

آن چه در اولین نگاه به آثار مریم امینی به چشم می‌خورد، جسارت و بی‌پروائی هنرمندانه او در نشان دادن مناظری از بدن انسان و عبور از مرزهایی است که تابو اند. موضوع مرکزی آثار او جستجوی نشانه‌های زندگی در بخش‌های خصوصی اندام‌هاست. در کنار آن، آثار مریم امینی گردشی در دایره هستی‌اند و چالشی با موضوعهائی مانند: کودکی، اروتیسم و مرگ. موضوعهائی که نگرش سطحی به آن مانع از دیدن پیچیدگی و عمق این آثار می‌شود. «بی‌زمان، حیرت‌آور، شوک‌دهنده، عجیب، نگران‌کننده، مضحک و چند مفهومی و در عین حال فرمال. بسیار عمیق و سخت‌گیرانه»

آثار مریم امینی حس‌اند. بدون اینکه آثاری نمادین باشند. احساس تماشاگر را تحریک می‌کنند بدون اینکه او را به سمت فکر و یا پذیرش از قبل مشخصی هدایت کنند.

او در آثارش تضادهای را در آرایشی انارشیستی حل می‌کند، و تماشاگر بعد از تحریک و تاثیر شوک اولیه این آثار، بلافاصله درگیر گفتمان انتقادی آن می‌شود. آثار امینی بازگوشانه به نظر می‌آیند. اما در پشت این بازی، جدیتی و حشمتاک، تاثیر اتفاقات روزمره و تقابل آنچه فضای عمومی و آنچه فضای شخصی است نهفته است.

اجزاء اندامها در آثار او کامل نیستند و کاملاً تعریف نمی‌شوند، نیروی تخریب بزرگی در پشت آنها نهفته است. او گاه بدون تمرکز بر ساختار آناتومی و معماری اندام و یا مرزهای بین نمایش و واقعیت و بدون اجبار در تشخیص اعضاء پیکر انسانی و عبور کامل از خطوط کناری پیکره‌ها، آنها را به تکه‌های گوشتی و یا اروتیکی نامشخص تبدیل می‌کند.

مریم امینی هراسی از سطوح خالی ندارد، و تلاش نمی‌کند که هر گوشه‌ای از اثر را به کار گیرد، اجازه می‌دهد که نگاه مخاطب در فضای اثر آرامش پیدا کند. ارتباط این هنرمند با رنگ، هم وزن ارتباط او با فرم است. در آثار او رنگ بخش جدائی‌ناپذیر اثر است. در این آثار رنگ انباشته شده و تزئینی نیست و برای شکل دادن به اشیاء بکار نمی‌رود. بلکه به صورت بیانی ویژه از فرم است.

او موتیف‌ها را از دل خط و رنگ می‌سازد، و با استفاده از پشت‌زمینه‌ای از رنگ رقیق و کمپوزیونی که گاه در مرکز اثر متمرکز می‌شود و گاه بدون تمرکز، در فضای تلاقی درون و بیرون، ارزش‌های حسی و پدیده‌های بصری‌اش را به نمایش می‌گذارد.

هر اتفاقی برای این هنرمند ضربه استتیک نوبنی است. تخریب تعدادی از آثارش هنگام حمل و نقل، انگیزه ست برای تجربه‌های جدید و سفر به درون بوم. او در این آثار با دقت یک جراح طرح‌ها را می‌برد و از آنها یک فرم کامل بوجود می‌آورد و همراه آن هر اختلال در منشاء تخریب شده اثر را پاک می‌کند. این هنرمند در آثار جدیدش در پی ایجاد مفهوم دیگری برای گذرگاه فضای پر انرژی جلو و فضای خالی پشت اثر است.

بر سطح بوم که مانند پوست دوم بر چهارچوب استوار است. اشکال بریده شده و پراکنده با ظاهری بدون سیستم و در واقع بسیار دقیق و شاعرانه خلق می‌شوند. و در کنار آن شی و یا مجسمه‌ای که در دل بوم قرار دارد. چیدمان گونه‌گی این آثار تجربه عبور به درون بوم، ارتباط سنتی، تماشاگر - اثر را دگرگون می‌کند، و با تغییر و در هم ریختن پارامترهای عادت شده از درک فضا و عمل نگاه کردن از بیرون به درون و از درون به بیرون بوم، تجربه نوینی برای بیننده بوجود می‌آورد.

او در آثارش با استفاده از رقت و غلظت و گاه جرم رنگ‌ها، استفاده از کلاژ و مجسمه و شی و تضاد عناصر شکل‌گرا و انتزاعی، اندامهائی در هم فشرده و لهیده و گاه سالم و زیبا، استفاده از خطوطی که عامل انرژی در اثرند، جاذبه بافت‌های اکسپرسیو، در کنار رنگهائی درخشان و ایجاد فضاهائی چند معنائی، به کلیت ساختار تصویری کم‌نظیری دست پیدا می‌کند و برای مخاطب شوق تجربه بصری جدیدی بوجود می‌آورد.

مریم امینی در آثارش گاه گرایش به واقع‌گرایی دارد. اندام زنی که کاملاً رئالیستی در وسط تابلو دیده می‌شود، سر حیوانی که در بالای اثر است و... - اما در روند بوجود آوردن این آثار، واقعیت تجربه شده شخصی با واقعیت بوجود آمده در اثر به رقابت کشانده می‌شوند.

اگر چه او دائماً بازگشتی به موتیف‌ها و موضوعات بنیادی‌اش دارد، اما آثارش طی این سالها مرتب عمق و گسترش بیشتری یافته‌اند. او در آثارش فضای اندیشه کردن وسیعی به مخاطب‌اش عرضه می‌کند. فضائی که در آن هر کس با تجربه خودش می‌تواند در آن ساکن شود. مریم امینی هنرمندی نامتعارف و منحصر بفرد است.

علی نصیر - برلین ۱۳۹۱

از مجموعه کودکان عاصی آرام گرفته در نقاشی . ترکیب مواد و کولاج روی بوم . ۲۳۰×۱۷۰ سانتی متر
From Series "The Rebellious Children Staid in Painting" . Mixed media and collage on canvas . 230x170 cm.

از مجموعه کودکان عاصی آرام گرفته در نقاشی". ترکیب مواد و کولاژ روی بوم . ۲۳۰×۱۷۰ سانتی متر
 From Series "The Rebellious Children Staid in Painting" . Mixed media and collage on canvas . 230×170 cm.

از مجموعه کودکان عاصی آرام گرفته در نقاشی . ترکیب مواد و کولاج روی بوم . ۲۳۰×۱۷۰ سانتی متر
From Series "The Rebellious Children Staid in Painting" . Mixed media and collage on canvas . 230x170 cm.

از مجموعه کودکان عاصی آرام گرفته در نقاشی". ترکیب مواد و کولاژ روی بوم . ۲۳۰×۱۷۰ سانتی متر
 From Series "The Rebellious Children Staid in Painting" . Mixed media and collage on canvas . 230×170 cm.

از مجموعه کودکان عاصی آرام گرفته در نقاشی . ترکیب مواد و کولاج روی بوم . ۲۳۰×۱۷۰ سانتی متر
From Series "The Rebellious Children Staid in Painting" . Mixed media and collage on canvas . 230x170 cm.

Free as the Wind

The paintings of Maryam Amini have always been especially interesting to me. Faced with her works, I am always overcome with excitement and fervor; an excitement mixed with pause and silence closely resembling her mannerism. On first impression one realizes that a free spirited painter mentality dominates Amini's works not conceptual themes. This may be the greatest difference between her and other painters of the same generation. A bustling of color explosions, woven lines, encompassing forms, and scattered textures connected through a white foreground: these are the elements and main traits in Amini's works which create dynamic compositions. It's this dynamic nature and active exploring that at times generates excitement and enjoyment in viewers while causing anxiety and physical torment at other times.

A painter-like exertion plays a major role in Maryam's works. When she throws colors or even when she simply hangs a doll from her canvas, she entangles the viewer on the path to discovery of the reasons for the artist's actions. At the same time the collection of similar exertions in her works excite the viewer and subconsciously take them along in this journey. The essence of painting, action and painter's creativity are of great importance in Amini's works. According to May iam, she first tries to surprise herself before anything else. In this regard she searches for a new visual composition and outcome in each of her works. Of course this does not mean that she follows Canti or Greenberg's patterns, severing her connections to the society. Maryam's paintings exhibit introverted tendencies as well as making references to the outside, the city and everyday life. We can say that Maryam's works combine emotions with logic through an automated process. This automation consists of exposition of a set of references to the artist's everyday life and her reactions to history, culture, tradition and the society at large. Therefore, the references in Maryam's work do not devour the viewer into the inside. Each reference opens a vast new area of references for the viewer and gives them the freedom for societal interpretations.

The automated process of Maryam's works knows no limits. Watching her works we easily realize that most of her effort and exercises in her paintings are to reach

a borderless fiction passing through any obstacle that limits the horizons of mind. She puts various mismatched elements together with little difficulty; starting from female figures to bras to shoes to socks all the way to roosters, chicken, walls, daggers, machine guns and private parts. But setting mismatched elements together does not result in a dry tormenting composition. Maryam's skills in using various imaginary elements prevent her paintings from becoming dry one dimensional. The way she scatters elements on the page and the merging of the elements with the white foreground and also the creation of contrast between flat surfaces and lines that give dimensions to the paintings result in a multi-dimensional perspective the viewers' minds on a journey allowing them the time to examine each element.

Density and scattering are two qualities that contrast in Amini's works and this contrast is one of the most important traits in her works. We see elements that are densely combined in one place and sparsely scattered in other places. All of these sit at the heart of compositions where the rolling of the eyes and cyclic communications become the cause for dynamism. Amini started painting years ago by tracing Persian traditional paintings. Even though she quickly moved away from that, but these two characteristics i.e. density and scatteredness along with cyclic compositions are what she subconsciously inherited from that period. Here we see one of her works where she traced the painting of 'The Ascension of Prophet Muhammad' by Sultan Mohammad Negargar in 16th Century. Comparing the two, we can find the aforementioned commonalities.

Yet what makes Maryam's works attractive and interesting is that she shies away from common clichés, especially the ones that are prevalent in the Middle East. Amini consciously turns away from market suggestions and distances herself from whatever threatens her freedom on canvas. The works of Maryam bring alive a chaotic uproar emphatically insisting on freedom and on transcending borders whereby she stubbornly smashes any pot that tries to imprison either one of the two.

Behrang Samadzadegan

Artist & Lecturer at Soureh University

MARYAM AMINI

Born in 1977 in ESFAHAN
1995 diploma from college of fine art Esfahan in "Iranian painting"
2003 B .A. Painting, Art University Tehran

Solo Exhibitions

2011 At Running Horse Gallery, Beirut.
2011 Installation, Performance, Aktion/reAktion at Aaran gallery, Tehran
2010 Maryam Amini, Extremely Fragile. Please handle with care at Cream Gallery Milan, Italy
2010 Me And Madam Iran at Verso Artecontemporanea in Turin, Italy
2008 Fitting Clothes to Pack Three Lovers at Ave gallery Tehran
2007 My Own Toys, at Mah gallery Tehran
2005 Ballon, at Elahe gallery Tehran

Selected Group Shows

2011 Disturbing The Public Opinion at Goteborg, Sweden
2011 My Super Hero. Morono Kiang Gallery Los Angeles and Aaran Gallery Tehran.
2011 Black or White at museum EX ARUM in Pescara, Italy
2010 Under the Radar at JTM gallery, Paris
2010 Black and White at Verso Gallery, Turin, Italy
2009 Tammen Gallery, Berlin, Germany
2009 Ekwc sculpture project in Netherland, Risk of Color, Aaran gallery, Tehran

2009 Raado Bargh, Thaddaeus Ropac gallery, Salzburg
2009 Raado Bargh, Thaddaeus Ropac gallery, Paris
2008 Whispered Secrets, Murmuring Dreams, at Mall gallery London, UK
2007 Song of Bulbuls of Oil rich Lands Esfahan Museum of Contemporary Art
2007 Fine art museum of Saadabad palace Tehran
2007 Radical's drawing at Tehran Gallery Tehran
2007 Broken Promises, Forbidden Dreams at Space Art Gallery in London, UK
2007 Collected Memories, at Iranian Heritage Foundation Art in London, UK
2007 Mah gallery Tehran
2006 Mah gallery Tehran
2005 Mamak Nourbakhsh Gallery
2005 Mah gallery Tehran
2003 Annual Exhibition of Esfahan Contemporary Painters Esfahan
2002 Museum of Contemporary Art Iran Annual Exhibition of Esfahan Women Painters "Esfahan Museum of Contemporary Art"
1999 Elahe Gallery Tehran, Iran

Special projects

2008 Iran Project Ceramic works at European Ceramic Work Center (EKWC), Netherlands.
2004 GARDENS OF IRAN ; Ancient Wisdom, New Visions Tehran museum of contemporary art
2004 For BAM, At Artist Forum in Tehran in support of tragic disaster in "BAM"
2003 Environmental Art Exhibition, Polour, Iran