

مقطع تحصیلی: کاردانی □ کارشناسی □ رشته: هنر مفهومی ترم: چهارم سال تحصیلی: ۱۳۹۸-۱۳۹۹
نام درس: هنر مفهومی نام و نام خانوادگی مدرس: ماندانا سپاسی
آدرس email مدرس: seipasi.mandana@gmail.com تلفن همراه مدرس: ۰۹۱۳۳۱۴۵۷۰۸

جزوه درس: هنر مفهومی مربوط به هفته: هفتم □ ندارد □
text: دارد □ ندارد □ voice: دارد □ ندارد □ power point: دارد □ ندارد □
تلفن همراه مدیر گروه: ۰۹۳۸۲۷۸۰۰۵۲

هنر چیدمان یا هنر اینستالیشن: (به انگلیسی: Installation art) قسمت اول

اینستالیشن آرت Installation art یا هنر چیدمان، هنری است که مواد مجسمه سازی و دیگر هنرها را به کار می بندد تا شیوه رویارویی ما با فضایی مخصوص را مهیا کند.

این هنر، بیانگر علاقه هنرمند به گسترش زمینه کار از کارگاه به فضاهای عمومی است و از این طریق هنرمند کنترل خود را بر نمایش آثار، گسترده ترمی کند. اینستالیشن آرت لزوماً به فضای نمایشگاه محدود نیست و می تواند در فضاهای عمومی یا خصوصی ارائه شود. این هنر، تقریباً همه اشکال رسانه را در هم می آمیزد تا تجربه ای غریزی و یا مفهومی را خلق کند.

مواد مصرفی در اینستالیشن آرت معاصر از مواد طبیعی و روزمره تارسانه های جدید هم چون ویدئو، صدا، پرفورمنس، کامپیوتر و اینترنت را شامل می شود.

نام گذاری این سبک هنری در دهه ۱۹۷۰ بود ولی پیشروان آن متعلق به اوایل قرن بیستم بودند. در اواخر دهه ۱۹۱۰ جلوه هایی از هنر چیدمان در آثار هنرمندانی که می خواستند فراتر از قراردادهای مرسوم هنر نقاشی و مجسمه سازی بروند دیده می شد.

این افراد معتقد بودند هنرهای زیبا باید با معماری درآمیخته شود. شهرت این هنر از سال ۱۹۷۰ آغاز گردید اما ریشه های آن را می توان در آثار هنرمندانی مانند مارسل دوشان و آبجکت های هنری کورت شویتز در گذشته یافت، هدف هنرمند یک پارامونت و برتری است که تا هنر مفهومی سال ۱۹۶۰ کشیده شد. واژه اینستالیشن یا چیدمان در این اواخر در بیان فرم خاصی از هنر و به عنوان اصطلاحی جهت این سبک نام گرفت.

هنر نصب یا راه اندازی آثار سه بعدی است که در آفرینش آن از عناصر و مواد مختلف در «فضا» بی مشخص و محدود استفاده می شود.

این آثار اغلب سایت خاص و طراحی شده برای تبدیل و درک یک فضا هستند. اصطلاح هنر چیدمان به فضاهای داخلی مربوط می شود.

در حالی که مداخلات بیرونی از این نوع، اغلب با نام هنر عمومی، هنر زمین یا هنر مداخله (مداخله

هنری، تعامل با آثار هنری، مخاطب، مکان / فضا یا وضعیت قبلی) شناخته می‌شوند؛ با این حال، مرز بین این هنرها در مواردی با یکدیگر هم پوشانی دارند.

هنر نصب یا چیدمان می‌تواند به صورت موقت یا دائمی باشد. کارهای نصب شده در فضاهای نمایشگاهی مانند موزه‌ها و گالری‌ها، و همچنین فضاهای عمومی و خصوصی کاربرد دارد.

ژانرهای چیدمان شامل طیف گسترده‌ای از مواد روزمره و طبیعی؛ همچنین رسانه‌های جدید از قبیل ویدئو، صدا، پرفورمانس (هنر اجرا)، کامپیوتر، واقعیت مجازی، اینترنت و... است که اغلب با کیفیتی متفاوت و «خاطره انگیز» انتخاب و به کار گرفته می‌شوند.

از ویژگی‌های هنر چیدمان، فعال‌سازی یک محیط یا یک مفهوم با برخورد‌های هنری است که اثر، مفهوم هویت می‌بخشد. هنر چیدمان در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد، اما ریشه‌های آن را می‌توان در آثار هنرمندان قبلی از جمله مارسل دوشان و استفاده او از «اشیاء حاضرآماده»، کورت شوپنر با «اشیای هنری مرز»، به جای مجسمه‌سازی‌های سنتی جستجو کرد.

خصوصیات هنر اینستالیشن، فعال‌سازی یک محیط یا یک مفهوم با برخورد‌های ظاهراً هنری است که باعث می‌شد اثر معنا و مفهوم و ارزش هنری پیدا کند

موادی که در چیدمان استفاده می‌شوند شامل طیف وسیعی هستند:

از مواد و اشیاء زندگی روزمره و طبیعت گرفته تا رسانه‌های جدید نظیر ویدئو، صدا، پرفورمانس (هنر اجرا)، کامپیوتر و حتی اینترنت!

هنر چیدمان لزوماً در نگارخانه‌های هنری اجرا نمی‌شود، بلکه ممکن است در هر فضای عمومی یا شخصی اجرا شود. بعضی از چیدمان‌ها فقط برای فضای خاصی طراحی شده‌اند

سبک‌های استفاده شده در هنر چیدمان بسیار متنوع هستند؛ از انتزاعی (آبستره) گرفته تا روایی، از سیاسی تا صرفاً نظری، اثری موقتی یا ماندگار...

فهرستی از هنرمندانی که اثر ارزشمندی به سبک چیدمان دارند:

جوئن بروسا، مارسل دوشان، کورت شوپنر، ماوریتزیو کولینی، کلاس اولدنبورگ، ادوارد کینهولتز جورج سگال، دن فلاوین، رابرت اسمیتسون، والتر د ماریا، جودی شیکاگو، ریچارد سرا، جوزف کوسوت، ان همیلتون، دیوید همنز، جودی فاف و چن ژن.

درخت مرده در دریای زندگی، نام یک چیدمان هنری در دریای مرده است. این اثر در سال ۲۰۱۷ میلادی، توسط امیرام دورا، هنرمند اسرائیلی نصب شد

اسمیتسون، رابرت ۱۹۳۸-۱۹۷۳ (Smithson, Robert)

مجسمه‌ساز امریکایی. از نمایندگان هنر خاکی بود، و به سبب اثر خاکریزی عظیمی با نام اسکله حلزونی (۱۹۷۰) شهرت یافت. معبر سنگی ماریچی در گریت سالت لیک در یوتا که فقط عکس‌هایی از آن باقی مانده است. اسمیتسون کارش را با به‌نمایش‌گذاشتن سازه‌های آینه‌دار و جعبه‌های پر از سنگ معدن یا زغال‌سنگ آغاز کرد، اما از اواخر دهه ۱۹۶۰ به هنر خاکی در فضای باز رو آورد، و از طریق نقشه، طراحی، و عکس‌های فوری، آن‌ها را تشریح کرد.

این آثار را، که اغلب «لامکان» می‌نامید، به «اسرار باستانی» یافته‌های باستان‌شناختی منتسب، و به‌منزله گریز از قراردادهای هنر نمایشگاهی می‌دانست. اسمیتسون پس از مرگش در یک سانحه هوایی، بسیار محبوبیت یافت. اثر برجسته‌اش با نام سنگ نمک و آینه (۱۹۶۸) که هشت تکه آینه دارد، در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود.

اسکله حلزونی، اثر رابرت اسمیتسون

جودی شیکاگو

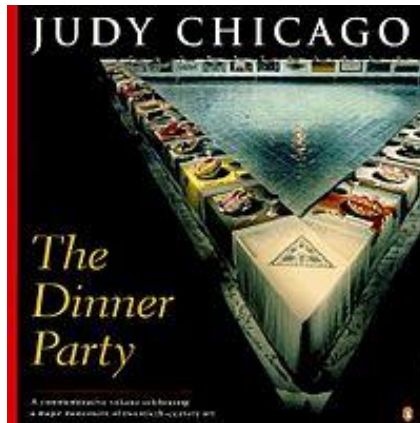
جودیت سیلویا کوهن؛ (به انگلیسی: Judy Chicago) یک هنرمند فمینیست آمریکایی، مربی هنر و نویسنده شناخته شده برای کارهای نصب شده اش در قطعات بزرگ و تصاویری که نقش زنان را در تاریخ و فرهنگ نشان می‌دهد.

جودی شیکاگو در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۹ در شیکاگو، ایلینوی به دنیا آمد و هم‌اکنون با همسرش دونالد وودمن

که عکاسی آمریکایی است در نیومکزیکوی ایالات متحده زندگی می‌کند. او زندگینامه‌اش را با عنوان «از درون یک گل: مبارزه به عنوان یک هنرمند زن» در سال ۱۹۷۵ منتشر کرد و در سال ۱۹۹۶ «آن‌سوی یک گل: زندگینامه یک هنرمند فمینیست» را چاپ کرد.

آثار ابتدایی شیکاگو را متأثر از جنبش‌های هنری مینی‌مالیسم و پاپ آرت دهه ۱۹۶۰ دانسته‌اند. او بعداً مفهوم هنر مینی‌مالیستی را زیرسوال برد و آن را با تجربه زن بودن خویش درآمیخت. در سال ۱۹۷۰ شیکاگو نخستین برنامه هنر فمینیستی را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با هدف آموزش هنرجویان زن و تسهیل ورود آنان به دنیای هنر برگزار کرد. فیلم «جودی شیکاگو و دختران کالیفرنیا» نیز درباره همین پروژه توسط جودیث دَنکاف در سال ۱۹۷۱ ساخته شده‌است. شیکاگو تا سال ۱۹۷۳ تدریس این برنامه را برعهده داشت. در سال ۱۹۷۲ (۳۰ ژانویه تا ۲۸ فوریه) شیکاگو و میریام شاپیرو به همراه هنرجویانشان پروژه مشهور «خانه زنان» را اجرا کردند. این پروژه یکی از نخستین نمایشگاه‌های هنر فمینیستی جهان بود و بعد از آن تبدیل به یکی از مکان‌های اجرای نمایش‌های زنان شد.

تصویر جلد کتاب میهمانی شام که درباره نمایشگاه هنرمند با همین نام نوشته شده‌است. در دهه ۱۹۷۰، شیکاگو اولین دانشگاه هنری فمینیستی را در ایالات متحده در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فرسنو (که قبلاً کالج ایالتی فرسنو بود) را بنیان نهاد و به عنوان یک کاتالیزور برای آموزش هنر و هنر فمینیستی عمل کرد. مشارکت وی در صدها نشریه در مناطق مختلف جهان نشان دهنده تأثیر وی در جامعه هنری است. علاوه بر این، بسیاری از کتابهای او در کشورهای دیگر منتشر شده‌اند که باعث می‌شود آثار وی در دسترس خوانندگان بین‌المللی قرار گیرد. کارهای شیکاگو مهارت های هنری متنوعی از قبیل کار سوزن دوزی، جوشکاری و آتش بازی را در خود جای داده‌است. مشهورترین اثر شیکاگو، میهمانی شام است که به‌طور دائم در مرکز الیزابت ای (Elizabeth A) قرار دارد.

مهمانی شام دستاوردهای زنان در طول تاریخ را جشن می‌گیرد و به‌طور گسترده به عنوان اولین اثر هنری فمینیستی حماسی شناخته می‌شود. در این رابطه بای تابلو ضیافت شام او باید گفت : فمینیسم جنبشی اجتماعی بود که با ورود به عرصه های مختلف، در نهایت هنر را نیز در بر گرفت. هنرمندان این جنبش با اعتراض به تسلط همه جانبه مردان بر عرصه هنر، پا در راه نهادند. یکی از این هنرمندان جودی شیکاگو بود. او نیز همگام با دیگر هنرمندان فمینیسم به هنر آفرینی در این راستا پرداخت و با چیدمان «ضیافت شام» خود هنر فمینیست را به جهانیان عرضه کرد. ویژگی های خاص این اثر را می توان راز ماندگاری و تمایزش از دیگر آثار این جنبش دانست. چرا که، نه تنها نشان داد تاریخ از زنان هنرمند خالی نبوده بلکه تعداد زیادی از آن ها را نیز در خود جای داده است. ضیافت شام نمونه تمام عیار یک اثر فمینیستی است و تلاش می کند تا نقش مهم زنان را در هنر و جامعه مورد توجه قرار دهد.

سئوالات:

- ۱- آن چه در باره هنر هنر چیدمان یا هنر اینستالیشن می دانید را بنویسید؟
- ۲- نام چهار نفر از هنرمندانی که اثر ارزشمندی به سبک چیدمان دارند؟
- ۳- ویژگی آثار اسمیتسون، رابرت در هنر چیدمان را بنویسید؟
- ۴- نام اثر معروف جودی شیکاگو و ویژگی آثار این هنرمند را بنویسید؟