

کوچ هنرمندان از گالری‌ها به دنیای دیجیتال

گزارش

سعیده احسانی راد خبرنگار

هنر دیجیتال شکلی از اثر هنری است که با استفاده از فناوری دیجیتال به عنوان بخشی از فرایند تولید ایجاد می‌شود. این سبک یک رویکرد هنری است که از ابزارها و تکنیک‌های دیجیتال برای خلق آثار هنری بهره می‌برد. صفحه‌نمایش کامپیوتر، نقش کاغذ یا بوم هنرمند و ماوس کامپیوتر نقش مداد و قلم را در این سبک ایفا می‌کند. با ابزاری به شکل مدرن، می‌توان تصاویری خلق کرد که از روح انسان‌ها نشأت گرفته و بر دل بینندگان خوش ذوقی که به دنیای دیجیتال امروزی علاقه‌مند هستند، می‌نشیند. محمد کریمی نیا، طراح، گرافیست و آهنگساز سال گذشته نمایشگاهی با این سبک و سیاق تحت عنوان «توافق پنهان» در خانه هنرمندان برگزار کرد. این هنرمند در گفت‌وگو با «ایران» درباره ورود فضای دیجیتال به دنیای هنر گفت: کلاً فضای «هنر دیجیتال» تکنیک خودش را دارد، کاری که در حوزه دیجیتال آرت انجام دادم، رویدادی است که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد. در خرداد سال گذشته طرح‌هایی را با یک سری نرم‌افزارهای سه‌بعدی و جیبی طراحی کردم. با بهره‌بردن از فتوشاپ، پریمیر و کورل یک سری تاج‌های نقاشی روی طرح خود زدم. وقتی که به تابلو نگاه می‌کنید انگار نقاشی شده؛ ولی بعد متوجه می‌شوید اینها با نرم‌افزارهای سه‌بعدی ایجاد شده‌اند.

یک هنرمند ممکن است ۴ ماه روی یک تابلو نقاشی کار کند اما در فضای دیجیتال سرعت کار بالاست. مثلاً هنرمند هنر دیجیتال در دو روز دو تابلو می‌کشد، همچنین هر چقدر آگاهی‌اش از هنرها مختلف بالاتر باشد در تولید محتوا و کانست دستش بازتر خواهد بود

جذابیت‌های هنر دیجیتال

این هنرمند درباره جذابیت نمایشگاه هنر دیجیتال می‌گوید: چیزی که این نمایشگاه را خاص کرد این بود که وقتی وارد گالری می‌شدید یک نرم‌افزار کی‌و‌ز کد را دانلود می‌کردید و وقتی گوشی را روی هر تابلویی گرفتید به صورت اتماتیک یک انیمیشن یک دقیقه‌ای از این تابلو پل می‌شد و تمام کاراکترهایی که در آن تابلو بود شروع به حرکت می‌کردند.

خلق اثر هنری در فضای دیجیتال

کریمی نیا درباره اثری که در فضای دیجیتال خلق خواهد شد، می‌گوید: مفهوم هنر دیجیتال این است که من با قلم روی دیوار به نمایش درآیم، بکشم و چاپش کنم. آثاری که در نمایشگاه روی دیوار به نمایش درآید، به این شکل بود که برای نقاشی‌هایم اتاقی در فضای دیجیتال ساختم و به نقاشی‌هایم ایچکت دادم، سپس به این فکر افتادم که انیمیشن نیز برای آثار خود بسازم و این ایده عملی شد.

دست هنرمند در فضای هنر دیجیتال باز است

به گفته کریمی نیا دست هنرمند در فضای دیجیتال در مقایسه با هنرهای سنتی بازتر است. مثلاً در نورپردازی آثارم ۲۰ نور مختلف از زاویه‌های متفاوت در نرم‌افزار دیجیتال پیاده کردم یا فرض کنید می‌توانم در آینه عکس بگیرم ولی خودم در آینه نباشم، در فضای عکاسی واقعی این کار سخت است ولی در دنیای دیجیتال از لحاظ فضای اجرا، مضمون و مفهوم راحت‌تر قابل اجراست.

اساس کار و ابزارهای مورد نیاز

کریمی نیا اضافه می‌کند: هنر دیجیتال دارای انواع مختلفی است و مزیندی مشخصی ندارد. من با لپ‌تاپ و یک قلم دیجیتال نقاشی می‌کنم و پس از

انجام برخی اصلاحات روی آن، چاپش کرده و به فضای «ان اف تی» می‌برم. در این سبک هنرمند از قلم، رنگ و فضای سنتی دور شده و با یک قلم نوری اثری را در فضای دیجیتال خلق می‌کند. من در کارهای دیجیتال یک قدم فراتر رفته و نرم‌افزارهای دو بعدی و سه‌بعدی به کارهایم اضافه کردم. آنها را با چند مدیا ترکیب کردم مثل چاپ، ویدیو و پرفورمنس.

امکان تلفیق هنر مدرن و سنتی

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در فضای دیجیتال امکان تلفیق هنر مدرن با سنتی وجود دارد، می‌گوید: صددرصد در دیجیتال می‌توان فضای مدرن و سنتی را با هم ترکیب کرد. چه به لحاظ اجرا و چه کانست(مفهومی)؛ به فرض مثال من در نمایشگاهم از یک واقعه تاریخی و تابلوی نقاشی قدیمی وام گرفتم مثلاً فضای شام آخر داوینچی را به صورت مدرن با آن چیزی که در ذهنم بود پیاده کردم.

وضعیت آموزش هنر دیجیتال در دانشگاه

این هنرمند هنر دیجیتال درباره اینکه آیا وضعیت آموزش این روش هنری در دانشگاه مناسب است یا نه اظهار می‌دارد: از وضعیت آموزش هنر دیجیتال در دانشگاه اطلاع چندانی ندارم ولی اتفاقی که حداقل در ۵ سال گذشته افتاده است، باز شدن مسیری به نام «ان اف تی» است، آنچه که برای همه قابل دسترس است. به طور مثال کسی که در روستاست چون به اینترنت دسترسی دارد می‌تواند «ان اف تی» قرار دهد. در واقع فضای «ان اف تی» و هنر دیجیتال در بیرون دانشگاه بین هنرمندان جوان باب شده و امیدوارم شکل منسجم‌تری بگیرد.

تمام نرم‌افزارهای هنر دیجیتال در ایران قابل دسترسی است

وی درباره دسترسی به نرم‌افزارهای دیجیتال در این روش هنری می‌گوید: با توجه به اینکه در ایران حق مؤلف وجود ندارد، تمام نرم‌افزارها با قیمت پایین در دسترس قرار دارند و با این

زیباشناختی وجه هنر دیجیتال

به نظر کریمی نیا وجه زیبایی‌شناسی در آثار هنری سنتی و دیجیتال کاملاً کرده تا جاع قلمش به شکلی باشد که من دوست دارم و می‌پذیرم. تاج دست و اسام هنرمند برای پذیرش اثری از سوی مخاطب خیلی اهمیت دارد تا در یک حراحی مهم با قیمت بالا به فروش برسد. در فضای دیجیتال در بمبارانی که در فضای ان اف تی هست در اینستاگرام و هوش مصنوعی آتقدر تصویر داریم که فکر می‌کنم محتوا خیلی مهم است تا به وجه زیبایی‌شناسی بیفزایند؛ مثلاً من به عنوان هنرمند، هنرهای انتمالی که وصل به لحظه‌های ماست را بیشتر از انتزاعی دوست دارم.

عایدی اقتصادی

وی درباره عایدی اقتصادی هنر دیجیتال در مقایسه با هنر سنتی می‌گوید: جامعه مخاطبین ما گرایش به هنرهای سنتی و دستی دارد. هنوز دیجیتال به معنای واقعی جذاب نیست. افراد حاضرند یک نقاشی ۵۰میلیون تومانی بخرند تا یک کار چاپی؛ این در حالی است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس به آثار دیجیتالی باه داد می‌فروشند. همین آرتز دوپلی را ببینید ۴۰ درصد کارهایش دیجیتال است. دنیا به سمت دیجیتال پیش می‌رود، با توجه به سختی‌هایی که فروش آثار هنری دیجیتال در ان اف تی دارد از تحریم‌ها تا مجاب کردن مخاطب برای خرید اثر، فروش آثار سنتی راحت‌تر بوده و عایدی اقتصادی‌اش هم بیشتر است.

حوزه ان اف تی و متاورس از حدود سال ۲۰۱۸ در ایران باب شد. طراحان فرش، نگارگران و کسانی که کالیگرافی یا خط نقاشی کار می‌کردند، جزو اولین دسته از هنرمندانی بودند که وارد این کار شدند

هنرمندان امروز در حال مهاجرت از گالری‌ها و فضاهای فیزیکی هستند و ترجیح می‌دهند کلکسیون‌های خود را در فضای دیجیتال یا متاورس نگهداری کنند. هنرمندانی نیز که همچنان به جهان فیزیکی تعلق خاطر دارند، با این امکان تازه روبه‌رو هستند که آثار خود را روی یک دیوار دیجیتال با وضوح بالا و مشخصه ان اف تی‌ها به نمایش بگذارند. اگر یک هنرمند در فضای فیزیکی تنها امکان ارائه تعداد محدودی اثر را روی دیوارها دارد، اما از طریق این صفحه نمایش‌ها می‌تواند به تعداد دلخواه آثار خود را به نمایش بگذارد. به این ترتیب می‌توان گفت ان اف تی‌ها انقلابی را در بازار هنر به وجود آورده‌اند. ان اف تی‌ها با وجود تاریخچه کوتاه خود، هنر دیجیتال و به طور کلی دنیای هنرهای زیبا را تغییر داده‌اند. ان اف تی‌ها به هیچ وجه یک رسانه هنری جدید نیستند. آنها در واقع برای ایجاد مالکیت استفاده می‌شوند و ارزشی را به دارایی دیجیتال ارائه شده اختصاص می‌دهند. ابراهیم درخشان مدیر یک موسسه

انقلاب ان اف تی‌ها در کسب‌وکار دنیای هنر

فرهنگی و هنری حامی هنرمندان در گفت و گو با «ایران» درباره حضور هنرمندان ایرانی در بازارهای (ان اف تی) مطالبی را بیان کرد که در ادامه می‌خوانید.

بازار «ان اف تی» چیست؟

بازار «ان اف تی» نشان‌دهنده مالکیت یک دارایی دیجیتالی یا فیزیکی است که می‌توانید در آن خرید و فروش انجام دهید. باید بگوییم بازارهای «ان اف تی» با طیف گسترده‌ای از موقعیت وجود دارند که خرید و فروش دیجیتالی منحصربه‌فرد و غیرتکراری را فراهم می‌کنند. ان اف تی (توکن‌های غیرقابل تعویض) رمز ارز سفارشی‌سازی شده رمزنگاری منحصربه‌فردی هستند که روی یک بلاکچین وجود دارند و نمی‌توان آنها را تکرار کرد. ان اف تی‌ها می‌توانند اقلام دیجیتال یا دنیای واقعی مانند آثار هنری و املاک را نشان دهند. هر یک از بازارهای ان اف تی شامل ثبت‌نام کاربر، راه‌اندازی کیف پول دیجیتال؛ فهرست کردن دارایی‌ها برای فروش و استفاده از قراردادهای هوشمند برای تراکنش ایمن است.

متأسفانه تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲ باعث شد تعداد خیلی بالایی از حساب‌های کاربری در پلتفرم اوپن‌سی‌ای بین‌برود و این به خاطر این بود که تحریم‌ها در حوزه رمز ارزها صورت گرفت

انواع مختلفی از این بازار وجود دارد که شامل بازارهای عمومی و هنرمند، بازی، موسیقی و هندگرمی، ورزش و کالاهای کلکسیونی، کاربردی و مبتنی بر خدمات در آن دیده می‌شود. این بازارها فراتر از هنر هستند از جمله می‌توان به برنامه‌های کاربردی در آموزش الکترونیکی بازی‌های ویدیویی، املاک و مستغلات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

بیشتر در چه رشته‌های هنری شاهد فروش در ان اف تی هستیم؟ در حال حاضر بیشترین تعداد کسانی

هنرمندان ایرانی تا چه اندازه با فروش آثار در ان اف تی آشنا هستند؟
تجاری‌سازی هنر منجر شده است؟
واقعیت امر این است که در حوزه تجاری‌سازی هیچ آمار دقیقی در دسترس نیست. بیشترین تعداد ان اف تی فروخته شده در ایران متعلق به طرح فرش بوده به خاطر جذابیت‌های رنگ‌بندی که در دنیا برای این هنر است و قیمت‌هایش معمولاً پایین است چون طراحان فرش پول اصلی خلق این آثار هنری را از فروش طرح‌هایشان گرفته‌اند و ان اف تی یک بازار حیاتی برایشان محسوب نمی‌شود و می‌توان گفت در حال حاضر بیشتر از ۲۰ درصد درآمد حوزه صادرات صنایع فرهنگی و آثار هنری، در حوزه متاورس و ان اف تی جای‌جا می‌شود.

از زیبایی شما از بازار فروش آثار هنری ایران در ان اف تی چیست؟
احساس می‌کنیم اگر خدمات تخصصی ارائه شود و هنرمندان از بازار حرفه‌ای و زیرساخت حرفه‌ای وارد ان اف تی شوند، فروش آثار هنری از این طریق آینده بسیار خوبی خواهد داشت و نقطه مقابلش هم این است؛ کسانی که غیرحرفه‌ای وارد این بازار می‌شوند و آمتاتور هستند و مطالب‌شان را با کلمات کلیدی اشتباهی ثبت می‌کنند، این خطاهای مکرر باعث شده بازار ان اف تی ایران به عنوان بازار هنری غیرحرفه‌ای در دنیا شناخته شود و زیرساخت‌های حرفه‌ای و تخصصی برای هنرمندان ایرانی از بین برود.
تهدیدها و آسیب‌های حقوقی که ان اف تی می‌تواند برای هنرمندان داشته باشد چیست؟
در حوزه تهدیدات و فرصت‌های حقوقی، استفاده از متخصصان، و وجود یک متخصص در حوزه صدور پیگیری پشتیبانی تبلیغات و اعتبارسازی بسیار اهمیت دارد. عدم مراجعه به متخصص حرفه‌ای، ندانستن قوانین کاربری بین‌المللی منجر به بسته شدن حساب‌ها شده و حق هنرمند ضایع می‌شود و امکان دفاع ندارد.