

نقش محوری مینیمالیسم در پایان دوران مدرن و بکارگیری نور در آثار دن فلاون

نرگس حیریان*

عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
(تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۱۲/۱۵، تاریخ پذیرش نهایی: ۸۹/۲/۵)

چکیده:

قرن بیستم تجربیات متفاوتی را در زمینه‌ی هنر و اندیشه به همراه دارد. پس از جنگ جهانی دوم، جهان در رویارویی با تغییرات گسترده‌ای در زمینه‌های فلسفی، هنری، سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد و تمامی اصول مدرنیسم را به چالش می‌کشد. در این اثنا مجسمه سازی مینیمالیسم با رویکردی انتزاعی که از مهم ترین دستاوردهای هنر مدرن به شمار می‌آید، با مفاهیمی نو از درون نقاشی سر بر می‌آورد. این جنبش با تأکید بر نقش مخاطب به جای مولف، نگاه تازه‌ای را در هنرهای بصری مطرح می‌کند. آثار هنری مینیمالیسم فاقد نماد گرایی هستند، آثاری که با استفاده از تولیدات کارخانه و با تکیه بر روند آن، زاییده‌ی عصر تولید انبوه ناشی از انقلاب صنعتی به شمار می‌آیند. دن فلاون از تاثیر گذارترین هنرمندان مینیمالیست است که با انتخاب لامپ‌های فلورسنت صنعتی آثار منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارد. او با چیدمان‌های نوری بر فضای معماری تاثیر گذاشته و موجبات هنر نوری را فراهم می‌آورد. این نوشتار، مینیمالیسم را نقطه‌ی عطفی در روند هنری قرن بیستم معرفی می‌کند و با نگاهی به مباحث نظری پیرامون آن به تحلیل مفاهیم و مبانی این جنبش در آثار فلاون می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی:

مینیمالیسم، مخاطب، دوران مدرن، تولیدات صنعتی، نور فلورسنت، چیدمان.

مقدمه

اصالت در هنر شدند. بکارگیری ابزار نوری در آثار دن فلاون از پایه گذاران مینیمالیست، یاد آور ایده‌ی مارسل دوشان در آفرینش ساخته گزیده^۵ هاست، آن چنان که والتر بنیامین^۶ در دهه‌ی ۱۹۳۰ از بین رفتن اقتدار و والاپی اثر هنری را توسط تکنولوژی نوین پیش بینی کرده بود. فلاون از نخستین هنرمندانی است که به هنر محیطی پرداخت و در فضای سه بعدی تسلطش را بر نور و رنگ در ابعاد بسیار بزرگ نشان داد و درک مخاطب را از نور در فضا تغییر داد.

مینیمالیسم که از درون نقاشی انتزاعی سر برآورد، در همان زمان مخالفان بسیاری داشت. ایشان هنر مینیمال را به دلیل تاکید آن بر نقش مخاطب، شئ هنری و فضا، نمایشی و تئاتر گونه خواندند و آن را نفی هنر دانستند. آنها با استفاده‌ی هنرمندان مینیمالیست از تولیدات صنعتی در خلق اثر هنری مخالف بودند. اما برخی دیگر که موافقان این هنر به شمار می‌آیند، هنر دهه‌ی شصت را آغاز تغییراتی می‌دانند که به هنر مفهومی^۷، چیدمان^۸، هنر محیطی^۹ و چند رسانه‌ای منجر می‌شود. این مقاله جنبش مینیمالیسم را نقطه‌ی عطفی در روند هنری قرن بیست معرفی می‌کند و به زمینه‌های شکل گیری آن و تاثیرش در عبور مجسمه‌سازی مدرنیسم به پست مدرنیسم می‌پردازد. تحلیل و تطبیق ویژگی‌های هنر مینیمال در آثار نوری دن فلاون که از بنیان‌گذاران این هنر است بخشی دیگر از مباحث این مقاله را به خود اختصاص داده است.

جهان کثرت‌گرای امروز که پذیرای ایده‌های نو در حیطه‌ی هنر است، تحولات زیادی را در اصول و قواعد زیبایی شناسی فراهم آورده است. برخورداری از چنین خصوصیاتی در هنر حاصل شرایطی است که هنرمندان و نظریه‌پردازان دهه‌ی ۱۹۶۰ در رویارویی با فرم‌الیسم مدرنیستی فراهم آورده اند. این شرایط زاییده‌ی تحولات عمیق و وسیعی است که در زمینه‌های گوناگون فکری، فلسفی، سیاسی و اجتماعی پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم به وجود آمد. در پی این تحولات انسان قرن بیست به آن چه عقل و خرد دوران مدرن و عده داده بود تردید کرد و به بازنگری مفاهیم و اصول هنری پرداخت و ساختارهای تازه‌ای را پایه‌گذاری کرد.

هنر مینیمال و هنر پاپ^{۱۰} - دو جریان تقریباً هم زمان - نقش موثری در پایان یافتن هنر مدرن و شکل گیری هنر امروز ایفا کردند. مینیمالیسم جنبشی است که با مبنای فکری و فلسفی آغاز شد و متأثر از فلسفه‌ی پیدادار شناسی^{۱۱} به رابطه‌ی میان انسان، فضا و حجم توجه بسیار نشان داد. هنر مینیمال با گستن از فرم‌الیسم گرینبرگ^{۱۲} که از موثرترین نظریه‌پردازان هنر مدرن است تاکید هنر را از نقاشی به مجسمه سازی و فضای واقعی منتقل کرد و نیز با ترکیب تکنیک‌های گوناگون در جهت از بین بردن مرز میان نقاشی و مجسمه سازی، خلق هنرهای چند رسانه‌ای^{۱۳} را موجب شد. هنرمندان مینیمال با توجه به تکنولوژی نوین و روند تولیدات صنعتی و نیز استفاده از آن در هنر به جای اصرار بر دست ساز بودن اثر هنری موجب از بین رفتن مفهوم

مینیمالیسم

هنرمندان همان زمان، پیش از آن و تا به امروز را در بر می‌گیرد. و از هنر مینیمالیسم نخستین بار توسط ریچارد ولہیم^{۱۴} فیلسوف هنری انگلیسی در سال ۱۹۶۵ استفاده شد. ولہیم در شرح خود این و از هنر را به هنرمند یا هنرمندانی که مستقیماً این توصیف را در بر می‌گیرند اطلاق نکرد، بلکه آن را در مورد آثار متعددی به کار برد که از پنجاه سال پیش از او تأکید بر خلاصه کردن موضوع هنری داشتند: از ساخته گزیده‌های دوشان تا نقاشی‌های سیاه ادینهارد^{۱۵}. ولہیم اشاره کرد که این مجموعه آثار می‌توانند لزوماً با دستان هنرمند ساخته نشوند و دارای فرم‌های ساده‌ای باشند و به همین دلایل خاطرنشان کرد که تکثیرشان آسان است. او معتقد بود "پذیرش چنین آثاری به شکل‌یا

هنر مدرن با امپرسیونیسم و تابلوی ناها در سبزه‌زار مانه در سال ۱۸۶۰ آغاز شد^{۱۶} و از همان ابتدا ارتباط خود را با دستاوردهای علمی که دنیای نوین به ارمغان آورده بود آشکار ساخت. پس از جنگ جهانی اول و هم زمان با جنگ چهانی دوم، بستر تغییرات هنری از اروپا و بخصوص فرانسه به آمریکا منتقل شد و با اکسپرسیونیسم انتزاعی توسعه یافت و در نهایت - به تعبیر سام هانتر و جاکوبوس - به دو جهت متفاوت هنر پاپ و مینیمالیسم منتهی گشت (مطلوب نژاد، ۱۳۸۰، ۴). مینیمالیسم در تعریف خاص از همکاری پنج هنرمند آمریکایی دهه‌ی ۶۰ شکل گرفت: دونالد جاد^{۱۷}، دن فلاون، کارل آندره^{۱۸}، سل لویت^{۱۹} و رابرت موریس^{۲۰}. این جنبش در شکل‌یابی طیف وسیعی از

بیستم ایجاد کرده بود از نظر فلسفی مقابله "خود" هنرمند قرار می‌گرفت که خود به مفهوم "مرگ مولف"^{۲۱} که از سوی رولان بارت مطرح شده بود، اشاره داشت. استفاده از مواد صنعتی و چیدمان سریالی در این آثار به مبارزه با اصالت در هنر که از ویژگی‌های هنر مدرن به شمار می‌آید، برخاست. علیرغم بی‌ادعایی هنر مینیمالیسم که فاقد نشانی از اجرای دست هنرمند است، شئ منتخب و نحوه استفاده و چیدمان آن در فضا، بیانگر امضا و نام هنرمند در دنیای هنر است: فلورسنت‌های دن فلاون، جعبه‌های گالوانیزه‌ی جاد، شبکه‌های فلزی لویت و یا مکعب‌های آیینه‌ای موریس با ویژگی‌های منحصر به فردشان در تضاد با تعاریفی هستند که از سوی منتقدان مدرنیستی چون گرینبرگ مطرح می‌شد.

هنرمندان مینیمالیست اولین نسلی بودند که در دانشگاه‌های هنری آموزش دیده بودند و هم‌زمان با آموزش‌های عملی، مطالعاتی در زمینه‌ی فلسفه و تاریخ هنر نیز داشتند. ایشان خود در نقد این هنر به عنوان جنبشی با مبنای فلسفی سهم بسزایی داشتند و بر بحث‌هایی که موجبات هنر جدید را به وجود می‌آورد - به ویژه هنر مفهومی که از زیان به عنوان ابزار کار هنری استفاده می‌کرد - تأثیرگذار بودند (کالپیت، ۱۲۸۳، ۵۱۹). اهمیت چنین آثاری تا به امروز نیز مشاهده می‌شود زیرا استفاده از مواد سبک و غیر سنتی در کار بسیاری از هنرمندان چند رسانه‌ای پس از دهه‌ی شصت نیز ادامه یافته است. هنرمندان مینیمالیست پایه و یا هرآنچه موجب فاصله با بیننده در فضا می‌شود حذف کردند و با چیدمان فرم‌های مجسمه‌سازی و شیوه به هم به متغیرهای نور، حرکت، جسم انسان و فضا توجه کردند "در حقیقت هنر مینیمال دیدگاه سنتی مجسمه‌سازی و نقاشی را به عنوان یک مفهوم از پیش تعريف شده و محدود مورد پرسش و نقد قرار می‌داد". (Marazona, 2006, 10).

پیش‌زمینه‌های مینیمالیسم در هنر دوران مدرن

زمینه‌های شکل‌گیری هنر مینیمال را باید در هنرهای انتزاعی نیمه‌ی نخست سده‌ی بیستم جستجو کرد: در تجربیات مدرسه باوهاس^{۲۲}، کنستروکتیویسم^{۲۳} روسی و اکسپرسیونیسم انتزاعی. البته در اینجا باید به تأثیرات چشمگیری که آثار دیوید اسمیت^{۲۴} و آنتونی کارو^{۲۵} در شکل‌گیری هنر مینیمال داشتند نیز اشاره کرد. از سوی دیگر سادگی شکل و استفاده از عناصر تکراری در آثار کنستانسین برانکوزی نیز یادآور آثار مینیمالیستی دهه‌ی ۶۰ هستند. رابرت راشنبرگ^{۲۶}، بارنت نیومن^{۲۷} و روتکو^{۲۸} نیز زمینه‌ی هنر مینیمال را در هندسه‌ی سه‌بعدی فراهم آورده‌اند. در حقیقت نقاشی نقشی پیشگام در هنر مینیمال با رویکردی انتزاعی و در حوزه‌ی اشیاء سه‌بعدی ایفا کرد. پایه و اساس ظهور هنر مینیمال نه در قلمروی مجسمه سازی بلکه در

تشویش می‌انجامد و می‌تواند جایگاه سبک را برای همیشه نابود کند، البته نه به طور کامل" (Govan-Bell, 1999, 52). این سبک هنری تا آن زمان با واژه‌های متنوعی به کار می‌رفت که برخی از متداول‌ترین آنها عبارت هستند از: هنر الفبایی ABC، هنر خنثی، ساختارهای اصلی، هنر لفظی و غیره. سرانجام با اشاره‌ی ولهم، واژه‌ی مینیمالیسم به سرعت فراگیر شد. هنر مینیمال که در تاریخ هنر قرن بیست نقطه‌ی عطفی محسوب می‌شود، از یکسو برای بسیاری از هنرمندان این سبک با انتزاع پیدی آمد و از بطن هنر مدرن آغاز شد و از سوی دیگر با گستین از فرم‌الیسم گرینبرگ راه‌ادر دو مین نیمه‌ی قرن بیست بر هنر مفهومی، هنر زمینه^{۱۷}، چیدمان و استفاده از رسانه‌ها در هنر هموار کرد. امروزه حتی تعریف مناسبی از آنچه باید توسط این واژه‌ی نظری یا زیبایی‌شناسی دریافت شود وجود ندارد. از این رو تمام کوششی که تاکنون انجام شده است تجزیه و تحلیلی بر ویژگی‌های مشترک آن محسوب می‌شود. کاهش ظاهری عناصر، ویژگی تسلسلی یا سریالیسم، ترکیب تکنیک بدون روایتگری و داستان، استفاده از مواد تولید شده‌ی صنعتی و توجه و تأکید بر روند تولیدات صنعتی از مهم‌ترین این ویژگی‌های به شمار می‌آیند. با آن که واژه‌ی مینیمالیسم مطابق با ویژگی‌هایی در موسیقی، ادبیات و معماری است اما شرح آن بیشتر به هنرهای بصری به ویژه نقاشی و مجسمه‌سازی اختصاص می‌یابد.

ویژگی‌های مینیمالیسم

مینیمالیسم سبک یا روشنی است که مجدوب المان‌های مادی هنر می‌شود و از هرگونه اشاره به ذهنیت و بیان درونی هنرمند پرهیز می‌کند و نهایتاً تجربه‌ای صادقانه و مستقیم در هنر را ضروری می‌داند. هنرمندان مینیمالیست به خلق آثار سه‌بعدی و اغلب با بعد بزرگ گرایش داشتند و با پرهیز آگاهانه از ایجاد عمق در تصویر، مرزهای مجسمه و نقاشی را مخدوش کردند. ایشان با تأکید بر "شیئت"^{۱۸} که از ویژگی‌های بارز مینیمالیسم است سعی در کشف توانائی‌های فضای واقعی داشتند. اصطلاح "شیء" که در مقاله‌ی "اشیای خاص"^{۱۹} در سال ۱۹۶۵ توسط دونالد جاد استفاده شد به تدریج رواج پیدا کرد و به عنوان هنر مطرح شد. استفاده از اصول ساده‌ی ریاضی و تصادع جبری در ترکیب‌بندی از مهم ترین ویژگی‌های این هنر است. اگون گوسن^{۲۰} در سال ۱۹۶۶ نمایشگاهی از هنر مینیمالیستی را چنین تعریف کرد "بدون نمادگرایی، بدون پیغام و بدون خودنمایی شخصی". (Doss, 2002, 163).

هنرمندان مینیمالیست از تولیدات صنعتی و مونتاژ آنها در ترکیب و خلق آثار خود بهره می‌برند؛ تولیداتی که تا آن زمان برای دنیای هنر ناشناخته بود و بدین ترتیب "لمس یا دست شخصی را از بین برندن" (Doss, 2002, 167). استفاده از مواد صنعتی و حاضرآماده در پی تحولی که دوشان در اوایل قرن

۱۳۸۲، ۱۸۰، ۱۷۶-۱۷۶). در آثار کارو نیز پایه به شکل سنتی اش به کار نمی‌رفت. او خود معتقد بود که: "بسیاری از مجسمه‌هایی که می‌سازم درباره‌ی مقیاس و اندازه هستند" (اسمیت، ۱۳۸۲، ۱۷۸) . او بیشتر با ترکیب‌بندی‌هایی افقی که روی زمین می‌گستراند کار می‌کرد. همچنین بخشی از آثارش را با رنگ‌های زنده و تخت می‌پوشاند که کیفیت تازه‌ای به احجام ساده و هندسی می‌داد. در مجموع آثار این دو هنرمند تأثیر بسیاری بر آینده هنر مجسمه‌سازی گذاشتند.

تغییرات پس از جنگ و انعکاس آن بر هنر ۶۰ دهه

در بسیاری از متون به نگارش در آمده در خصوص تحولات هنر و دنیای امروز، نویسنده‌گان به دگرگونی‌های پس از جنگ جهانی دوم و دهه ۶۰ پرداخته‌اند همین امر ضرورت مطالعه‌ی مجدد این برهه از تاریخ را در جهت درک هنر و دنیای امروز مشخص می‌سازد. جهان در این دوره‌ی زمانی در حال ترمیم ویرانی‌های ناشی از جنگ بود و معماران در حال ساخت بنای‌های با ابعاد بسیار بزرگ. در واقع هنر مینیمال نیز حاصل این دوران است؛ حاصل انعکاس جامعه‌ای که تغییرات بنیادی را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده است. در آغاز جنگ جهانی دوم، جنبش مدرن همچنان بر دنیا حاکم بود اما مدرنیست "نوعی وضعیت ناباوری، بی‌اعتمادی و بی‌ایمانی به فراروایت‌ها" به وجود آمد (نوزری، ۱۳۸۵، ۴). فراروایت‌ها در واقع بنیادهای تمام مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوران مدرن را تشکیل می‌دادند. این عصر با اتکا به یافته‌های علمی تازه، دستاوردهای انقلاب صنعتی، اکتشافات جغرافیایی، جامعه‌ی مدنی و تفکر اصالت فرد و غیره، عرصه‌های تازه‌ای را به انسان قرن بیست نوید می‌داد. اما در پایان جنگ جهانی دوم آنچه به جا مانده بود نتایج ناشی از کشتارهای دسته‌جمعی، نسل‌کشی‌های نژادپرستانه، آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی و جنگ سرد بود که موجب بدگمانی و نامنی عمیقی درون مردم می‌شد. هنر دوران مدرن نیز آن چنان سنگین و پیچیده بود که درک آن برای عموم مردم دشوار به نظر می‌رسید و تنها مورد فهم و قبول طبقه روش‌تفکر قرار می‌گرفت. به دنبال توسعه‌ی وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون آگاهی مردم از مسائلی چون بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی، حقوق زنان و تعیض نژادی بالا می‌رفت و مواردی که تاکنون تنها مورد توجه جامعه‌ی نخبگان قرار گرفته بود، اینک میان عموم مردم بحث می‌شد. در این زمان جامعه‌ی آمریکا عصر سرمایه‌داری و پیشرفت اقتصادی را تجربه می‌کرد و به یک جامعه‌ی صنعتی با تولید و مصرف انبوه مبدل می‌گشت. هنر پاپ و مینیمال زاییده‌ی

حوزه‌ی نقاشی گسترش پیدا کرد و پس از کنستრکتیویسم روسی و باوهاس قرن بیستم، یکبار دیگر به صورت جدی برتری نقاشی را درون هنر مدرن به چالش کشید" (Collins, 2007, 66; Marzona, 2006, 7).

پیش از سال ۱۹۶۰ زمانی که مجسمه سازی هنوز به ساختار مجسمه سازی کوبیسم وابسته بود، نقاشی پیشرو تمایل به تجربه‌های تازه‌ای را آغاز کرد. جکسن پالاک^{۲۹} در سال ۱۹۴۷ اولین "نقاشی کنشی" خود را که آبسترهای در مقیاس بسیار بزرگ و بیانگر احساسات هنرمند بود به نمایش گذاشت. جسپر جونز^{۳۰} و رابرت راشنبرگ از اولین هنرمندانی بودند که در دهه‌ی ۵۰ اشکال گوناگون اکسپرسیونیسم انتزاعی را به چالش کشیدند. در واقع این نقاشی‌ها تفکری جدید در ارتباط با تصویر به همراه داشتند: "تصویر به مثابه یکشی" (Marzona, 2006, 9).

این نقاشی‌ها فضای بیننده را با خود درگیر می‌کردند و مخاطب را به جای نگاه کردن صرف به تصویر، در مقیاس و وسعت رنگ غرق می‌ساختند و این خود موجب می‌شد تا اثر را به صورت تخت ببینند. اما آثار جسپر جونز بیانگر حالات و احساسات هنرمند نبود. آنها با توجه به درونمایه‌ی ساخته گزیده‌های دوشاپانی‌گر این نکته‌ی کلیدی بودند که در هنر امروز الزاماً وجود ندارد که اثر هنری توسط هنرمند ساخته شود و می‌تواند تنها توسط او انتخاب شود. او اخر دهه‌ی پنجاه فرانک استلا^{۳۱} و کنت نولند^{۳۲}، اندیشه و فلسفه جانز، نیومون و روتکورا که در حوزه‌ی نقاشی انتزاعی آغاز شده بود گسترش دادند. در طی سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ استلا تصاویر سیاه بسیار ساده‌ای را نقاشی می‌کرد که فاقد هرگونه روش‌های بیانی و نشانه‌های نمادین و ترکیب‌بندی سنتی بودند. این مجموعه نقش مهمی در توسعه‌ی مینیمالیسم ایفا کردند. در آثار بعدی او ساختار نقاشی اغلب با زمینه‌ی آن منطبق می‌شد و به نظر می‌رسید که از آن نشأت گرفته است. در این آثار نقش نقاشی به عنوان یک شیوه بازنمایی یا بیان احساس هنرمند به کلی از بین رفته بود و به بوم‌های شکل داده شده‌ای مبدل گشته بود که صرفاً شیء بودند و محتوای آنها همان فرم شان بود (Doss, 2002, 167; Marzona, 2006, 10).

چنانکه قبل از اشاره کردیم آثار دیوید اسمیت و آنتونی کارو در شکل گیری جنبش مینیمال تأثیر بسزایی داشتند. دیوید اسمیت دوست داشت با عناصری کارکند که نشانه‌ی عصر صنعت بودند. او با فلزات با شیوه‌های صنعتی کار می‌کرد، در این روش دیگر از محدودیت‌های مواد سنتی خبری نبود. او در ساخت روشی که او در ساخت این آثار بکار می‌برد اورا قادر می‌شود تا ساخت فرم‌های عظیم با مواد بسیار سنگین همچون فولاد برای وی آسان شود تا آنچا که حتی ممکن بود شی ای بی معنی و یا موقتی و برگفته از فرم‌های صنعتی به نظر برستند (اسمیت،

خاص به شمار می آمدند که در مکانی ویژه نصب می شدند و عمدهاً تظاهر فیگوراتیو داشتند. آنها اغلب به صورت عمودی به روی پایه قرار می گرفتند. او با اشاره به مجسمه سازان دهه ۶۰ به هنر رابرت موریس بیان می دارد "که آنها از اولین هنرمندانی هستند که به گستره توسعه یافته ای وارد می شوند. آثار آنها چیزی است میان منظره معماری، طبیعت و فرهنگ. او تأکید می کند که مجسمه از پایه به پایین می آید و دیگر فیگوراتیو و قائم نیست همچنین اشکال جامد و بسته جای خود را به اشکال باز و گستردگی دهد و وزن و جرم نیز تسلط خود را از دست می دهد". (Collins, 1979, 7 Krauss, 1979). روزالیند کراس، آثار رودن (دوازده های جهنم و بالزاک) که به انتزاع نزدیک هستند و برانکوزی را در این تغییر و تحولات بسیار موثر می داند. اینک می توان ظهور هنر اجرا، هنر زمینی، هنر بدنه، هنر مفهومی و بخشی از توسعه ی کثتر گرای هنر امروز را حاصل شرایط و امکاناتی دانست که هنر مینیمال بوجود آورده است و با گسترش از مدرنیسم فرمالیستی خبر آمدن تازه هایی را در هنری می داد که موجب بازنگشتنی سرنشت پایه ای هنری شد و دیگر ممکن نیست که به روشنی هنر از غیر هنر تفکیک شود.

بحث های انتقادی پیرامون مینیمالیسم

به نظر می رسد که نظریه پردازی و گفتگو در مورد هنر، گذشته ای به قدمت خود هنر دارد که با گذشت زمان به موازات هنر و علم توسعه یافته است و اصول و نظم خاصی پیدا کرده است. هنگامیکه آثار پلاک، نیومن و روتکو در اواخر دهه ی چهل خلق شد، هنوز روش نظری خاصی که ارزش کار هنری با آن قضایت شود وجود نداشت. در همین زمان که زبان انتقادی به موازات آن توسعه یافت، منتقدینی چون کلمت گرینبرگ، هارولد روزنبرگ^{۲۵} و میرشاپیرو^{۲۶} در مقاله های متعددی شالوده ی نظری برای این شکل های انتزاعی نوظهور مطرح کردند از این رو در این سال ها یکی از تأثیر گذارترین تئوری های هنر مدرن به ویژه در حیطه نقاشی شکل گرفت.

هنگامی که در سال ۱۹۶۳ برای نخستین بار آثار مجسمه سازانه ی مینیمالیستی در نیویورک به نمایش گذاشتند، بیشتر منتقدین نسبت به آن موضع گرفتند. مینیمالیسم نیز مانند هنر پاپ در واقع اکسپرسیونیسم انتزاعی را به چالش کشید" اما در ابتدا از قواعد فلسفه ساخت باوری که توسط زبان شناس سوئیسی فردیناندو سوسور^{۲۷} و فیلسوف آمریکایی پیرس^{۲۸} در اوایل قرن بیستم شکل گرفته بود آغاز کرد. این نگرش در واقع برابر با چیزی بود در کار کلودلوی استراوس^{۲۹} که ساخت گرایی رابطه ای اجتماعی و فرهنگی را در روابط نمونه های انتزاعی، کدها و ساختارها تجزیه می کرد. یا آنچه سوسور نشانه ها، دلالتگرها و دلالت یاب می نامید. در واقع انتقال توجه از هستی گرایانه شخصی به سیستمها و همانند یک ماشین دوران

چنین اجتماع مصرف گرای به نظر می رسند که فاصله هی میان فرهنگ سطح بالای دوران مدرن را با فرهنگ عامه می مردم محدود می کردند (Marzona, 2006, 26) و در واقع به مبارزه با هنر مدرن می پرداختند. هنر مینیمال متأثر از تولید انبوه، پیش ساخته های صنعتی را در هنرها به کار می برد و ایده هی نیروی کارخانه را به درون هنر انتزاعی انتقال می داد و با ترکیب منطق تولید سریالی با هنر، ارزش و هاله هی کار هنری را مورد تردید قرار می داد.

اجتماع دهه ۶۰ را می توان اجتماعی در حال گذار از دوران مدرن به پسامدرن دانست. در عین حال نمی توان دنیای جدید را در گسترش کامل از دوران مدرن نیز در نظر گرفت بلکه آن چه پس از این دهه رخ می دهد در ادامه می مهم ترین و بنیادی ترین تغییراتی است که پس از رنسانس تا نیمه ای اول قرن بیستم به وقوع می پیوندد و تمام عرصه های حیات بشری را تحت تأثیر قرار می دهد. انقلاب صنعتی و انتقال جامعه ای ایستای کشاورزی و تجاری به جامعه ای صنعتی مدرن، موجب گسترش حمل و نقل و ارتباطات، توسعه ی شهرهای بزرگ، تأسیس کارخانه ها و تولید فراورده های تازه و بی شمار و همچنین بکارگیری نیروی عظیم کارمی شود. در پی این تحولات انقلاب الکترونیک و انفورماتیک نیز بر شرایط زیست انسان و نحوه تفکر و حتی بعد احساس او تأثیر گذار بود. هنرمند در چنین جامعه ای دیگر نمی توانست بدون توجه به سیمای نوین شهرها و فضاهای جدید و بی تفاوت به داده ها و امکانات بی حد مواد به همان روش های گذشته به تولید اثر هنری بپردازد.

بزرگترین دستاوردهای مدرنیسم در هنر، انتزاع است، آن چنان که گرینبرگ معتقد بود، هنر مدرن گسترشی قاطعانه از عمق نمایی رنسانس به شمار می آید و به طرف خلوصی ایده آل در نقاشی و مجسمه سازی پیش می رود". لیوتار با اشاره به نقاشی یک مربع سفید در زمینه ای سفید اثر کازمیر مالویچ در سال ۱۹۱۵ می نویسد: هنر مدرن امر والای غیر قابل بازنمایی را عرضه می کند. با نگاهی به نقاشی های موندریان می توانیم ظهور و تکامل هنر مدرنیستی را ببینیم: عبور از مرحله بازنمایی به مرحله انتزاع محض. در واقع هنرمندان و منتقدانی چون مالویچ، موندریان و کلایو بل و دیگر پیشگامان هنر انتزاعی خود آگاهانه در صدد حل و رفع بحران بازنمایی برآمده بودند" (نژدی، ۱۳۸۵، ۱۲۴ - ۱۲۲).

با پایان یافتن مدرنیسم تأکید هنرهای بصری از نقاشی به مجسمه سازی منتقل شد. تا آن زمان همچنان ویژگی های کوبیسم بر مجسمه سازی حاکم بود، پس از جنگ جهانی دوم جا بجا یابی بزرگی در هنر بوجود آمد و مجسمه سازان در پی یافتن جایگاهی تازه در دنیای معاصر برآمدند. روزالید کراس در مقاله ای مهمی با عنوان "مجسمه سازی در حیطه ای توسعه یافته" در سال ۱۹۷۹ مجسمه های پیش از مدرنیسم را احجامی معرفی کرد که به مفهوم یادمان نزدیک بودند و بیشتر سمبول فردی یا واقعه ای

با او پیدا کرد، مثلاً فراید مانند گرینبرگ به رسانه‌ی خاص مدرنیستی معتقد نبود. هنگامی که برخی معتقدین به سردی کارخانه‌ای نقاشی‌های استلا اعتراف کردند، فراید از حضور آنها یا واقعی بودن شان در این مقاله دفاع می‌کرد. او که نماینده فرمالیسم گرینبرگ و نقد نوادرانهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود در واقع نوشتن در مورد هنر معاصر را رهبری می‌کرد. هم‌زمان با دفاع‌وی از استلا در همین مقاله به مجسمه سازی مینیمالیست حمله کرد و آن را نمایشی خواند و از تأکید آن بر نقش مخاطب خرد گرفت. او نوشت: "به اعتقاد من، گونه‌ای طبیعت‌گرایی، یا حتی انسان‌نگاری بالقوه و پنهان در هسته‌ی نظریه و عمل لفظ‌گرایان نهفته است. خود مفهوم حضور یکی از نکاتی است که نشانگر این مسئله است (فراید، ۱۳۸۵، ۱۴۵). فراید این هنرمندان را به تناقض در تعریف شئ و هنر محکوم ساخت و معتقد بود آنها بیشتر نظریه پرداز هستند تا هنرمند." اگرچه فراید تصدیق می‌کرد که مینیمالیست‌هایی چون جاد و موریس روشهای ارتباط بیننده با شئ را به چالش کشیده اند و توسعه داده‌اند اما اخطار می‌داد که نمی‌توانیم به این علت که این اشیاء در فضای سه‌بعدی وجود دارند آنها را شئ هنری بنامیم. آنها هنوز تنها شئ یا گردآوری اشیاء هستند. او در این مقاله واژه لفظ‌گرها را برای خطاب به مینیمالیست‌ها بکار برد و باور داشت که آثار آنها کیفیت هنر را تنزل داده‌اند به این علت که بسیار جدی، خشک و نمایشی هستند. او تأکید لفظ‌گرها را بر شیئت، نوع جدیدی از تأثر دانست و چنین اشاره کرد: "تأثر امروزه نفی هنر است همانند چیدمان، آنها سرانجام شکست می‌خورند زیرا در تشخیص بین هنر و شئ ناموفق اند و خلوص را از دست Costello - Vickery, 2007, 71; Doss, 2002, 165; ()

در واقع نظر فراید، این شکلی است چندرسانه‌ای که در آن هنر و تأثر به نقطه‌ای می‌رسند که هنر از بین می‌رود و صرفاً شئ آشکار می‌شود. او اظهار داشت که ساخته‌گزیده‌ها با شکلی دیگر بازگشته‌اند. تنها مجسمه‌ساز مینیمالیست مورد علاقه‌ی فراید آنتونی کارو بود. وی معتقد بود کارو تفاوت میان هنر و شئ را تمیز می‌دهد و ارتباطی درونی بین هنر و رسانه برقرار می‌سازد، او باور داشت که آثار کارو بر شیئت تأکید نکرده است.

کلمت گرینبرگ نیز که از مؤثرترین معتقدین هنر و معلمین قرن بیست است به هنر مینیمال حمله کرد و آنرا به همراه هنر پاپ روشنی گذرا دانست، او نوشت: "پیش رو بودن همیشه در مرز هنر و غیر هنر اتفاق می‌افتد، مینیمالیست‌های اول واقع چیز تازه‌ای خلق نکردن، آنان توانستند از تحولات اخیر نتایجی بگیرند و بخش عمده‌ی نو بودن کار آنان ناشی از این است که امروزه محدوده‌ی چیزهایی که بتوان آنان را به راحتی غیرهنری نامید کم شده است. آثار مینیمال را می‌توان هنر دانست متنها این امر در زمانه‌ی ما ممکن است، که همه چیز می‌تواند اثر هنری باشد. در، میز، یک ورق کاغذ سفید، مشکل اینجاست، هنر مینیمال بیش از حد به

صنعتی، هندسه‌ی انتزاعی و فرم‌های بنیادی را پذیرفت" (Doss, 2002).

هم زمان با مینیمالیسم فوران تئوری نقد نیز شکل گرفت که بیشتر توسط خود هنرمندان در نشریه‌های معتبر هنری همچون آرت فروم، هنرها، اخبار هنر، استودیوی بین‌المللی و غیره منتشر می‌شد که در صدد تثبیت نظریه‌ی مینیمالیسم بودند از این رو مینیمالیسم در دنیای هنر به جنبشی نظری بدل گشت. "تا پیش از این هرگز هنرمندان چنین نقش مسلطی را در اظهار صریح عقاید خود و در طرفداری از هنر خود ایفا نکرده بودند و این مسئولیت را بیشتر به عهده‌ی معتقدین می‌گذاشتند" (کالپیت، ۱۳۸۳، ۵۱۹). این تمایل به توصیف هنر تأثیر به سزاوی در شکل گیری هنر مفهومی داشت. توانایی مینیمالیست‌های اول در طرح پرسش‌هایی بجا و جستجو برای پاسخ‌های تازه در مورد مسائل مجسمه‌سازی راهگشای بسیاری از آزادی‌ها در هنر امروز شد. دونالد جاد که هنرمند عمدۀ این نهضت به شمار می‌آید پیش از اینکه به کار هنری پردازد، نویسنده و معتقد به شمار می‌آید. مقاله‌ی اشیای خاص جاد و همچنین یادداشت‌هایی درباره‌ی مجسمه ۱ و ۲ که توسط رابرت موریس در سال ۱۹۶۶ نوشت شد، علاوه بر تثبیت هنر مینیمالیسم این دو هنرمند را به عنوان نظریه پردازان این جنبش معرفی کرد. در مقاله‌ی اشیای خاص، "دونالد جاد اشیای هنری را همچون چیزهای منفرد یا مجرد یا متمایز از اشیای سرهم‌بندی شده و البته به عنوان اشیایی که نه نقاشی و نه مجسمه‌اند، دست‌کم به گونه‌ای که تا آن زمان حضور یافته بودند تعریف کرد. اصطلاح شئ با این مقاله رواج پیدا کرد و بحث درباره‌ی شیئت مینیمال مشاجره‌های فراوانی را در نشریات هنری پیدید آورد" (کالپیت، ۱۳۸۲، ۵۱۶).

در واقع مینیمالیسم نقدی گستاخ در مورد تغییر شکل رابطه‌ی بین هنر، فضا و دریافت را پیشنهاد کرد و هنرمندانی چون رابت موریس، دونالد جاد، سل لویت، کارل آندره، تونی اسمیت و دن فلاون به جنبه‌ی پدیدارشناسانه هنر در رابطه‌ی بین اشیاء و مخاطب و فضای اشغال شده توسط این دو توجه کردند. موریس مارلوپونتی^{۴۰} در کتاب پدیدارشناسی ادراک "معنا را چیزی می‌داند که به واسطه‌ی بدن نسبت داده می‌شود" (ادگار- سج ویک، ۱۳۸۷، ۷۶). به موجب این تفکر هنر مینیمال در مقابل تحلیل‌های فرمی یا تفاسیر بیانی مقاومت می‌کرد و روش‌های تازه‌ای را در اندیشه و تجربه پیشنهاد می‌کرد.

هنر مینیمال و دیدگاه معتقدین فرمالیست

مقاله‌ی "هنر و شیئت"^{۴۱} اثر مایکل فراید^{۴۲} از مؤثرترین یادداشت‌های موجود در مورد مینیمالیسم به شمار می‌آید. فراید در ابتدا پیرو گرینبرگ بود و آشنایی او با نقد نیز با پیوستن به کلمت گرینبرگ در دانشگاه آغاز شد. اما بعد‌ها اختلاف نظرهایی

از مخاطب (تماشاگر، شنونده) جاودانی به نظر آیند و بسان ابژه‌هایی مقدس و دارای تجلی جلوه‌کنند" (احمدی، ۱۳۷۶، ۶۱؛ لچت، ۱۳۷۷، ۳۰۵؛ مهرگان، ۱۳۸۲، ۲۵-۲۶). وی این مسئله را باعث دگرگونی شیوه‌های زیبایی‌شناسانه می‌داند و معتقد است دوران جدیدی در آفرینش و دریافت آثار هنری آغاز شده است. اما بسیاری از متفکرین معاصر او با نظرش موافق نبودند. تئودور آدورنو^{۴۵} که از دیگر اعضای مکتب فرانکفورت به شمار می‌آید این مسئله را موجب تنزل هنر می‌دانست. در نگاه مخالفان "چشمۀ" مارسل دوشان نمایانگر نابودی اصالت در هنر، مهارت و ارتباط هنرمند با اثرش و در نهایت شانگر ظهور هنر ماشینی است. هنگامی که مینیمالیست‌ها از تولیدات صنعتی پیش‌ساخته برای خلق آثار هنری خود استفاده کردند بسیاری از منتقدین زمان با رواج تولیدات صنعتی در خلق آثار هنری مخالفت کردند. "هنر مینیمال، هنری است مصنوع که در آن حضور هنرمند کمتر احساس می‌شود و به همین دلیل فاقد آن لحظه‌ی تأثیرگذار حسی است که با دستان هنرمند منتقل می‌شود. از این رو نزد بسیاری از منتقدین، مینیمالیسم بازتابی از انسانیت زدایی جامعه‌ی صنعتی است که خط تولید معرف آنست آن چه این ویژگی را به خامت موضوع نزد منتقدین بدتر می‌کند توان بالقوه‌ی بازتولید این آثار هنری به روش صنعتی است" (کالپیت، ۱۳۸۳، ۵۱۸).

مایکل فراید معتقد بود که ساخته‌گزیده‌ها با رنگ و شکلی دیگر بازگشته‌اند از این رو استفاده‌ی دن فلاون از لامپ‌های فلورسنت را نیز می‌توان در تداوم ساخته‌گزیده‌های دوشان دانست که بدون هیچگونه دخالت در ساخت آنها به عنوان هنرمند تنها ایده‌ی بکارگیری آنها و طرز قرارگیری‌شان را به عهده دارد. با چنین نگرشی اشیاء ساخته شده از نور فلورسنت فلاون را می‌توان "مرز میان مینیمالیسم و هنر مفهومی در نظر گرفت" (Harris, 2006, 199). دن فلاون، مجسمه‌ساز مینیمالیست‌هم چنین با استفاده از لوله‌های فلورسنت روزمزه بیش از پیش مفهوم هاله را آن چنان که بنیامین در نظرداشت از بین برد. نور که همواره در هنر و فرهنگ گذشته سمبول تقدس بود در آثار فلاون که شامل فلورسنت‌های خردباری شده از کارخانه است، فضایی کاملاً مادی به وجود می‌آورد و هاله، گویا از لوله‌های نوری ساطع می‌شود. منتقدین، آثار فلاون را با ایجاد فضای معنوی مرتبط می‌دانستند اما خود او با هرگونه برداشت معنوی از آثارش کاملاً مخالف بود. والتر بنیامین همواره گفته برشت را تکرار می‌کرد: "... مسئله اصلی حذف یا نفی تکنولوژی نیست، بلکه گسترش آن است" (احمدی، ۱۳۷۶، ۷۵).

دن فلاون، مجسمه‌ساز نوری

شهرت دن فلاون- از موثرترین هنرمندان مینیمالیست دهه ۶۰- بیشتر به دلیل استفاده‌ی از لامپ‌های فلورسنت است. این فلاون‌سنت‌ها مواد اولیه‌ی آثار او را تشکیل می‌دهند: "آثاری با

ایده‌پردازی روی آورده است و مسائل دیگر را کنار گذاشته است" (گرینبرگ، ۱۳۸۵، ۱۳۶). مبحث صرفاً فرماليست گرینبرگ در آغاز مورد توجه مینیمالیست‌ها قرار گرفت اما خیلی زود به دلایل متعددی کنار گذاشته شد. از مهمترین مواردی که این گستاخ را فراهم آورد، پذیرش نظریه‌ی دریافت به عنوان مبنای خلق اثر از جانب مینیمالیست‌ها بود و هم چنین رد ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه هنر مدرن از جان آنان. گرینبرگ که هر نوع هنری را مسئول پرسش از خود می‌دانست، هنگام تنزل مدرنیسم بیش از پیش متقادع شد که عظمت مدرنیسم در اصرار آن بر خود انتقادی نهفته است که نتیجه‌ی استقلال هنر و طرح شعار هنر برای هنر بوده است. گرینبرگ نوشت: "اساس مدرنیسم در استفاده از شیوه‌های مشخص این رشتۀ برای انتقاد از خود است آن هم نه برای واژگونی آن، بلکه برای تثبیت کردن و هرچه مستحکم تر کردن آن در حیطه‌ی شایستگی‌هایش" (هانتر- جاکوبوس، ۱۳۶، ۱۳۸۰).

منتقدین حامی مینیمالیسم

لوسی لیپارد^{۴۳} و باربارا رز^{۴۴} از موافق‌ترین منتقدین هنر مینیمال بودند. لوسی لیپارد می‌نویسد: "در این دوره، همه چیز کاملاً عینی و واقعی است. مجسمه از آن جا که در فضای واقعی حضور دارد و به لحاظ فیزیکی مستقل است از نقاشی واقعی تر است. از سوی دیگر مجسمه به شیوه‌ی خاص خود توهمند آفرینی می‌کند و دیگر نیاز ندارد مانند نقاشی با بحث و فدایی به رسانه در گیر باشد" (لیپارد، ۱۳۸۵، ۱۳۱). روزالیند کراس که از منتقدان به نام پست مدرنیسم است، در مقاله‌ی "مجسمه سازی در حیطه‌ای توسعه یافته" اشاره می‌کند که عملکرد انتقادی هنر پس از جنگ آمریکا موجب توسعه‌ی نقاشی و مجسمه‌سازی شده است و توانسته است بسیاری چیزها را به عنوان هنر دربر بگیرد (کراس، ۲۰۰۷، ۱۳۸۵، ۱۵۲، ۱۹۷۹).

تولید اشیاء صنعتی و نظریه‌ی انتقادی

در سال ۱۹۳۶ منتقد آلمانی به نام والتر بنیامین که از اعضای مکتب فرانکفورت بود، به مبحث مهمی در هنر امور اشاره کرد. او باور داشت که تکنولوژی جدید برای نخستین بار در تاریخ موجب از بین رفتن "هاله" و اقتدار اثر هنری شده است و این خود بنیامین در مقاله‌ی "اثر هنری در دوران تکثیر مکانیکی آن" که از مشهورترین و مؤثرترین آثارش محسوب می‌شود، می‌نویسد: "به دلیل پیشرفت تکنولوژی و فراهم آمدن امکان تکثیر و بازتولید فنی و مکانیکی آثار هنری، این آثار منش اصلی خود را از دست داده‌اند و دیگر موردی یکتا محسوب نمی‌شوند که با حفظ فاصله

بسیاری از هنرهای گذشته را شکل داده است. فلاون خود نظر منتقدانی را که با پیشینه‌ی تاریخی آثارش را تفسیر می‌کردند مردود می‌شمرد. او می‌گفت: "شکنارم که لامپ‌هاراه خود را باز خواهند کرد. من تا حدی اطمینان دارم که تغییرات آینده در استانداردهای سیستم نورپردازی، پشتونه‌ی ایده‌ی من خواهد بود. تلاش خواهم کرد خود را با این تحولات همراه سازم، شاید موفق شوم. رسانه، خالق هنرمند است" (فلاون، ۱۳۸۵، ۱۲۰).

چیدمان لامپ‌های نوری فلاون و تأثیر آن بر فضا

استفاده‌ی فلاون از نورهای الکتریکی را می‌توان با سه دوره متفاوت مشخص کرد. فلاون طی زندگی حرفه‌ای خود به سوی مفاهیم هنر جدیدرفت. فلاون ابتدا لامپ‌های الکتریکی و لوله‌های نوری را به کناره‌ی جعبه‌هایی که از دیوار آویزان بودند متصل ساخت، "این جعبه‌های مریع شکل چوبی همواره تک رنگ ارائه می‌شدند. ترکیب نور و رنگ در کنار هم مورد توجه فلاون قرار می‌گرفت: یکی منعکس شده‌از سطح رنگی این جعبه‌ها و دیگری که به صورت مستقیم از لامپ‌های فلورسنت متصل به آنها متصاعد می‌شدند" (Smith, 1999,10). او مجموعه آثار اولیه‌اش را "شمایل" نام‌گذاری کرد (تصاویر ۱ و ۲).

در سال ۱۹۶۲ فلاون با اتصال لوله‌ی لامپ فلورسنتی منفرد به صورت مورب به دیوار آلتیه‌اش از این مرحله عبور کرد. از این پس فلاون از منبع نور الکتریکی روزمره به عنوان تنها مواد و رسانه‌ی خلق آثارش استفاده کرد. او در این باره نوشت: اکنون کل محفظه‌ی اتاق و اجزای آن یعنی دیوار و کف و سقف می‌توانستند برای نواری از نور، پایه باشد، اما عمل نوری را محدود نمی‌کند، فقط آن را در بر می‌گیرند. نور را بنگرید مسحور می‌شوید و عملاً نمی‌توانید حد



تصویر ۲- شمایل ۷ (مسیر صلیب)، ۱۹۶۲-۶۴، آکریلیک روی پرده چوبی و نور روز فلورسنت.
مأخذ: (Govan-Bell, 2005,25)



تصویر ۱- شمایل ۱ (قلب)، ۱۹۶۲، رنگ روغنی روی پرده چوبی و نور فلورسنت قرمز، (۷۳/۷×۶۳/۸×۱۱/۹).
مأخذ: (Govan-Bell, 2005,24)

ابعاد کوچک نمایشگاهی و چیدمان‌هایی در رابطه‌ی مستقیم با فضای معماری" (Smith, 1999, 1). آثار نوری دن فلاون برخی از منتقدین دهه‌ی ۶۰ را- که هم چنان به شیوه‌ی سنتی نقد می‌کردند- دچار سردگمی کرده بود. هنگامی که آثارش برای اولین بار به نمایش گذاشته شد مورد استقبال کمتر منتقدی قرار گرفت. لوسی لیپارد استفاده‌ی فلاون از نوررنگی را بسیار زیبا می‌دانست اما اظهار کرد کارهای فلاون شبیه به دکوراسیون است.

دن فلاون زندگی حرفه‌ایش را به عنوان یک هنرمند در اواخر دهه‌ی ۵۰ و با نقاشی‌های انتزاعی آغاز کرد. پس از یک دهه تجربه‌ی هنری باروش‌های سنتی در اوایل دهه‌ی ۶۰ او از لوله‌های لامپ‌های فلورسنت به عنوان وسیله‌ی بیانی در آثارش استفاده کرد و تجربه‌های جدیدی را با نورهای الکتریکی آغاز کرد. "فلاون در قسمت هواشناسی آمریکا و سپس در مرکز تحلیل آب و هوای ملی کار می‌کرد. ارتباط او با فضا، آب و هوا و شرایط نوری متغیر شاید در استفاده‌ی او از نور به عنوان ماده‌ی کار هنری تأثیر نبود" (Collins, 2007,1).

مهم‌ترین ویژگی‌های آثار دن فلاون

بارز ترین ویژگی آثار دن فلاون کاربرد عمده‌ی او از مواد ساده‌ی تولید کارخانه‌است. او با چیدمان‌های متفاوت توجه مخاطب را به فرایند تولید صنعتی جلب کرد. و با استفاده از نور در خلق آثارش از ایده‌ی شیء خاص فراتر رفت. فلاون با استفاده از خواص غیر قابل انعطاف لامپ‌ها خلیلی زود متوجه شد که امکانات مواد مورد استفاده او نامحدود است. مواد اولیه‌ی او ساخته گزیده‌های صنعتی بودند که بدون تغییر در ساختار و عملکردشان به توسعه‌ی مفهوم نور می‌پرداختند، این که نور چگونه عمل می‌کند و ما چگونه آن را دریافت می‌کنیم. او با تجربیاتی در راستای این مفاهیم ساده شرایط و شکل فضا را به روشی پیچیده به چالش می‌کشید. در هنر فلاون اشیاء و زمینه اهمیت می‌یابد. فلاون کل اتاق را در رابطه با اشیاء متخشب در نظر می‌گیرد، این برخورده به صورت بنیادی شیوه خلق اثر را در دهه‌ی ۱۹۶۰ تغییر داد. چیدمان‌های او بر ساختار معماری نیز تأثیر می‌گذاشتند و فضای داخل نمایشگاه را منبسط می‌کردند. گوشه‌های اتاق عملکرد فضائی‌شان را از دست می‌داد و لوله‌فلورسنت و دیوار پدیده‌ای واحد می‌شدند.

تشعشع مقدار زیاد نور رنگی در مقابل رنگ نور دیگر که آن را محو می‌کند فلاون را با تحقیقات تازه‌ای روبرو کرد. تغییرات پیوسته‌ی درک بصری ما از رنگ در پس زمینه‌ی نوری از دیگر ویژگی‌های فضای تعریف شده‌ی نور الکتریکی فلاون است (Govan-Bell,2005,59) (Flaoun از نخستین کسانی است که اشیاء منفرد و پراکنده را کنار می‌گذارد و بر هنر به منزله‌ی محیط تمکز می‌کند (رز، ۱۳۵۸، ۱۳۰). از دیگر ویژگی‌های مهم آثار فلاون جدا شدن هنروی از نماد تقسیم و والا یی است که پایه‌ی

آن قسمت، توجه مخاطب را بر می‌انگیخت. در اشتاین^{۴۷} دیگر منتقد هنری در مجله‌ای استودیو بین‌المللی نوشت: "تابش گرم نورها از بیننده دعوت می‌کند تا وارد فضای خیالی فلاون شود، نورها فضای مثلثی دیوارها را محول می‌کنند و مانع از اتصال منطقی خطوط می‌شوند. با تاباندن نور طبیعی، شخص با ایستادن در فضای خالی اتاق حس می‌کند که قابی خیالی می‌بیند و هم حس می‌کند که این قاب کل فضای اتاق را تحت تأثیر قرار داده است. بیننده در فضای خیالی فلاون مجبور است، ابهام کلی فضای تصاویر یا حجم و فضایی که در آن است را دریابد" (Govan-Bell, 2005, 67) (تصویر ۶ و ۷). مانع فلاون یکی از اولین نمونه‌های آنچه امروز به عنوان هنر چیدمان می‌شناسیم است؛ مجموعه‌ای از خطوط فلاونست که مطابق خواست فلاون همانند سدی مانع دسترسی مخاطبان به قسمتی از فضا می‌شود (تصویر ۸). چیدمان تکرنگ "سبز در حال عبور از سبز به موندریان که فاقد سبز بود" اهدا شد. فلاون که نظر کنایه‌آمیزی نسبت به مدرنیسم داشت با اضافه کردن رنگ سبز و نور به عنوان ابزار جدید با مدرنیسم موندریان که آنرا ناقص می‌دانست مخالفت کرد. او سبز را رنگی درخشان می‌دانست و به پرشدن اتاق توسط این نور علاقه نشان می‌داد (تصویر ۹). دونالد جاد در سال ۱۹۶۴ در مورد کارهای فلاون نوشت: "لامپ این شیء صنعتی و آشنا، ابزاری جدید برای هنر است. هنر را می‌توان از هر شیء ماده و مهارتی جدید ساخت. بیشتر کارهای فلاون با کل یا بخشی از اتاق سر و کار دارند" (Govan-Bell, 2005, 53).

فلاون در آخرین دهه‌ی زندگیش به خلق بزرگترین و بهترین چیدمان‌های معماری دست زد. یکی از مشهورترین این آثار سالن مدور موزه‌ی گوگنهایم به طراحی لویدرایت^{۴۸} است (تصویر ۱۰). او در اماکن بزرگ تسلطش را بر رنگ و نور در بزرگترین مقیاس‌ها نشان داد و سال پس از بکارگیری نور فلاونست- که سیستم نوری سقفی و شی‌ای تجاری بود- درک مخاطب را از نور در فضای تغییر داد. این نوع چیدمان نوری که امروزه بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت تازه‌ای به معماری می‌بخشد و هر بخش انرا در داخل و خارج بنابرای مدت زمان محدودی به یک رنگ درمی‌آورد. اثرات نورها و کیفیت رنگ نور منعکس شده در فضاء تکراری و قابل پیش‌بینی نیستند. فلاون می‌گوید: "به جای پیشرفت در هنر به شدت به سمت بی‌هنری پیش می‌روم، هنر دیگر حرف تازه‌ای

آن را در هر انتها به دست آورید (فلاون، ۱۳۱، ۱۲۸۵) (تصویر ۲). یک سال بعد در سال ۱۹۶۴ با برپایی نمایشگاه افرادی در گالری سبز با آثار "نور صورتی که از بیرون به گوش می‌تابید" (به جسپر جونز) و "تصویر اولیه" معماری را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. دن گراهام^{۴۹} منتقد هنری، در مجله‌ای هنر در مقاله‌ای با عنوان اهداف فلاون نوشت: "تصوری درونی از تاباندن نور وجود ندارد فقط طرح دقیقی از لوازم و لامپ است، نور بطور همزمان هم نشانه و هم شیء خاص است. اشیاء نور فلاونست قابل جایگزینی هستند و به موقعیت‌های محیط خاص وابسته و در عین حال غیر قابل تغییر شکل هستند. از نظر متعالی بودن و نمادین بودن هیچ گونه ارزش افزوده‌ای ندارند. نور بدون واسطه در همه جا موجود است. حس موجود هنری و منحصر به فرد است (Govan-Bell, 2005, 72) (تصویر ۴ و ۵).

دو سال بعد فلاون دو نمونه از ساختارهای مؤثر در فضاسازی با نور را ارائه کرد. یکی قرار دادن سری نورها به صورت مانع و دیگری طرح قاب مانندی که در گوش‌های از اتاق نصب می‌شد و از زیباترین کارهای فلاون است. او با تاباندن نور لامپ‌هایی با رنگ‌های متفاوت به سوی دیوار و چند لامپ به سوی بیننده به طرز ماهرانه‌ای ترکیب رنگ‌ها را بر دیوار نشان داد. او با استفاده از تعداد محدودی لامپ و جای دادن آنها در گوش‌های یا قسمت‌های کم اهمیت دیوار که بقیه‌ی هنرمندان به ندرت از آن استفاده می‌کردند تاریکی بیش از حد اتاق را از بین می‌برد و با تأکید بر



تصویر ۴- ۱۹۶۳، نور زرد فلورسنست (۲۴۴ سانتی متر)، مورب ۲۵ (به کنستانتین برانکوزی).
مأخذ: (Govan-Bell, 2005, 35)



تصویر ۸- بدون عنوان، ۱۹۶۸، چیدمان، گالری دوان، نیویورک.
مأخذ: (Marzona, 2006, 50)



تصویر ۷- بدون عنوان، ۱۹۶۶-۷۱، نور فلاونست آبی، (۲۴۴×۲۴۴ سانتی متر).
مأخذ: (Sami-Azar, 2005, 203)



تصویر ۶- بدون عنوان، ۱۹۶۶-۶۸، نور روز، نور صورتی و زرد فلورسنست (۲۴۴ سانتی متر).
مأخذ: (Govan-Bell, 2005, 69)



تصویر ۵- تصویر اولیه، ۱۹۶۴، نور فلاونست قرمز، زرد و آبی، (۱۲۲×۶۱ سانتی متر).
مأخذ: (Govan-Bell, 2005, 110)

(Govan-Bell, 2005, 105) تصدیق و اعتبار کارهایم نیازی ندارم")

ندارد و برای همه آشنا به نظر می‌رسد. به عنوان هنرمند نورهای فلورسنت سال‌ها این گونه فکر کردم که به فضای موزه جهت تصویر ۱۱).



تصویر ۱۱- بدون عنوان، ۱۹۶۹، چیدمان،
نشنال کالری کانادا، اتاوا، ۱۹۶۹.
مؤلف: (Govan- Bell, 2005, 141)



تصویر ۱۰- ششین نمایشگاه بین المللی
گوکنهام، موزه گوکنهام.
مؤلف: (Govan- Bell, 2005, 154)



تصویر ۹- سبز در حال عبور از سر
(به پیت موندریان که فقد سبز بود)،
نور سبز فلورسنت.
مؤلف: (Smith, 1999: 28)

نتیجه

آثار هنری دهه ۶۰ جنجال بسیاری را میان منتقدان آن زمان برانگیخت. از سر سخت ترین مخالفان این جنبش مایکل فراید (از پیروان گرینبرگ) با مقاله‌ی "هنر و شیئت" به مینیمالیسم حمله کرد و این آثار را نمایشی خواند. وی معتقد بود که آنها کیفیت هنر را تنزل دادند، اما روزالیند کراس منتقد پست مدرنیست در سال ۱۹۷۹ با دفاع از این جنبش آن را سرآغاز مجسمه سازی امروز دانست. هنرمندان مینیمالیست برای نخستین بار در تاریخ نقش فعال و موثری را در مباحثات و نگارش مقالات مربوط به جنبش خود به عهده گرفتند و موفق به ثبت نظرات خود شدند. آنها با به چالش کشیدن دیدگاه‌های سنتی نقاشی و مجسمه سازی، مفاهیم از پیش تعیین شده‌ی هنری را مورد پرسش قرار دادند از این رو اهمیت ایده و فلسفه در خلق اثر هنری را پیش از پیش گسترش دادند و موجبات هنر مفهومی را فراهم آوردند.

دن فلاون با ایده‌ی استفاده از تولیدات کارخانه‌ای به جای دست ساز بودن هنر، لامپهای فلورسنت تجاری و صنعتی را بکار گرفت و توجه مخاطب را به فرایند تولید صنعتی جلب کرد. وی بدون هیچ گونه تغییرشکل و دلالت در ساخت آن اقتدار شی و هاله‌ی اثر هنری را آن گونه که والتر بنیامین مطرح کرده بود بیش از پیش متزلزل ساخت. او با چیدمانهای نوری که از اولین نمونه‌های چیدمان در هنر امروز است چگونگی دریافت بیننده، زمان و فضا را به چالش کشید و با عنصر نور، رویکردی تازه در هنر را مطرح ساخت. از آن جا که امروزه این نوع چیدمان با استفاده از منابع نوری مورد توجه بسیاری از هنرمندان در حوزه‌های گوناگون مجسمه سازی، هنر جدید، معماری و طراحی فضای شهری قرار گرفته است مطالعه‌ی زمینه‌های شکل‌گیری و چگونگی استفاده از این ابزار متفاوت هنری ضروری به نظر می‌رسد.

مینیمالیسم در هنر با گستاخ از فرم‌الیسم از نیمه‌ی دوم قرن بیستم آغاز شد و گامی بسوی هنر امروز برداشت. بدنبال این جنبش که نقطه‌ی عطفی در تاریخ هنر قرن بیست به شمار می‌آید بستر تغیرات هنری از اروپا به آمریکا منتقل شد و تاکید هنرهای بصری از نقاشی به مجسمه سازی انتقال یافت. جنبش مینیمالیسم با تاکید بر شی گونگی هنر واستفاده از دستاوردهای نوین صنعتی و انتقال تولید سریالی آن به درون هنر و هم چنین ترکیب شیوه‌های گوناگون بیان هنری موجب از بین رفت اصالت در هنر شد. مینیمالیسم نقش بسزایی در عبور هنر از مدرنیسم به پست مدرنیسم ایفا کرد و با پرهیز از بیان درونی هنرمند با مفاهیم همچون هنر برای هنر، والایی در هنر و تاکید بر رسانه‌ی خاص که پایه‌های هنر مدرنیستی را تشکیل می‌داد به مبارزه برخاست و مبناهای تازه‌ای را بنیان گذاشت. هنرمندان مینیمالیست با تاکید بر اهمیت نقش مخاطب بجای مولف با بهکارگیری احجامی سه بعدی با ابعاد بزرگ و چیدمان آنها در محیط، تجربیات تازه‌ای را از تاثیر اشیا، جسم انسان و فضای در برگیرنده‌این دو ارائه دادند و بدین گونه سعی در کشف توانایی‌های فضای واقعی داشتند. زمینه‌های مینیمالیسم به هنرها ای انتزاعی سده‌ی بیستم به ویژه نقاشی انتزاعی باز می‌گردد. به نقاشانی که از درون هنر مدرن بر خاستند و با پرهیز آگاهانه از ایجاد عمق در تصویر، مز میان مجسمه سازی و نقاشی را مخدوش کردند و گامی مهم در جهت تحولات هنری پس از جنگ جهانی دوم برداشتند. مجسمه سازی از این پس به فضایی سه بعدی مملو از نور و رنگ، حجم و صوت بدل شد و همان گونه که مدرنیسم هنر را از مرحله بازنمایی به انتزاع محض سوق داد، مینیمالیسم شرایطی را فراهم آورد که موجب کثرتگرایی در هنر امروز شد.

پی‌نوشت‌ها:

- ۱ Pop Art از جنبش‌های هنری دهه ۱۹۶۰ که بر فرهنگ توده‌ی مردم تاکید داشتند و نوعی زیبایی شناسی همگانی را پیشنهاد کردند.
- ۲ Phenomenology شاید مهم‌ترین و اکنون فلسفه‌ی اروپایی علیه نگرش علمی به جهان باشد (کهون، ۱۳۸۱، ۲۲۸).
- ۳ Clement Greenberg منتقد آمریکایی از برجسته‌ترین طرفداران زیبایی شناسی مدرن به شمار می‌آید.
- ۴ .Multi Media
- ۵ Ready Made شئ روزمره و غالباً فراورده‌ی صنعتی که توسط هنرمند انتخاب شود و به منظور القای فکری خاص بدون هیچ گونه تغییری نمایش داده شود (پاکیاز، ۱۳۷۸، ۲۹۴).
- ۶ .Walter Benjamin
- ۷ Conceptual Art نظریه‌ای در هنر از اوخر دهه ۶۰ که معتقد بود ایده مهم است و نه شئ هنری و وسیله‌ی بیان هر چیزی می‌تواند باشد.
- ۸ .Installation
- ۹ Enviromental Art توصیفی برای آثار سه بعدی که تماساگر بتواند در فضای آن وارد شود.
- ۱۰ از نقطه نظر و تکومب، پژوهشگر آمریکایی هنر (لینتن، ۱۳۸۲، ۷).
- ۱۱ .Donald Judd
- ۱۲ .Carl Andre
- ۱۳ .Sol Lewitt
- ۱۴ .Robert Morris
- ۱۵ .Richard Wollheim
- ۱۶ .Ad Reinhardt
- ۱۷ .Land Art
- ۱۸ .Objecthood
- ۱۹ .Specific Objects
- ۲۰ .Eugene Goosen
- ۲۱ The Death of Author نام مقاله‌ای از رولان بارت که در آن بیان می‌دارد "ولد خواننده به بهای مرگ نویسنده است" (مقدادی، ۱۳۸۷، ۴۵۱).
- ۲۲ Bauhaus مدرسه معماری و هنرها کاربردی در دهه ۱۹۲۰ در آلمان.
- ۲۳ Constructivism ساختگرایی، بر اساس انتباط از زیبایی شناسی صور هندسی با اصول فنی علم نوین در روسیه شکل گرفت (پاکیاز، ۱۳۷۸، ۴۲۴).
- ۲۴ .David Smith
- ۲۵ .Anthony Caro
- ۲۶ .Robert Rauschenberg
- ۲۷ .Barnett Newman
- ۲۸ .Mark Rothko
- ۲۹ .Jackson Pollock
- ۳۰ .Action Painting
- ۳۱ .Jasper Johns
- ۳۲ .Frank Stella
- ۳۳ .Kenneth Noland
- ۳۴ .Sculpture in the Expanded Field
- ۳۵ .Harold Rosenberg
- ۳۶ .Meyer Schapiro
- ۳۷ Ferdinand de Saussure فیلسوف زبان‌شناس سوئیسی که او را پدر زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی می‌دانند، وی زبان را نظامی از نشانه‌ها می‌دانست (سلدن- ویدوسون، ۱۳۸۴، ۱۲۵).
- ۳۸ Ch.S.Peirce بنیان‌گذار فلسفه‌ی پرآگماتیسم (عمل گرایی).
- ۳۹ Claude Levi-Strauss فیلسوف انسان‌شناس ساختارگرا که با الهام گرفتن از اندیشه‌ی سوسور در بررسی‌های مردم‌شناسانه خود به جستجوی ساختارهایی برآمد که از دیدگاه او نمودهای اجتماعی را چون نشانه‌های زبانی در بر می‌گرفتند (لچت، ۱۳۷۷، ۲۰۱، نقیب زاده، ۱۳۸۷، ۵۵).
- ۴۰ .M.Merleau - Ponty
- ۴۱ .Art and Abjecthood
- ۴۲ .Michael Fried
- ۴۳ .Lucy Lippard
- ۴۴ .Barbara Roze
- ۴۵ .Theodore Adorno
- ۴۶ .Dan Graham
- ۴۷ .Dore Ashton
- ۴۸ .Frank Lloyd Wright

فهرست منابع:

- احمدی، بابک (۱۳۷۶)، خاطرات ظلمت، درباره‌ی سه اندیشگر مکتب فرانکفورت، والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، نشر مرکز، تهران.
- ادگار، اندرو - سج ویک، پیتر (۱۳۸۷)، مفاهیم بنیادی نظریه‌ی فرهنگی، ترجمه‌ی مهران مهاجر، محمد نبوی، انتشارات آگه، تهران.
- اسماگولا، هواردی (۱۳۸۱)، گایش‌های معاصر در هنرهای بصری، ترجمه‌ی فرهاد غبرائی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
- بکولا، ساندرو (۱۳۸۷)، هنر مدرنیسم، ترجمه‌ی روین پاکباز، فرهنگ معاصر، تهران.
- پاکباز الف، روین (۱۳۷۸)، دائره‌المعارف‌هنر، فرهنگ معاصر، تهران.
- سلدن، رامان - ویدوسون، پیتر (۱۳۸۴)، راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر، ترجمه‌ی عباس مخبر، انتشارات طرح‌نو، تهران.
- کلپیت، فرانسیس (۱۳۸۲)، مینیمالیسم، ترجمه‌ی فرهاد گشايش، در: مایکل کلی (ویراستار)، دائره‌المعارف زیباشناسی، سرویراستار فارسی: مشیت عالی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، تهران.
- فراید، مایکل (پاییز ۱۳۸۵)، هنر و شیئت، نشریه‌ی حرفه هنرمند، ترجمه‌ی نیما ملک‌محمدی، شماره ۱۷، ص ۱۴۵.
- فلاوین، دن (پاییز ۸۵)، گزیده‌هایی در باب هنر مینیمال، هنر سراسرت، هنر ایزه‌از: باربارا رز، مجله حرفه هنرمند، ترجمه‌ی امیر احمدی آریان، شماره ۱۷، ص ۱۳۰.
- کهون، لارنس (۱۳۸۱)، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، تهران.
- گرینبرگ، کلمنت (پاییز ۸۵)، گزیده‌هایی در باب هنر مینیمال، هنر سراسرت، هنر ایزه‌از: باربارا رز، مجله حرفه هنرمند، ترجمه‌ی امیر احمدی آریان، شماره ۱۷، ص ۱۲۶.
- گوان مایکل (۱۳۸۳)، دن فلاون، ترجمه‌ی باربد گلشیری، نشر دیگر، تهران.
- لچت، جان (۱۳۷۷)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمه‌ی محسن حکیمی، انتشارات خجسته، تهران.
- لینتن، نوربرت (۱۳۸۳)، هنر مدرن، ترجمه‌ی علی رامین، نشر نظر، تهران.
- لوسی - اسمیت الف، ادوارد (۱۳۸۲)، مفاهیم رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، ترجمه‌ی علیرضا سمیع آذر، نشر نظر، تهران.
- مارزوونا، دانیل (پاییز ۱۳۸۵)، چیزی که می‌بینید همین چیزی است که می‌بینید، نشریه‌ی حرفه هنرمند، ترجمه‌ی نیما ملک محمدی، شماره ۱۷، ص ۱۱۶.
- مطلوب نژاد، بابک (پاییز ۱۳۸۰)، سر مقاله، هنر و معماری، پیشینه‌ی جدید، فصلنامه‌ی معماری ایران، ما، دوره‌ی دوم، شماره ۶، ص ۴.
- مقدادی، بهرام (۱۳۷۸)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، انتشارات فکر روز، تهران.
- بنیامین، والتر (۱۳۸۴)، زیبایی‌شناسی انتقادی: گزیده نوشته‌هایی در باب زیبایی شناسی از بنیامین، آدورنو، مارکوزه، ترجمه‌ی امید مهرگان، کام نو، تهران.
- نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (۱۳۸۷)، نگاهی به نگرش‌های فلسفی قرن بیست، انتشارات طهوری، تهران.
- نوذری، حسینعلی (۱۳۸۵)، صورتبدی مدرنیته و پست‌مدرنیته، انتشارات نقش جهان، تهران.
- هانتر، سام - جاکوبوس، جان (پاییز ۱۳۸۰)، مینیمالیسم و هنر مفهومی، فصلنامه‌ی معماری ایران، ما، ترجمه‌ی سعید نعیم او رانی (با بازنگری ما)، دوره دوم، شماره ۶، ص ۱۲۶.

Costello, Diarmuid - Vickery, Jonathan(2007), Art Key, contemporary Thinkers, berg, New York.

Collins, Judith(2007), Sculpture today, Phaidon, New York.

Doss, Erika(2002), Twentieth Century American Art, Oxford University Press, Oxford.

Govan Michael - Bell Tiffany(2005), Dan Flavin A Retrospective, National Gallery of Art, Washington.

Harris, Jonathan(2006), Art History: The Key Concepts, Routledge, New York.

Heartney, Eleanor(2008), Art Today , New York.

Marzona, Daniel (2006), Minimalism Art, Taschen, Koln.

Smith, Brydon E.(1999), Dan Flavin: The Architecture of Light, Guggenheim Foundation, New York.

<http://www.situation.org.uk/-uploaded-pdfs/Krauss.pdf>(Rozalind Krauss).

<http://thaertstory.org/critic-fried-michael.htm>(Justin Wolf).

<http://thaertstory.org/critic-Greenberg-Clement>(Justin Wolf).

منابع تصویری:

Govan Michael - Bell Tiffany(2005), Dan Flavin A Retrospective, National Gallery of Art, Washington.

Marzona, Daniel (2006), Minimalism Art, Taschen, Koln.

Smith, Brydon E.(1999), Dan Flavin: The Architecture of Light, Guggenheim Foundation, New York.

Sami-Azar, Alireza (2005),The International Collection Of The Tehran Museum Of Contemporary Art ,Tehran Museum Of Contemporary Art.