in my life. Painting is like an adventure for me. Every time I start a new painting, It's like understanding myself differently.

I usually paint what I feel not what I see. When something happened to me, I try to imagine the whole story in my mind and also the feelings of it and then paint it, because of that there is mostly the combination of abstract and figurative, the atmosphere of the story and some important Elements, which are tell the stories.

رویای تاریک
اسپری و رنگ روغن روی کاغذ
۷۰ × ۵۰ سانتی متر
۱۴۰۰
Dark Dream
Oil and Spray on Paper
70x50 cm
2021

خارج از مد
پاستل روغنی و مرکب روی کاغذ
۳۵ x ۲۰ سانتی متر
۱۳۹۸
Out of Style
Oil pastel and ink on paper
35x20 cm
2020

او همه ی گل ها رو در ساعت ۳ صبح برید
پاستل روغنی روی کاغذ
۲۵ x ۱۹ سانتی متر
۱۳۹۸
He Cut All The Flowers at 3AM
Oil pastel on paper
25x19 cm
2020

این آثار قسمتی از مجموعه ی طراحی های بی خوابی من هستند. زمانی که دلتنگی (برای وطن) بی خوابی داشتن طبیعی است. زمانی که دلتنگی (برای وطن)، ساختن خاطرات دروغ برای زنده ماندن طبیعی است. زمانی که دلتنگی (برای وطن)، ضبط کردن خاطرات در شب و چنگ زدن به همه چیز برای نگه داشتن خاطرات طبیعی است.

These works are part of my "Insomnia Drawings". It's normal to have insomnia when you feel homesick. It's normal to produce false memories to survive when you feel homesick. It's normal to record the moment at night and try to grasp everything to hold your memories when you feel homesick.

دلبر مغموم
ترکیب مواد روی یخچال
۱۴۳ × ۶۳ × ۵۳ سانتی متر
۱۳۹۸
The Gloomy Mistress
Mixed Media on Refrigerator
143x63x53 cm
2020

«دلبر مغموم» روایتی ساده و کوچک از بیان رنج زنانی است که در دامان مادر زخم خورده و از پا افتاده خویش آرام گرفته‌اند. این اثر برایم پیش از هر چیز گرامیداشت حال زنان سرزمینی است که به درازای تاریخ در تاریکی فرو رفته‌اند. ایران همان معشوقه غمگین و تنهایی است که در روایت‌های مردانه به حاشیه رانده شده و حالا زخم پیکرش عفونت کرده و چرکابه‌اش بیرون می‌زند.

«The Gloomy Mistress» is a simple and short narrative about the agony of women who have been rested on the skirt of their wounded and exhausted mother. For me, this work is first and foremost a tribute to the women of a land where they have been plunged into the darkness for a long time. Iran is the same sad and lonely mistress who has been marginalized by male narratives, and now the wounds on her body are infected and her pus is emerging.

افرا فراحانک
Afra Farahanak

بی خانگی
چسب سرامیک، خمیر تکسچرو
رنگ روغن روی بوم و پارچه و مقوا
۴۰۰ × ۳۰۰ × ۳۰۰ سانتی متر
۱۴۰۰
Homelessness
Ceramic glue, texture, oil color, cloth and cardboard
400x300x300 cm
2021-2022

این چیدمان داستان خاطره‌های بی‌خانه شده در فضای پشیمانی و خواسته‌های غریبی است که در این فضا آن‌ها را هم‌خانه‌ی خویش می‌یابیم. آن خاطراتِ تبعید شده تعینی ندارند و با هر مرور دگرگون می‌شوند. آن‌ها به چنگ نمی‌آیند و تنها از میان قاب‌های لحظات روزمره خود را نشان داده و بدین شکل قاب‌ها را نیز تعیین می‌بخشند.

This installation is the story of homeless memories in the space of regret and the story of uncanny desires that we find living in our home. Those exiled memories are indeterminate and change with each visit. They can not be grasped and only show themselves through the frames of everyday life and thus determine the frames as well.

عرفان ابوطالبی
Erfan Aboutalebi

سیراو
پرینت دیجیتال
۴۸۰ x ۳۱۱ سانتی متر
۱۴۰۰
His Journey
Digital print
480x311 cm
2022

پدر رویایی جعلی در سر پسرانش می پروراند. رویای دست یافتن به قدرتی دست نیافتنی. میشل فوکو

The father propagates a fake dream into the minds of his sons. The dream of reaching an unreachable power. Michel Foucault

خواب غم
مداد رنگی روی کاغذ
۸۰ x ۴۵ سانتی متر
۱۴۰۰
Sleep of Sorrow
Color Pencil on Paper
80x45 cm
2020

قسمتی از ما در حال دیدار با شرایطیست که در جعل کردن آن به امری نادیده تلاش میکند. چنین گریزی چیزی ندارد جز فقدان تصویر و ذهن از همدیگر من و یا ما از خوابی غم آلود لذت میبریم اگر نگاه کنیم و به آن باشیم. جز این نیست.

A part of us pays no attention to the truth it faces. Such an escape is nothing, but depriving the mind and the image from one another. But noticing the sad dream just inside us, we understand it. No better than this.

فاطمیما حسین نژاد
Fatima Hosseinnezhad

بدون عنوان
رنگ روغن و اکریلیک
۴۷ x ۴۷ سانتی متر
۱۴۰۰
Untitled
Oil Color and Acrylic
47x47 cm
2021

انسان در دهلیز جهان تنهاست، میان خانه تنهایی واقعی ابدی خویش و دروازه ورود به حقیقتی که وجود دارد اما دیده نمی شود.

Mankind is alone in the Dehliz of the world home of solitude and a gate to truth that exists but that cannot be seen.

Koorosh Shishegaran
Nikzad Nodjoumi
Hamed Sahihi
Ashkan Sadeghi
Sale Sharifi
Ali Shayesteh
Bahman Mohammadi
Reza Sharifi
Yasmin Salehi (Miiin)
Milad Nemati
Sara Ranjkeshan (Saraanj)
Farshido Larimian
Ashkan Behjou
Faxteh Shamsian
Mahsa Mohammadi

Soroush Gharehbaghi
Shahin Entezami
Leila Ghomi
Sanaz Haeri
Paniz Sohrabi
Taba Fajrak
Maneli Aygani
Soha Derakhsh
Donya H.Aalipour
Maryam Amirvaghefi
Mahmoud Saki
Afra Farahnak
Erfan Aboutalebi
Razi Jodaie
Fatima Hosseinnezhad

Sigmund Freud's desk
Freud's Museum, London

Sigmund Freud's Couch
Freud's Museum, London

Garden of Dreams

“Garden of Dreams” is a group exhibition featuring artworks by twenty eight Iranian artists at Soo Contemporary scheduled to open on February 25, 2022. Themed around Sigmund Freud’s “The Interpretation of Dreams” (1889), the exhibition seeks to present how the socio-political environment and life experience shapes dreams as well as the artists’ unconscious mind. The artists have been invited to present works themed around dreams, dream life, and projection, through media such as painting, installation and video.

The themes and subject matters of the exhibition are set to be some of the ideas explored by Freud in his monumental work. Freud, in his introduction, categorizes dreams as meaningful and valuable events, and contemplates on the idea of dream interpretation as a technique to study supersessions and unrealized hopes. In his technique, Freud traces particular elements in dreams, aiming to find the hidden references to reality they carry with them, the very notion of pleasure without any spatio-temporal allusions. He subsequently investigates the idea of symbolism and how elements and objects in a dream can correspond to real-life feelings, suppressions, hopes, and objects; e.g. the genitals represented in dreams as umbrellas, cigarettes, flowers, fruits, wild animals, etc. Freud does not look at dreams as merely agents carrying information, but rather insists on his technique of dream analysis as a means to decipher the language and symbolism of dreams. He ends his introduction by claiming that the function of dreams is to protect the subject from waking up and directly facing reality.

Freud was determined that dreams carry a meaning and was adamant on finding a methodical approach to dream interpretation. One of his earlier methods was a non-critical self-reflection, in which he asked the patient to get comfortable, close their eyes, and express all of their thoughts in an unbiased and stream-of-consciousness way. Using such methods, he could access the mental chain of ideas and diagnose the patient. As so, a restful sense of falling into sleep would be simulated and the patient would self-analytically unravel the

source of their malady. Freud also analyzes nightmares, exploring how they also correspond to desires while themselves undesirable or even painful experiences.

In his study, Freud also investigates censorship and how it forms and transforms, and gives the example of an author who, reacting to the tightening of freedom of expression in their country, increasingly evokes metaphors and use figurative language. As so, he concludes that a patient who lives in an oppressed society, experiences the alteration of their dreams into deeper levels of symbolism. In the course of his examination, Freud makes an example to portray his idea more clearly: a country’s public is raising their voice against a despised politician and ask their leader to oust the person from power, yet the authoritarian leader, practicing their power against the public’s will, promotes the politician, a move that they would normally not make.

In the final chapters of his book, Freud discusses how memories of dreams is stored and retrieved, and how the mind censors the contents of dreams. To battle this, he would ask patients to retell their account of their dreams, and he would most often observe that the patient would not use the exact same words in their retelling. For Freud, such changes in the way they would express their dreams would indicate that resistance of the patient for revealing the true nature of their dreams. As so, the resistance would turn into a process of forgetting.

In addition to the subjects, processes, themes, approaches and general ideas discussed directly in Freud’s “The Interpretation of Dreams”, this project takes into account some of the more implicit ideas to approach the works displayed. For instance, the role of censorship and the building up of mental resistance is explored on a broader and more social level rather than its personal attributes and connotations. Most notably, it is studied in terms of how it deprives us from accessing deeper levels of meaning, and how artistic expression, imagery, and ideas such as synesthesia could contribute to the understanding, interpretation and analysis of collective dreams.

Shirin Gharavisky
Founding Director, Soo Contemporary
Winter 2022

Cover Image:
Netsuke in the form of a Shishi, Japanese, Edo Period
From Sigmund's Freud Antique Collection
Freud's Musuem, London

Soo Contemporary|#30 Bamshad St., Pourmousa St., Somayeh St., Villa St., Tehran, Iran
www.soocontemporary.com

Garden of Dreams
Feb - Mar 2022
Sub Contemporary