

Sublime Reproduction in Olafur Eliasson's Light Installations

Abstract

The following article aims to identify the contemporary sublime in Olafur Eliasson's light installations and aims to identify the different potentials of light in the artist's works. The method of the current research is qualitative and based on the objective approach, which was compiled by descriptive, analytical and document collection methods. In his large installation, Olafur Eliasson creates an immersive atmosphere by using elements such as light, which surprises his audience and in which the sensory and emotional experience of the audience becomes decisive. Eliasson's art of light holds the audience accountable and encourages them to enter a state of heightened awareness. The artistic use of light transforms Eliasson's material identity and gives it an energetic personality and the viewer accordingly can experience a deep and meaningful connection of the works. The results of the research showed that Eliasson's light installations can represent contemporary sublime. By deconstructing the Romantic tradition, Eliasson sharpens the viewer's understanding of the sublime in such a way that he can see himself in this powerful perception and reconnect with the sublime power found in natural phenomena in communicative forms. The concept of "sublime" creates more questions than it answers, and today the word "sublime" is often used in conversation as an ambiguous word and yet, it has a complex and rich history in the fields of art history, philosophy, and literary criticism that has continued to fuel aesthetic and theoretical debates. There is still much controversy over the experience of "hepsos", meaning exaltation (Longinus, 1991), which is a subjective response to the individual and there is little consensus on what it actually means. Whether represented by an object, event, feeling, or state of mind, the "sublime" refers to something higher and beyond the reach of full understanding. Contemporary artists who use light, such as Olafur Eliasson, aim for a space created by light in the first place. In fact, light is a sculptor of space and a means of perception. Space is enlightenment: a perceptual process in which one can learn to notice, observe, and feel the feats performed by light that link light, space, and perception a link that is often forgotten in our daily lives. Eliasson's compositional works have a unique quality in which light and space play a key role and the audience is made to think about the mutual relations of light and the space around it. Eliasson's installations may represent today's sublime contemporary, yet we know that technology is accelerating and opening new doors for experimentation

Received: 14 Feb 2024

Received in revised form: 24 Feb 2024

Accepted: 9 Mar 2024

Razieh Mokhtari Dehkordi (Corresponding Author)

Assistant Professor, Department of Graphics, Faculty of Arts and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

E-mail: razieh.mokhtari@sku.ac.ir

Majid Asadi Farsani

Assistant Professor, Department of Graphics, Faculty of Arts and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

E-mail: majid.asadi@sku.ac.ir

Doi: <https://doi.org/10.22059/jfava.2024.372641.667247>

in science, art and culture. Many of his works are an example of where the sublime can go. Eliasson allows his modern audience to reconnect with the supreme power of natural phenomena in a mediated way, as he recognizes the attraction of the 21st century to the landscape of nature. With the ability to surprise the audience with his artificial nature, Eliasson engages his feelings about the sublime, and through this passage, the sublime of today's technological world is linked to the past and pristine nature.

Keywords

Light installations, Light art, Sublime, Olafur Eliasson

Citation: Mokhtari Dehkordi, Razieh; Asadi Farsani, Majid (2024). Sublime reproduction in olafur eliasson's light installations, *Journal of Fine Arts: Visual Arts*, 29(2), 111-122. (in Persian)

The Author(s)

Publisher: University of Tehran

باززایش والایی در چیدمان های نوری اولافور الیاسون*

چکیده

مقاله پیش رو با هدف شناسایی والایی معاصر در چیدمان های نوری اولافور الیاسون بر آن است تا پتانسیل های متفاوت نور در آثار هنرمند را شناسایی کند. روش پژوهش حاضر، از نوع کیفی و از منظر هدف، کاربردی است که با شیوه توصیفی، تحلیلی با روش گردآوری اسنادی تدوین شده است. اولافور الیاسون در آثار چیدمانی بزرگش با بهره گیری از

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

راضیه مختاری دهکردی (نویسنده مسئول): استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

E-mail: mokhtari_razieh@yahoo

مجید اسدی فارسانی: استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و علوم انسانی،

دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. E-mail: majid.asadi@sku.ac.ir

Doi: <https://doi.org/10.22059/jfava.2024.372641.667247>

عناصری چون نور، آب و دمای هوا فضاهای غوطه‌وری را ایجاد می‌کند که مخاطبینش را شگفت زده می‌کند و در آن‌ها تجربه حسی و عاطفی بازدیدکننده تعیین کننده می‌شود. هنر مبتنی بر نور الیاسون، تماشاگران را مسئول می‌سازد و آن‌ها را ترغیب می‌کند تا وارد یک وضعیت هوشیاری بالا شوند. استفاده های هنری از نور هویت مادی آثار الیاسون را دگرگون می‌کند و شخصیتی پر انرژی به آن می‌بخشد که بیننده می‌تواند ارتباطی ژرف و معنا دار را تجربه نماید. نتایج پژوهش نشان داد، چیدمان های نوری الیاسون می‌توانند نمایانگر والایی معاصر باشد؛ الیاسون با ساختار شکنی سنت رمانتیک، درک بیننده از امر والا را تشدید می‌کند به نحوی که در آن می‌تواند خودش را در این ادراک قوی مشاهده کند و دوباره با قدرت والایی موجود در پدیده های طبیعی به شکل واسطه ای ارتباط برقرار کند.

واژه‌های کلیدی

چیدمان های نوری، هنر نوری، والایی، اولافور الیاسون

مختاری دهکردی، راضیه؛ اسدی فارسانی، مجید (۱۴۰۳)، باززایش والایی در چیدمان های نوری اولافور الیاسون، نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، ۲۹(۲).

۱۱۲-۱۱۱

مقدمه

اولافور الیاسون^۱، هنرمند معاصر دانمارکی-ایسلندی است که بیشتر به واسطه آثار چیدمان و مجسمه‌های بزرگش شناخته شده است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری‌اش با بکارگیری عناصری نظیر نور، آب و دمای هوا مخاطبینش را نسبت به پروژه‌های خود آگاه‌تر می‌سازد. اولافور الیاسون فضاهای غوطه‌وری را ایجاد می‌کند که در آن تجربه حسی و عاطفی بازدیدکننده تعیین‌کننده می‌شود. چنین آثاری که حس سرگردانی را تشدید می‌کند، به کسانی که وارد آن‌ها می‌شوند این امکان را می‌دهد که از احساس و نحوه حس کردنشان بی‌رسند. آثار الیاسون بازدیدکنندگان را با تغییر مداوم وضعیت خود به سمت مذاکره مجدد در تعادل خود سوق می‌دهند، تنها با میدان‌های رنگی که آن‌ها را به طور شهودی در محیط متراکم هدایت می‌کند.

برخلاف هر رسانه هنری دیگری، نور دائماً در حرکت است. بنابراین، ایجاد هنر با نور ارتباط زیادی با هدایت و کنترل انتشار آن دارد. الیاسون از پتانسیل نور از طریق رسانه چیدمان که عمدتاً شامل تعامل اجتماعی است، بهره می‌برد. چیدمان‌های مبتنی بر نور الیاسون ویژگی دشوار اما هیجان‌انگیزی را برای پژوهشگر ارائه می‌دهد، هیچ جسم فیزیکی وجود ندارد. برخلاف نقاشی‌ها یا مجسمه‌هایی که می‌توان از لحظه تکمیل آن‌ها تاریخ‌گذاری و مستندسازی کرد، هنر مبتنی بر نور آغاز یا پایانی ندارد. این نوع آثار هنری حول یکپارچگی رسمی اشیا نمی‌چرخند، بلکه حول حواس انسان در محیط دائماً در حال تغییر آن می‌چرخند. آن‌ها منعکس‌کننده آرمان جدیدی از نمایشگاه‌های هنری و هنری برای ایجاد حساسیت مجدد ادراکی و حسی از طریق آزمایش و تمرین مستقیم هستند. هنر مبتنی بر نور جوی، ادراکی و نیز فضایی الیاسون، تماشاگران را مسئول می‌سازد و آن‌ها را تشویق می‌کند تا وارد یک وضعیت هوشیاری بالا شوند تا فضا را به شیوه‌ای کاملاً جدید ببینند، حرکت کنند و در آن ساکن شوند. در واقع آثار او این پتانسیل را دارند که تجربه هنر را در سطح پایه و پدیدارشناختی آن دگرگون کند.

استفاده‌های هنری از نور هویت مادی آثار الیاسون را دگرگون می‌کند و شخصیتی پراثری به آن می‌بخشد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب‌های نظری گذشته دربارهٔ امر والا، از برک تا کانت، در کنار نوشته‌های نظری پدیدارشناسانه موریس مرلوپونتی، چیدمان‌های الیاسون را مورد مطالعه قرار می‌دهد و با هدف شناسایی والایی معاصر در آثار الیاسون بر آن است تا پتانسیل‌های متفاوت نور در آثار هنرمند را شناسایی کند و در این راستا به سؤالات زیر پاسخ دهد.

۱. مخاطب مدرن چگونه مفهوم والایی را در چیدمان‌های اولافور الیاسون درک می‌کند؟

۲. چگونه الیاسون به بازسازی پدیده‌های طبیعی برای ایجاد حس والایی در آثارش می‌پردازد؟

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر، از نوع کیفی و از منظر هدف، کاربردی است. بر این اساس با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای مفهوم والایی در آثار چیدمانی اولافور الیاسون مطالعه و تشریح می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش آثار چیدمانی مبتنی بر نور اولافور الیاسون است که بر مبنای چارچوب نظری پژوهش دو نمونه به صورت روش غیر تصادفی بر مبنای

نمود امر والا انتخاب شد و با بهره‌گیری از گام‌هایی از پدیدارشناسی ادراک موریس مرلوپونتی مورد تحلیل قرار گرفت.

پیشینه پژوهش

پیش از این در تبیین چیدمان‌های نوری اولافور الیاسون تاکنون پژوهشی در داخل و خارج از ایران انجام نگرفته است. با این حال پژوهش‌های مرتبط با هنر چیدمان و یا معرفی آثار اولافور الیاسون به زبان انگلیسی وجود دارد. چارلی مولسورث^۲ در مقاله «اولافور الیاسون و شارژ زمان» در سال ۲۰۰۹ به توصیف و معرفی یکی از آثار الیاسون با عنوان وقت خود را بگذرانید می‌پردازد. هم‌چنین در راستای والایی در هنر معاصر استفن زیپک^۳ در سال ۲۰۱۱ مقاله با عنوان «شرایط والایی هنر معاصر» به چاپ رسانیده است به ارتباط والایی در تفکر ایمانوئل کانت^۴ و ژیل دلوز^۵ می‌پردازد و مباحث فلسفی هنر مدرنیسم را از دیدگاه این دو اندیشمند بررسی می‌کند. هر چند حتی در پژوهش‌های انگلیسی زبان نیز نوشتارهایی به صورت پراکنده درباره الیاسون و آثار چیدمانی‌اش در وبگاه‌ها وجود دارد، ولی در خصوص مسئله مقاله حاضر موردی یافت نشد.

مبانی نظری پژوهش

موریس مرلوپونتی به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلسوفان قرن بیستم شناخته می‌شود. مرلوپونتی خاطر نشان می‌کند که «یکی از دستاوردهای بزرگ هنر و فلسفه مدرن این بوده است که به ما امکان کشف دوبارهٔ جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم و در عین حال همیشه مستعد فراموش کردن آن هستیم، می‌دهد» (Merleau-Ponty, 2004, 7). جهانی که ما مستحق کشف دوباره آن هستیم، «دنیای ادراک» است، که همان جهانی است که ما آن را درک می‌کنیم. مرلوپونتی در رساله‌اش در مورد پدیدارشناسی ادراک می‌نویسد که «بدن، وسیله‌ی بودن در جهان است، و داشتن بدن، برای موجود زنده، گرفتار شدن و درگیر شدن در آن است. یک محیط مشخص، برای شناسایی خود با پروژه‌های خاص و متعهد بودن مداوم به آنها» (Merleau-Ponty, 1962, 82). از نظر مرلوپونتی، دانش ما از بدن به عنوان یک چیز فیزیکی بر اساس غوطه‌ور شدن کامل بدن ما در یک محیط می‌باشد. این به آن معناست که تنها به این دلیل این که ما در جهان غوطه‌ور هستیم، می‌توانیم خودمان را جدا از آن تصور کنیم. بنابراین، بدن نه شیء است و نه ابزار، بلکه موضوع ادراک است.

تجربهٔ دنیای روشن ما از طریق «فرآیند بی‌انتها و دو طرفهٔ تعامل بین درک‌کننده و محیط او» میسر است (Ingold, 2002, 257). بنابراین، پدیده نور در این پیوند ایجاد می‌شود و «پدیده‌ای از تجربه، همان درگیری در جهان را تشکیل می‌دهد که پیش شرط لازم برای انزوای ادراک‌کننده به عنوان سوژه‌ای با ذهن، و محیطش به عنوان یک دامنهٔ اشیایی که باید درک شوند، است» (Ibid.). مرلوپونتی شناسایی کرد که بینایی فقط یک ماده یا دیدن چیزها نیست، بلکه تجربهٔ نور است. در واقع، نور معادل تجربه است که در بینایی، به عنوان دریچه‌ای از بدن به روی دنیایی که ما را احاطه کرده است، می‌باشد. اینگولد توضیح می‌دهد که «حواس به عنوان دستگاه‌های ثبت‌های مجزا که تأثیرات جداگانه آن‌ها فقط در سطوح بالاتر پردازش شناختی ترکیب وجود ندارد، بلکه به عنوان جنبه‌هایی از عملکرد کل بدن در حرکت هستند که در عمل درگیر شدن در یک محیط گرد هم

امر والا آن را به دو شاخه امر والای ریاضی و امر والای پویا تفکیک می‌کند که به ترتیب به وسعت و قدرت طبیعت وابسته می‌شوند» (کانت، ۱۳۹۲، ۱۵۶). برخی دیگر آن را نیروی احساسی می‌دانند که از «عجله» عمیق لذت زیبایی شناختی در مواجهه با وسعت طبیعت ناشی می‌شود که به طور متناقضی از یک «نوع وحشت دلپذیر» (Addison, 1718, 261) ناشی می‌شود. رمانتیک‌ها با پیوند دادن این اصطلاح با لحظات متعالی انسان وردزورث، زمانی که اومانیسیم و منیت بر جهان طبیعی غلبه دارند، دیدگاهی جایگزین نسبت به والایی کانتی داشتند. والایی حتی ممکن است «در لحظه اینجا و اکنون بر خورد مستقیم خود را به بیننده نشان دهد» (Newman, 1990, 103).

ارتباط نور و فضا

رابطه بین انسان و اشیا در اکثر تحقیقات فرهنگ مادی، هسته اصلی است. در واقع، اشیا بخشی از سکونت و تجربه انسانی صمیمی در جهان هستند (Bille, 2007, 2). نور در انگلیسی قدیم (leoht)، به معنای درخشان، از هندواروپایی (leuk)، درخشیدن، دیدن در نظر گرفته شده است (Classen, 1993, 68). به طور کلی نور به عنوان لومن (نور به عنوان عینی، ماده خارجی) و لوکس (نور به عنوان ذهنی، ماده درونی؛ به عنوان بینایی و احساس ذهنی) می‌باشد (Jay, 1993, 29). به طور طبیعی، این پژوهش نمی‌تواند به مطالعه جامع نور و فضا بپردازد، اما مروری بر برخی از ادبیات و مفاهیم این تحقیق ضروری است.

اهمیت نور در زندگی ما به عنوان انسان به طور کلی نادیده گرفته می‌شود. همانطور که اولافور الیاسون می‌گوید:

ما ساختمان، آسمان یا مگس را نمی‌بینیم. ما نوری را می‌بینیم که از ساختمان، آسمان یا مگس به ما می‌رسد. ما از این نور برای تصور یک ساختمان، یک آسمان یا پرواز استفاده می‌کنیم. ما فکر می‌کنیم واضح است که آنچه می‌بینیم خانه یا مگس است. اما آنچه ما می‌بینیم فقط نور خانه یا مگس است. (Eliasson, 2015, 21)

در واقع، ادراک بصری توسط نور هدایت می‌شود. حتی اگر همه چیزهایی که به چشم ما وارد می‌شود توسط نور تشکیل شده است، ما تمایل داریم نورها، صداها، بوها و هر چیزی را که حس می‌کنیم فراموش کنیم زیرا ما معمولاً بیشتر نگران چیزی هستیم که از آن احساسات دریافت می‌کنیم. ما در واقع اشیا را به جای نور فقط به عنوان نور خالص می‌بینیم. نور، دید را ممکن می‌کند. جهان اطراف ما از طریق نور آشکار می‌شود و متقابلاً نور اجازه می‌دهد تا بینایی ما نفوذ کند و جهان را نشان دهد. اما نور به خودی خود برای ما نامرئی می‌ماند. هنگامی که ما یک غروب زیبا را تحسین می‌کنیم، در واقع بیشتر از نوری که دیده می‌شود، قدردان صحنه هستیم مووینگ ون^{۱۰} استدلال می‌کند که «نور به عنوان یک عنصر اولیه و فراگیر وجود دارد که به طور کلی از دید پنهان است. نور دید را ممکن می‌سازد، اما به طور متناقضی فراتر از دید ما از زمان باقی می‌ماند» (Adorno, 2011, 65). «تنها چیزی که ما احساس می‌کنیم چیزی است که به عنوان دیدن آن را تجربه نمی‌کنیم. نور. تنها چیزی که ما تجربه می‌کنیم چیزی است که در واقع نمی‌بینیم، خود اشیا. یا بهتر بگوییم، تصورات ما از آنها» (Ibid.). هم چنین تیم اینگولد^{۱۱} خاطر نشان می‌کند که در جست‌وجوی دانش در مورد دیدن، «به طور مؤثر ارتباط خود را با تجربه نور از دست داده ایم» (Ingold, 2000, 253). با پیروی

آمده‌اند» (Ingold, 2002, 262). بنابراین «بینایی، لامسه و تمام حواس دیگر من با هم قوای یک بدن هستند که در یک عمل واحد ادغام شده‌اند» (Merleau-Ponty, 1962, 317).

هنر شاید این قدرت را داشته باشد که نشان دهد «چگونه اشیا به اشیا تبدیل می‌شوند و چگونه جهان تبدیل به یک جهان می‌شود» (Merleau-Ponty, 1964, 16). به دنبال این مفهوم، می‌توان گفت که دیدن مطابق با یک اثر هنری، درک معمولی ما از اشیا را زیر سؤال می‌برد و حیرت بینایی را بیدار می‌کند، و به ما نشان می‌دهد که در جهان چیزهایی وجود دارند که فقط به این خاطر هستند که می‌توانیم ابتدا ببینیم.

وظیفه پدیدارشناختی شناسایی جنبه‌های پدیده‌ها است که در واقع می‌تواند ما را به درک پدیده‌ی واقعی نزدیک‌تر کند (Ebbensgaard, 2013, 50). مادی بودن یک شی با ادراک آن ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا ادراک همیشه به عنوان یک کل عمل می‌کند و نمی‌توان آن را به بخش‌هایی از احساس و روابط علی تجزیه کرد (Merleau-Ponty, 1964, 11). بنابراین، ما نه تنها به فضا متصل هستیم - بلکه در آن ساکن می‌شویم و قطعاً بخشی از فرآیند فضا می‌شویم. به همین دلیل است که جسمانیت بدن و مادیت جهان دائماً در یک بین جسمانی رابطه‌ای تا می‌شوند (Ebbensgaard, 2013, 50). با شرکت در فضا، بدن در فضا ساکن می‌شود و در نتیجه به فضا تبدیل می‌شود (Ingold, 2000, 10). پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی بر اهمیت جسم-سوژه‌ها و بُعد تجربی زندگی تأکید می‌کند. این به قدری درست است که بدن تبدیل به «ظرفی» برای تجربه می‌شود و اندام‌های واقعی خود را حس می‌کند. بنابراین، طرح‌های فضایی تنها زمانی معنادار می‌شوند که درک و تجربه شوند.

والایی

مفهوم والایی^۶ بیشتر از اینکه پاسخ دهد سؤال ایجاد می‌کند و امروزه واژه والا غالباً در محاوره به عنوان واژه‌ای نامشخص استفاده می‌شود، و با این حال، دارای تاریخ پیچیده و غنی در زمینه‌های تاریخ هنر، فلسفه و نقد ادبی است که به بحث‌های زیبایی‌شناختی و نظری ادامه داده است. بر سر تجربه هپسوس^۷، به معنای والا و دن (Longinus, 1991, 18)، که پاسخی ذهنی برای فرد است، هنوز اختلافات زیادی وجود دارد و اجماع کمی بر سر معنای واقعی آن وجود دارد. «امر والا» خواه با یک شی، رویداد، احساس یا حالت ذهنی نشان داده شود، به چیزی والا تر و دور از دسترس درک کامل اشاره می‌کند. توماس ویسکل^۸، مورخ هنر بیان می‌کند: «ادعای اساسی امر والا این است که انسان می‌تواند در احساس و گفتار، از انسان فراتر رود. اگر چیزی فراتر از انسان باشد - خدا یا خدایان، دیمون یا طبیعت - موضوعی برای اختلاف نظر بزرگ است» (Weiskel, 1976, 3).

از زمان اولین تلاش برای بیان امر والا، این اصطلاح معانی دیگری فراتر از جایگاه خود در ادبیات به دست آورده است. بسیاری از تعاریف کانت از والایی به عنوان لذت ناشی از نارضایتی که در آن والایی عقلانی ذهن ما وجود دارد، توافق دارند (Kant, 2007, 114-115). کانت متأثر از لونگینوس^۹ که بر این باور بود که والایی با برانگیختن احساسات شدید، شکوه و ابهت را پدید می‌آورد، به نوعی بر تأثیر حیرت، خلسه و قدرت انتقالی ادراک حسی تأکید می‌کند. برای کانت هر ابزار احساس و عاطفی که وحشت را بر می‌انگیزد منبع والایی است. «کانت در تحلیل

خواهد کرد، بلکه ماهیت مشارکت و پدیدارشناسی را در هنگام تجربه چیدمان‌های او بررسی خواهد کرد.

پروژه آب‌وهوا

اولافور الیاسون از نمایش خورشید به عنوان ابزاری برای برانگیختن بحث در مورد آب‌وهوا و چگونگی تأثیر آن بر تعاملات بیننده استفاده می‌کند. او این موضوع همه جا را که هم به‌طور جهانی قابل دسترسی است و هم به زندگی روزمره انسان مرتبط است، اختصاص می‌دهد تا به بررسی رابطه بیننده با آن و واکنش آن‌ها به آن بپردازد. پروژه آب‌وهوا نقطه اوج تقریباً یک دهه محیط‌های غوطه‌ور نوری الیاسون بود. پروژه آب و هوا الیاسون از اکتبر ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴ م. در تالار توربین تیت مدرن^{۱۴} در لندن به نمایش گذاشته شد. الیاسون برای این پروژه، سالن را به یک پدیده طبیعی مصنوعی تبدیل کرد. در انتهای سالن، یک قاب نیم‌دایره به قطر ۱۵/۲۴ متر که توسط دو بیست چراغ زرد سدیم تزئین شده بود که ۲۷/۴۳ متر از زمین آویزان بود و یک صفحه نمایش بر روی قاب دوم کشیده شده بود که بر روی قاب اول قرار گرفته بود و درخشش زرد پراکنده‌ای ایجاد می‌کرد. الیاسون سقف سالن را با سیصد پانل آینه‌ای که تقریباً ۹۷۳۵ مترمربع را پوشانده بود، پوشانده بود. نیم دایره در ترکیب با آینه‌ها جلوه دایره‌ای از نور زرد را ایجاد کرد. علاوه بر این، مه مصنوعی از شانزده نازل پراکنده در سراسر سالن پمپ شد. مکانیسم تمام این اثرات از مکان‌های مختلف سالن به وضوح قابل مشاهده بود که در نهایت اولافور الیاسون، فضا را با نور خورشید مصنوعی غول‌پیکر پر کرده بود و در نهایت نور نارنجی توهم غروب خورشید را تداعی می‌کرد (تصویر ۱).

تصویر ۱. اولافور الیاسون، پروژه آب و هوا، ۲۰۰۳-۲۰۰۴. نمایش تصویری از خورشید در تالار توربین تیت مدرن. مأخذ: (URL 1)

یک رمپ بتنی شیب‌دار به طول ۱۵۰ متر بیننده را به سمت این خورشید طلوع هدایت می‌کند و فوراً به دلیل مقیاس عظیم آن کوتوله می‌شود و با آینه‌های سقفی که حجم درک شده از فضا را دو برابر می‌کند، اغراق‌آمیزتر می‌شود. بزرگی این پدیده طبیعی مصنوعی، احساساتی از حیرت و هیبت را القا می‌کند، احساساتی با پیوندهای عمیق با امر والا. مورتون این ارتباط در تشریح‌والایی را این‌گونه توضیح می‌دهد:

از نظریه‌های مرلوپوتنی، اینگولد استدلال می‌کند که «نور تجربه سکونت در جهان مرئی است و اینکه کیفیت‌های آن - درخشندگی، سایه، رنگ، رنگ، اشباع - تغییراتی بر این تجربه است» (Ibid.).

هنرمندان معاصر که از نور استفاده می‌کنند مانند اولافور الیاسون فضایی را هدف گرفته‌اند که در وهله اول توسط نور پدید آمده است. در واقع نور، مجسمه‌ساز فضا و وسیله ادراک است. «فضا، روشن‌سازی است. فرآیندی ادراکی که در آن فرد می‌تواند یاد بگیرد که شاهکارهایی را که توسط نور انجام می‌شوند متوجه، مشاهده و حس کند که نور، فضا و ادراک را به هم پیوند می‌دهد - پیوندی که معمولاً در زندگی روزمره ما فراموش می‌شود» (Weibel & Jansen, 2006, 466). معمار چینی ما یانسانگ^{۱۲} خاطر نشان می‌کند که «فضا و نور زندگی را به وجود می‌آورند. هیچ فضایی وجود ندارد، مگر اینکه نور و مرز داده شود. فضا هرگز وجود نداشته است، بلکه فقط در احساسات خاصی که القا می‌کند، وجود دارد. فضا در واقعیت، فقط در نفسانیات وجود دارد» (Shi Jian et al., 2010, 10). آثار چیدمانی الیاسون کیفیت منحصر به فردی دارند که نور و فضا در آن‌ها نقش کلیدی دارد و مخاطب در مورد روابط متقابل نور و فضای پیرامون آن به تفکر و داشته می‌شود.

چگونگی‌والایی چیدمان‌های نوری اولافور الیاسون

پیشرفت‌های فناوری در دهه‌های اخیر یک تغییر پارادایم در ایده‌های هنرمندان در مورد‌والایی ایجاد کرده است. قدرت طبیعت توسط فناوری جانسین شده است، و در نتیجه فناوری دوم برای نحوه تلقی ما از‌والایی ضروری است. سایمون مورلی^{۱۳} اشاره می‌کند که در ابتدا، «این‌والایی بر اشراف کلاسیک‌گرایی، هیبت طبیعت رمانتیک و وحشت گوتیک تأکید کرده است. در نیم قرن گذشته، امر والا انتزاع پس از جنگ را تحت الشعاع قرار داده است، از سرکوب فرمالیسم نظری بازگشته است، و به واژه‌ای کلیدی در بحث‌های انتقادی درباره غیریت انسان و قلمروهای پسانسانی طبیعت و فناوری تبدیل شده است» (Morley, 2010, 19). مورلی ظهور و سقوط و حضور‌والایی در هنر را تصدیق می‌کند و دگر‌دیی آن را از‌والایی بلاغی فلسفه باستان، به‌والایی طبیعی قرن هجدهم م.، تا‌والایی صنعتی - کلان‌شهری مدرنیت، تا آنچه که او می‌داند و تا آخرین شکل امر‌والایی یعنی‌والایی تکنولوژیک‌ردیایی می‌کند.

ایده مشاهده طبیعت از طریق علم و فناوری مدرن، نقش مهمی در کار اولافور الیاسون داشته است. او بسیاری از مسائل زیست‌محیطی و علمی را عمدتاً از طریق هنر چیدمان در مقیاس بزرگ مطالعه می‌کند، و طبیعت را درون دیوارهای یک گالری به تصویر می‌کشد. او با کمک آزمایشگاه تحقیقاتی خود مستقر در برلین، استودیو اولافور الیاسون، عناصر اساسی آب‌وهوا - نور، آب، فشار و دمای هوا آن‌چه را که او «تولیدکنندگان پدیده» می‌نامد (Birbaum et al., 2002, 15) برای ایجاد نمایشی از پدیده‌های طبیعی مهار می‌کند. او با قراردادن این عناصر طبیعت در یک محیط گالری، بیننده را وادار می‌کند تا درک خود از جهان فیزیکی را از طریق تکرار واسطه‌ای که به آن داده می‌شود، ببیند. بسیاری از این آثار به دلیل توانایی آن‌ها در القای لحظاتی از ادراک خودشناخته - آنچه که الیاسون به عنوان «دیدن خود در حال دیدن» توصیف کرده است، بر بیننده اثر تغییردهنده‌ای دارند (Birbaum et al., 2002, 15) به همین دلیل، این کاوش در آثار الیاسون نه تنها بر زیبایی‌شناسی‌والایی تمرکز

بزرگی چیزهای طبیعی برای ایده‌ی والایی لازم است» (Birnbaum & Irwin, 2007, 81). بیننده‌ی چیدمان می‌تواند این مفهوم را برای غلبه بر مفهوم بی‌نهایت با استفاده از عقل برای مشاهده آن به عنوان یک کل اعمال کند. بدین ترتیب متوجه می‌شود که «والایی... صرفاً ظرفیت تفکر است که نشان می‌دهد واقعیت ذهن فراتر از هر معیار حواس است» (Ibid.). تماشاگر معاصر می‌تواند با تشخیص ناتوانی حواس خود در درک بزرگی خورشید فراتر از این مقیاس کوچک، والایی را از چشم کانت تجربه کند و از عقل برای غلبه بر آن استفاده کند. در رابطه با کار الیاسون، منتقد هنری جیمز مایر^{۱۶} در سال ۲۰۰۴ م. استدلال می‌کند که «اتفاقی غیرمنتظره برای تماشاگران پروژه آب‌وهوا می‌افتد. ما دراز می‌کشیم - و خودمان را گم می‌کنیم، بخشی از آن می‌شویم، در واقع تبدیل به منظره پیش روی ما می‌شویم... پروژه آب‌وهوا مخاطبان انبوهی را ارائه می‌دهد که نمی‌توانند شکست بخورند. از بزرگی خود چیدمان غرق شوید» (Mey-er, 2004, 222).

این اثر با محیط موزه ای و تماشایی خود سازگار است و از مقیاس خود برای شگفت‌زده کردن مخاطب استفاده می‌کند و با تحت الشعاع قرار دادن بدن انسان با عظمتش، بی‌اهمیت بودن انسان را برجسته می‌کند. «منظره» در والایی تعبیه شده است و الیاسون می‌داند که مقیاس عظیم اثر این قدرت را دارد که احساس والایی را در مخاطب القا کند. خورشید و رابطه آن با امر والا در جنبش رمانتیک اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم م برجسته است. این جنبش تمایل زیادی برای احساسات فردی نشان می‌دهد و لذت زیبایی شناختی که می‌توان از طریق طبیعت تجربه کرد را تجلیل می‌نماید. رمانتیک‌ها دریافته‌اند که وحشت و هیبت از رویارویی با بی‌کرائگی طبیعت ناشی می‌شود. پروژه آب و هوای الیاسون روح این جنبش را تداعی می‌کند، به دلیل تجلیل هنرمند از خورشید، که فرد ممکن است زیر نور آن را پرستش کند و شکنندگی آن‌ها را در مقایسه با شکوه آن تشخیص دهد. احساساتی که در پروژه آب و هوا بوجود می‌آیند را می‌توان با آثار هنرمندان رمانتیک مقایسه کرد، مانند زن قبل از طلوع خورشید^{۱۷} (۱۸۱۸) اثر کاسپار دیوید فریدریش (تصویر ۲) و غروب خورشید بر فراز یک دریاچه^{۱۸} ویلیام ترنر (۱۸۴۰) (تصویر ۳). هر دو هنرمند، احساسات عمیق ناشی از لذت زیبایی شناختی را به تصویر می‌کشند. الیاسون این تصویر رمانتیک از تجربه‌ی عالی را با برداشتی معاصر از این موضوع به روز می‌کند و مخاطب خود را از طبیعت واقعی دور می‌کند و به سالی صنعتی می‌کشاند. جایی که چهره‌های جنازه مانند در فضای مصنوعی نسخه مکانیکی یک پدیده بیرونی غوطه‌ور می‌شوند. این چیدمان از شهرنشینان گرسنه طبیعت صحبت می‌کند؛ پابندی کامل آن‌ها به این پدیده ساختگی که نشان دهنده‌ی اتکالی آن‌ها به فناوری است، و اینکه بینندگان امروزی چگونه جهان و طبیعت را در سطحی با واسطه بیشتر تجربه می‌کنند. مانند قرن نوزدهم، ماورایی والایی در اینجا به جای نقاشی روی بوم، به شکل ۲۰۰ لامپ و مه جعلی نشان داده شده است.

از بین دو نظریه غالب درباره‌ی والایی، ما بین اقتدار و آزادی، بین ظاهر و باطن، حق انتخاب داریم. اما هر دو انتخاب همبسته هم هستند. به این معنا که هر دو نظریه امر والا به دسترسی ذهنی انسان به اشیا مربوط می‌شود. از یک طرف ما ادموند برک را داریم که برای او والا بودن شوک و هیبت است، تجربه اقتدار وحشتناکی که باید تسلیم آن شوید. از سوی دیگر، امانوئل کانت را داریم که برای او والایی تجربه ای از آزادی درونی است که مبتنی بر نوعی شکست شناختی موقت است. سعی کنید تا بی نهایت بشمارید. شما نمی‌توانید. اما این دقیقاً همان چیزی است که بی نهایت است. قدرت ذهن شما در شکست آن در جمع کردن بی نهایت آشکار می‌شود. (Morton, 2011, 217)

اگر از علاقه‌مندان به هنر معاصر خواسته شود که نمونه ای از تفسیر هنری اخیر و معرف مفهوم فلسفی امر والا را به یاد بیاورند، احتمالاً پروژه آب‌وهوا به ذهنشان متبادر می‌شود. این اثر غالباً به معنای عامیانه و تاریخی کلمه والایی توصیف شده است و در واقع، ارائه آن از تصویر یک پدیده طبیعی، هم تئوری‌های تاریخی و هم تئوری‌های اخیر (از رمانتیک تا تکنولوژیک) این مفهوم را به یاد می‌آورد. الیاسون به زعم خودش در طول زندگی حرفه ای خود از کاربرد والایی به عنوان توصیفی زیبایی شناختی یا فیزیولوژیکی برای چیدمان های خود اجتناب کرده است. با وجود تلاش‌های آشکار او برای جلوگیری از درهم‌تنیدگی آثارش با این مفهوم، پروژه آب‌وهوا به دلیل ماهیت خود به احساسات مرتبط با امر والا گره خورده است.

برک^{۱۵}، که موضوع والایی را در رساله خود در ۱۷۵۷ م. ارائه کرد، این ایده را بسط می‌دهد و می‌گوید: «اشتقاق ناشی از طبیعت بزرگ و والایی... شگفتی است. و حیرت آن حالت روح است که تمام حرکاتش معلق است... در این حالت، ذهن کاملاً از ابژه خود پر می‌شود که نمی‌تواند دیگری را سرگرم کند» (Burke, 1998, 58). برک لذت طبیعی و غریزی را که انسان‌ها در زیردستان خود به کار می‌برند، تشخیص داد (Kompridis, 2014, 5) این لذت از احساس بی‌اهمیت بودن در برابر شگفتی‌های طبیعت ناشی می‌شود - دقیقاً همان چیزی که تماشاگران الیاسون هنگام قدم زدن در ورودی «سالن توربین» تجربه می‌کنند. اگرچه این شکل از طبیعت کاملاً ساخته شده است، اما به همان اثر عمل می‌کند و بیننده را با مقیاس عظیم خود گیج می‌کند.

کانت در نقد داوری (۱۷۹۰) دیدگاه دیگری داشت که دو شکل امر والا را متمایز می‌کند، ریاضی و پویا. هر دو مفهوم به ایده کانتی مرتبط هستند که اگرچه انسان ممکن است تابع غیرقابل اندازه‌گیری طبیعت باشد (Kant, 2007, 81). قدرت عقل او یا قابلیت مافوق محسوس به او نوعی برتری بر طبیعت می‌دهد (Ibid.). تعالی ریاضی را می‌توان از طریق پروژه آب و هوا درک کرد، زیرا به لحظه‌ای اشاره می‌کند که ما با چیزی بسیار فراتر از مقیاس انسانی روبه‌رو می‌شویم که بر حواس ما غلبه می‌کند و برای درک آن باید به عقل روی آوریم. الیاسون «تأثیری از سرگردانی ایجاد می‌کند که در عین حال رهایی‌بخش و آزاردهنده بود»، در مواجهه با آن، ما باید از ذهن خود استفاده کنیم تا با بی‌حجمی طبیعت، تخیل و بی‌نهایت استدلال کنیم» (Birnbaum & Irwin, 2007, 131).

اگرچه خورشید در مقیاس انسانی پایین آمده است، بیننده معتقد است که نشان دهنده‌ی یک شیء غول پیکر است که اندازه آن تقریباً غیرممکن است. احتمالاً او این را تشخیص می‌دهد که «...تخمین

که هنرمندان دو قرن پیش به دنبال آن بودند، استفاده می کند. با این حال، اثرات الیاسون آشکارا و اغلب با ساده ترین ابزار به دست می آیند. او اشاره می کند که پروژه آب و هوا فقط فویل پلاستیکی و لامپ های زرد بود. واقعاً چیز زیادی نبود» (Gayford, 2015, 46).

الیاسون بر سادگی مونتاژ چیدمان تأکید می کند و تقریباً تأثیرات ماورایی را که برای اولین بار روی آن می بینید برای مخاطب ایجاد می کند، تضعیف می کند. یک احساس اساسی از «تعجب» برک (Burke, 1998, 58) از آنچه در مقابل تماشاگر می درخشد وجود دارد، بیننده تنها با رسیدن به انتهای سالن متوجه می شود که این چیدمان ساخته شده است (تصویر ۴). سوزان می^{۱۹} در مورد این جنبه این گونه نظر می دهد:

(اثر) در ابتدا به نظر می رسد که احساسات روحی و عاطفی رمانتیسیم را تسخیر کند. با این حال، دلالت تجربه والایی در هسته سنت در کار او با افشای عمدی دستگاه ارائه دهنده این ماده خارق العاده مختل می شود. شواهد واضح پمپ ها، لوله کشی ها و لامپ ها عمداً توجه را به جنبه

حیاتی عمل الیاسون جلب می کند. (May, 2003, 17)

می خاطر نشان می کند که هرگونه واکنش والارمانتیک به دلیل ساخت و ساز توسط هنرمند خفه می شود و تأکید می کند که «... با آگاه ساختن ما از ساخت و ساز به طوری که ما صحنه های پشت بازنمایی را درک کنیم، او هم چنین ما را نسبت به کنش ادراک، گرفتار شدن در لحظه آگاهی، آگاه می کند» (Ibid.). او استدلال می کند که مکاشفه ساخت آن، به تماشاگر اجازه می دهد «خودت را در حال دیدن ببینید» و این افشگری توسط الیاسون، فلسفه ادراک را به چالش می کشد و ما را از میزان ساخته شدن جهان آگاه می کند.

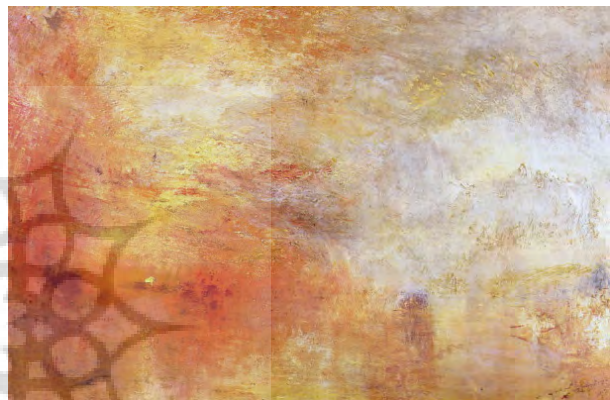
تصویر ۴. اولافور الیاسون، پروژه آب و هوا، ۲۰۰۳-۲۰۰۴، نمایش از زاویه بالا. مأخذ: (URL4)

در مصاحبه ای الیاسون نکته خود را بسط می دهد و اشاره می کند، «توانایی ما برای دیدن خودمان - یا اینکه خودمان را به صورت سوم شخص ببینیم... به ما توانایی انتقاد از خود را می دهد... (و به موضوع یک موقعیت انتقادی می دهد، یا توانایی انتقاد از موضع خود در این منظر» (Birbaum et al., 2002, 10). می و الیاسون هر دو استدلال می کنند که این مکاشفه سوم شخص، والایی رمانتیک شده تماشاگر را از بین می برد، زیرا آن ها منتقد ادراک خود می شوند.

اگرچه ممکن است این نکته در مخالفت با والایی متعالی رمانتیک ها به نظر برسد، این دیدگاه سوم شخص ممکن است به عنوان برداشتی

تصویر ۲. کاسپار دیوید فردریش، زنی در حال خیره شدن به غروب خورشید، ۱۸۱۸ م. مأخذ: (URL2)

تصویر ۳. ویلیام ترنر، غروب خورشید بر فراز یک دریاچه، ۱۸۴۰ م. مأخذ: (URL3)

خلأ فروزانی که ترنر ایجاد می کند، تابش نور نارنجی گسترده ای است که به شدت فراتر از لبه بوم می چرخد. غروب ترنر مانند الیاسون، نسخه به روز شده این چشم انداز رمانتیک است؛ با آینه های بالای سقف سالن توربین که نشان دهنده بی اهمیتی تماشاگر در برابر طبیعت است. تلاطم رنگ ترنر توسط نور شبیه سازی شده الیاسون به تصویر کشیده می شود و به مخاطب این امکان را می دهد تا به بازتاب خود خیره شود و خودش را در میان دریایی از تماشاگران که از درخشندگی اثری آن نیز لذت می برند گم شده ببینند. این اثر «... به انگیزه باستانی ما برای پرستش ستاره مادرمان ... در حالی که با ارتباط روانی ما با جهان طبیعی بازی می کنیم» (Jones, 2015) متوسل می شود. اما همان طور که در کنار همسایه خود که به همین ترتیب اسیر است می ایستیم، از شکنندگی انسان در زمین در مقایسه با وسعت خورشید آگاه می شویم.

هم الیاسون و هم نقاشان رمانتیک اوج فردی و احساساتشان را به تصویر می کشند که وقتی در برابر شگفتی و عظمت طبیعت انگاشته می شوند، احساسات والا پدیدار می شود. خواه مقصود الیاسون باشد یا نه، او با آوردن یک ویژگی از منظره رمانتیک در فضای داخلی یک موزه برای تماشاگران معاصر با تمام درخشش آن، زمینه اجتماعی والایی رمانتیک را شکل می دهد. در عوض می توان الیاسون را به عنوان یک «پست مدرن پست رمانتیک...» توصیف کرد، زیرا او «... هنرمند چیدمانی است که از نور، معماری و بسیاری از رسانه های دیگر برای بازآفرینی احساسات والایی

خورشید واقعی با تمام مزایای آن می‌پذیرند. مردم همانطور که اگر واقعی بود زیر نور خورشید دروغین دراز می‌کشیدند (Hemming, 2005, 246) و به مخاطب این امکان را می‌دهد که لحظاتی از والایی داشته باشد، همانطور که در طبیعت دارد.

شناخت عظمت طبیعت از طریق این بازآفرینی با واسطه خورشید نه تنها به والایی طبیعی بلکه به والایی تکنولوژیکی اخیر نیز اشاره دارد که توسط دیوید نای^{۲۱} در سال ۱۹۹۴ م. ارائه شده است.^{۲۲} بازتولید مکانیکی به بیننده یادآوری می‌کند که ما در ظهور فناوری هستیم و به‌طور فزاینده‌ای جهان را از طریق دیجیتال تجربه می‌کنیم. گیلبرت رولف این را با ذکر این نکته بیشتر می‌کند که بی‌حد و مرزی که زمانی در طبیعت یافت می‌شد، در فناوری، جای خود را به بی‌حد و مرزی می‌دهد که از ایده‌ای به وجود آمده است که علاقه‌ای به ایده طبیعت بودن ندارد، بلکه ایده‌ای است که جایگزین ایده طبیعت می‌شود (...). (Gilbert-Rolfe, 1999, 67).

در این محیط معاصر، الیاسون شکل جدیدی از طبیعت واسطه‌ای را به مخاطب می‌دهد، جایی که «بی‌محدودیت» زمانی در فضای باز پیدا می‌شد، اکنون در دیوارهای یک گالری دیده می‌شود. بنابراین این گونه استدلال می‌شود که امروزه فناوری به جای طبیعت، بزرگترین احساسات را از خود نشان می‌دهد. این دیگر رشته کوه‌های غاردار یا دریاها، متلاشی نیست که ذهن ما را پر از هیبت می‌کند، بلکه قدرت خیره‌کننده علم و امکانات بی‌نهایت دنیای دیجیتال است. در واقع، الیاسون در پروژه آب‌وهوا ارائه طبیعت را در قالب فناوری به مخاطبان ارائه می‌دهد، و با این حال، هر جنبه‌ای از طبیعت باقی‌مانده در اینجا به شکل بسیار واسطه‌ای ارائه می‌شود.

الیاسون این اثر قدرتمند و نمادین را خلق کرد و مقیاس، شگفتی و منظره‌ای که این پروژه را احاطه کرده است، بی‌انتهای به نظر می‌رسد. این یک بهره‌برداری از طبیعت است که فناوری را مهار می‌کند. به نظر می‌رسد ما در ذات خود موجوداتی هلیوفیل^{۲۳} هستیم، و از این رو الیاسون لحظات والا و گذرا شبیه به سنت رمانتیک را تداعی می‌کند. الیاسون معتقد است که این تعالی با قرارگرفتن در معرض ساختار قطع می‌شود و در ابتدا یک توهم ایجاد می‌شود تا آن را درهم بشکنند. مشاهده اولیه توهم باعث ایجاد احساسات زیرپوستی می‌شود و الیاسون با ارائه دیدگاهی مصنوعی از امر والا، شاید ناخواسته به ما اجازه می‌دهد آن را واقعی بپذیریم.

مسافر نابینای تو^{۲۴}

الیاسون اثر مسافر نابینای تو یا مسافر نابینای دین^{۲۵} (۲۰۱۰-۲۰۱۱ م.) را در مجموعه نمایشگاه‌های اتوپیا خلق می‌کند. این هنرمند یک تونل تخته‌سه‌لا به طول ۹۰ متر با فضای داخلی مخفی برای شرکت‌کنندگانی که خارج از سازه ایستاده بودند، ساخت (تصویر ۵). پس از ورود به تونل، فوراً توسط مه غلیظی احاطه می‌شوند که دید فقط ۱/۵ متر است (تصویر ۶). با حرکت در فضا، مه تولید شده مصنوعی به تدریج رنگ خود را از سفید به سیاه، به نور تک‌فرکانس زرد تغییر می‌دهد و سپس به رنگ سفید فلورسنت باز می‌گردد. آن‌ها در حالی که در تلاش برای جهت‌یابی خود در فضایی هستند که در آن محصور شده‌اند، راه خود را از طریق ساخت و ساز قدم می‌زنند. در این چیدمان، مونتاژ اثر، قبل از ورود به فضا آشکار می‌شود، و با این حال شرکت‌کننده همچنان احتمالاً با ورود یک واکنش والایی را تجربه می‌کند.

معاصر از والایی مورد بحث قرار گیرد. در تماشای نقاشی فردریش، که در آن موضوعاتی را می‌بینیم که از وسعت طبیعت کوتوله شده‌اند، بیننده نیز به بی‌اهمیتی خود فکر می‌کند. وقتی الیاسون تماشاگر را از مکانیک آگاه می‌کند، بیننده نگاه‌کننده تجربه اش می‌شود و «خودش را در حال دیدن» می‌بیند که در یک مرحله حذف شده است، نه بر خلاف مشاهده یک نقاشی. ما فراموش نمی‌کنیم که کار فردریش فقط رنگ است، و از اینکه خورشید یک ساخت و ساز است نیز غافل نمی‌شویم. اما در این شناخت، به خود اجازه می‌دهیم که از تأثیرات والایی آن گنج شویم. همین‌گونه اشاره می‌کند که این‌گونه توضیح می‌دهد «با این حال، والایی، در سراسر شکاف درک قبل و بعد از روشنگری از ساختار جهان، به عنوان تجربه الهی شناخته شده است. در عین حال، امر والا آنچه را که به نظر می‌رسد برترین لحظه هستی‌شناختی است، به نمایش می‌گذارد، لحظه «دیدن خود در حال حس کردن» «دیدن» است به این ترتیب از ابتدا به معنای دیدن واقعی با چشم نبوده است، به همان اندازه که با ذهن مشاهده می‌شود» (Hemming, 2005, 7).

او در این اشاره به تمرین الیاسون تأکید می‌کند که لحظه شناخت خود اکنون قلمرو جدیدی است که در آن می‌توان والایی را مشاهده کرد. با این وجود، الیاسون سوء ظن دارد که والایی با کار او درگیر شده است و می‌گوید که ایده‌های معنوی در جامعه، ما «... همه از یک چیز کوتاه می‌آیند و آن پیچیدگی است. آن‌ها فوق‌العاده دستوری و تعمیم‌دهنده هستند و اغلب کمی تمامیت‌خواه هستند. به همین دلیل است که من واقعاً از آن‌ها و نقش هنرمند به عنوان این شخصیت عرفانی یا اسطوره‌ای متنفرم. من از رویکرد عمل‌گرایانه به چیزی کاملاً غیر عرفانی خوشحالم، اما این بدان معنا نیست که فکر نمی‌کنم موضوع والایی نیز بحث مرتبطی باشد» (Fitzgerald, 2010, 405).

او قاطعانه بیننده را به درک اجزای این توهم بصری قانع‌کننده دعوت می‌کند و با نمایان ساختن داربست بر آن است تا به عنوان یک هنرمند عرفانی تلقی نشود. او از فریب دادن مخاطب خود با دود و آینه اجتناب می‌کند و بیننده درگیر شده را به درک میزان ساخت دعوت می‌کند. الیاسون می‌خواهد نشان دهد که محیط اطراف ما بسیار بیشتر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم، ساخته شده است. فهرست مطالبی که در وبسایت استودیو اولافور الیاسون، بایگانی نامشخص، یافت می‌شود، به این موضوع کمک می‌کند. جایی که او نیت خود را برای خورشید نشان می‌دهد نه، «... به عنوان یک بازسازی تماشایی از یک فضای در حال حاضر تماشایی درک نمی‌شود، بلکه به عنوان یک جلوه ویژه با دقت طراحی و از چراغ‌های تک‌فرکانس، فویل طرح‌ریزی، ماشین‌های مه، فویل آینه، آلومینیوم و داربست ساخته شده است» (Holert, 2015).

منتقد هنری تام هولرت^{۲۰} در سال ۲۰۰۵ م. با ادعای الیاسون که کار صرفاً یک توهم نبوده مخالفت می‌کند. توضیح می‌دهد که «... احساس بزرگ غروب خورشید که در داخل نیروگاه سابق جابجا شده است بر اساس حبله، هنر و تکنیک پیچیده است.» او استدلال می‌کند که اگرچه ساخت آن برای مخاطبان آشکار شد، اما فقط «... برای هرکسی که توجه داشت قابل مشاهده بود». والایی خیلی قبل از رسیدن به انتهای سالن در ذهن بینندگان وارد شده است. آن‌ها از قرار گرفتن در یک محیط مجازی و ساخته شده آگاه هستند، اما در عین حال تقریباً آن را به عنوان یک

مسافر نابینای تو به عنوان یک آزمایش و تمرین برای الیاسون عمل می کند و این سؤال را برای او مطرح می کند که آیا استانداردهای سنتی موزه را می توان معکوس کرد، جایی که بیننده صرفاً به یک اثر نگاه نمی کند، بلکه به بخشی فیزیکی از آن تبدیل می شود. همانطور که مارتین گیفورد در مورد الزامات تجسمی چیدمان اشاره می کند، «بیننده» شاید برای کسانی که هنر الیاسون را تجربه می کنند، کلمه مناسبی نباشد. «شرکت کننده» توصیف دقیق تری خواهد بود (Gayford, 2015, 46). او می خواهد که ناظر به جای تبدیل شدن به یک ناظر منفعل، پرس و جو کند و با آن درگیر شود؛ نه تنها احساس هیبت و والایی را بشناسد، بلکه از چرایی و چگونگی به وجود آمدن آن ها نیز سؤال کند. الیاسون توضیح می دهد، «من گاهی در مورد والایی کاربردی صحبت می کنم، که در آن باید چیزی از خودتان بدهید، باید کمی کار کنید تا به شما اجازه دسترسی داده شود. چیزی والا برای من چیزی در آنجا نیست، چیزی است که با رفتن به آنجا ایجاد می شود».

بدیهی است که تجربه شرکت کننده در تمرین او نقش اساسی دارد و این در ضمیر ملکی «تو» در بسیاری از عناوین او آشکار می شود. او استعداد یک موضوع «خشی» را ریشه کن می کند و بیننده را مستقیماً به عنوان یک فرد در عناوینی مانند، مسیر غیر قابل پیش بینی تو^{۲۶} (۲۰۱۶) یا ماشین خورشید تو^{۲۷} (۱۹۹۷) خطاب می کند. همانطور که بیشاپ^{۲۸} توضیح می دهد، «الیاسون بر فردیت غیرتوصیفی تأکید می کند و "تو" دلالت بر اولویت (و منحصر به فرد بودن) تجربه فردی شما دارد - برخلاف پیش سازهای الیاسون، که نوع خاصی از بیننده تجسم یافته (و پاسخ تجربی) برای آن ها پیشدستی شده بود» (Bishop, 2005, 76) اهمیتی که او برای شرکت کننده به عنوان سازنده یا «تولیدکننده مشترک» اثر می گذارد، به انتظاراتی است که او از مخاطب معاصر دارد.

الیاسون این گونه می گوید که من به محرومیت از حس علاقه مند بودم... سعی می کردم مطالعه کنم که حواس تا چه حد به مرزهای فضا در معماری بستگی دارد. ایده من این است که برای مدتی احساس می کنید گم شده اید، سپس سیستم های حسی جدید در جای خود کلیک می کنند تا شما را نجات دهند. طول تونل تقریباً با زمانی که طول می کشد تا خود را گم کنید، تردید کنید، دوباره خود را پیدا کنید و با آن سازگار شوید، هماهنگ است (Gayford, 2015, 49).

الیاسون «... طرفدار بزرگ تصور گم شدن، رها کردن کامل یا ناپدید شدن نیست» (Ibid., 46) و جای تعجب ندارد، زیرا او می خواهد شرکت کننده به هنگام ورود به چیدمان آگاهانه آگاه شود، و شگفت آور است که این دقیقاً همان چیزی است که برای فرد در این کار اتفاق می افتد. نیت او برای این چیدمان در تضاد با امر والا است، از آنجایی که احساسات مربوط به والایی را برمی انگیزد، که الیاسون سعی می کند بر آن حاکم شود تا شرکت کننده بتواند محیط اطراف خود را بهتر درک کند. در مقابل، او رویکرد عملگراییانه تری را در بحث با تجربه شرکت کننده اش از امر والا اتخاذ می کند، «شما هم می توانید تجربه ای داشته باشید و هم خودتان را در حال تجربه در یک زمان ببینید. این یک دیدگاه دوگانه است. شما می توانید خود را در موقعیتی عالی غوطه ور کنید، و - این بسیار مهم است - در عین حال می توانید همان تجربه را ارزیابی، ساختار شکنی، نقد کنید» (Ibid.).

تصویر ۵. سازه بیرونی چیدمان مسافر نابینای دین (مسافر نابینای تو)، اولافور الیاسون، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۱. مأخذ: (URL5)

تصویر ۶. درون چیدمان مسافر نابینای دین (مسافر نابینای تو)، اولافور الیاسون، ۲۰۱۱. مأخذ: (URL5)

مفهوم تحقیق عینی را رد می‌کند و مانند یک پدیدارشناس برای وجدان افراد ارزش زیادی قائل است و معتقد است که کاوش و تحلیل ذهن و رفتار آن می‌تواند به درک ما از جامعه کمک کند.

الیاسون در *مسافر نابینای تو*، مجدداً قراردادهای موزه را به چالش می‌کشد و ساختار را در معرض دید بیننده قبل از تجربه کار قرار می‌دهد. این روند معکوس مشاهده، مخاطب را آگاه می‌کند که ساختن چیدمان به اندازه پدیده‌هایی که قرار است شاهد آن باشند، اهمیت دارد. از نظر الیاسون، اگر ساخت‌وساز برای بیننده قابل رویت نبود، انگار نیمی از مفهوم کار گم شده بود. او امیدوار است که شرکت‌کننده آگاه شود که هر گونه واکنش احساسی به کار به شکلی بسیار واسطه‌ای به وجود آمده است و بنابراین آن‌ها باید در مورد میزان ساخته‌شدن دنیای آن‌ها در خارج از چیدمان صحبت کنند.

اگرچه ساختار و مکانیک اثر قابل مشاهده است، اما این مانع از توانایی تماشاگر برای فراتر رفتن از اثر نمی‌شود، زیرا در بدو ورود، بدن او در مه غلیظ فرو می‌رود. همان «ورود» از یک در، آن‌ها را به یک محیط کاملاً جدید و غیرقابل تشخیص منتقل می‌کند، با پنهان کردن فضای داخلی، واکنشی شگفت‌انگیزتر از آنچه قبلاً توسط هنرمند فاش شده بود، ایجاد می‌کند. این قدم زدن به سوی بی‌نهایت در طول تاریخ والایی به‌طور گسترده ظاهر شده است. در رساله برجسته برک در مورد این موضوع، به سطح بی‌نهایت اشاره می‌کند زمانی که چشم نمی‌تواند مرزهای یک شی را درک کند، و باعث عدم قطعیت وحشتناک چیز می‌شود (Burke, 1998, 58). برک اظهار می‌دارد که «بی‌نهایت تمایلی دارد که ذهن را با آن نوع وحشت لذت‌بخش پر کند، که اصیل‌ترین اثر، و واقعی‌ترین آزمون امر والایی است» (Ibid.). برخلاف حس شگفتی که هنگام مشاهده *پروژه آب و هوای* و تماس مشاهده می‌شود، احساسات در این فضا شدیدتر احساس می‌شود زیرا ما کاملاً در بی‌نهایت غوطه‌ور می‌شویم.

نتیجه

به نظر می‌رسد جست‌وجوی امر والا در جامعه پر سرعتی که توسط فناوری‌های مدرن احاطه شده و نقش طبیعت به شدت کمرنگ شده نا ممکن باشد. اما در این میان هنرمندی چون اولافور الیاسون با استفاده از طبیعت و پدیده نور به عنوان ابزار خود، آگاهی مخاطبان خود را از واقعیت درک شده از طبیعت و محیط گسترده‌تر را با ارائه دیدگاهی جایگزین برای تجسم مجدد محیط اطراف، زیر سؤال می‌برد و مفهوم والایی را در زندگی شهری با زبان و بیان معاصر ارائه می‌دهد. پروژه نوری آب و هوای الیاسون منظره ای والا و توهومات عاشقانه ای را به مخاطبان خود عرضه می‌کند که محیط زیبایی‌شناسی مصنوعی را به عنوان یک تجربه ساخته شده از طبیعت عرضه می‌کند. الیاسون با ساختار شکنی سنت رمانتیک، درک بیننده از امر والا را تشدید می‌کند به نحوی که در آن می‌تواند خودش را در این ادراک شدید مشاهده کند؛ طوری که واکنش والایی مخاطب به طبیعت به فضای باز محدود نمی‌شود، و تنها با بازتولید تکنولوژیکی آن که در آن جسارت و نمایش بصری تجسم می‌یابد، افزایش می‌یابد.

جهان طبیعی همچنان منبع اصلی برای والایی بوده است و الیاسون قدرت زیبایی‌شناختی خود را در ترکیب بازنمایی‌های خود از طبیعت با فناوری گسترش داده است. او با درهم‌آمیختن این‌ها با هم، فضایی ایجاد می‌کند که می‌تواند در برابر چشمان بیننده آن را بشکند. علیرغم تنظیم

این عمل در نظر گرفتن امر والا به عنوان چیزی که مخاطب می‌تواند آن را تشریح کند، الیاسون را به یک هنرمند قرن بیست و یکمی تبدیل می‌کند که تقریباً بیش از حد از مخاطب خود انتظار دارد. او ادامه می‌دهد، «من از والایی نمی‌ترسم همچنین نباید از ادعای درجه ای از مالکیت آن هراس داشته باشیم. باید اجازه دهیم چیزی والا در کنار ما در ناودان باشد. تمایلی وجود دارد که نشان دهد امر والا فراتر از دسترس است و تا حد غیرقابل دسترس بودن، معنوی شده است» (Ibid.).

الیاسون در حالی که اذعان می‌کند که زیرمایه‌های والایی در آثارش وجود دارد، با این مفهوم به شیوه‌ای معمولی منطقی، با معنویت زدایی از این مفهوم برخورد می‌کند. او هم تمرین و هم کار خود را از گره خوردن به امر والا جدا می‌کند، به دلیل بی‌اعتمادی که به او به عنوان یک هنرمند عرفانی نگریسته می‌شود، که تماشاگرانش را با منظره‌ای هیبت‌انگیز می‌پوشاند. او تلاش می‌کند تا این نظریه والایی را که توسط فیلسوفان از برک تا لیونار تقریباً غیرقابل توصیف است، با تلاش‌هایش برای دسترسی به آن برای تماشاگر مدرن، منطقی کند.

«الیاسون مایل است آگاهی تماشاگر را در لحظه حال، به دور از دیدگاه والایی پیشینیان قرن نوزدهم تشخیص دهد. این تفسیر احتمالاً به دلیل احیای چیدمان‌های «پدیدارشناسانه» در دهه ۱۹۹۰م. است که مربوط به هنرمندان مفهومی مانند الیاسون است که کار او را «خودنگاره تماشاگر» می‌داند» (Bishop, 2005, 76). پدیدارشناسی یا «علم پدیده‌ها» مطالعه فلسفی و ساختار تجربه و آگاهی است که در اوایل قرن بیستم توسط ادmond هوسرل پایه گذاری شد. در پایان قرن، مورس مرلوپونتی نظریه‌های پیشینیان خود (پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و مارک پدیدارشناسی وجودی مارتین هایدگر) را توسعه داد تا نسخه خود را از پدیدارشناسی تجسم یافته شکل دهد (Merleau-Pon-ty, 2004, 18). او در پدیدارشناسی ادراک خود (۱۹۴۵)، ایده هوسرل در مورد خود استعلایی^{۴۹} را رد کرد، که پیشنهاد می‌کرد خود^{۳۰} ما جهان را ترک می‌کند، و علاوه بر این، باور هایدگر مبنی بر اینکه خود آگاه از قبل در جهان حضور دارد. او مدعی است که والا بودن در پدیدارشناسی وجودی حفظ می‌شود و بیننده باید نقطه شروعی بی‌طرفانه داشته باشد و ادعایش درباره جهان را کنار بگذارد تا ذهنش باز شود. الیاسون با مرلوپونتی موافق است که «خود صرفاً حضوری مجسم در زمان حال نیست، بلکه موجودی روان‌شناختی است که «از طریق سردرگمی، خودشیفتگی...» وجود دارد. یک «خود»، بنابراین، گرفتار چیزهایی است که دارای جلو و عقب، گذشته و آینده است» (Bishop, 2005, 76). هر دو معتقدند که وجدان ما می‌تواند جهان را به صورت وجودی درک کند و ما باید قبل از اینکه بدن تجسم یافته ما با فضایی که با آن مواجه می‌شود «ارتباط» را آغاز کند، درگیری پیشین خود را با آن آشکار کنیم.

الیاسون در مورد والایی امیدوار است که به جای اینکه اجازه دهیم در این والایی گم شویم، نظریه‌ها و نگرش‌های علمی خود را در مورد جهان کنار بگذاریم تا کنترل وجدان خود را در دست بگیریم. او نیمه‌هنرمند، نیمی پدیدارشناس می‌شود، همانطور که در گفت‌وگو با رابرت ایروین مشهود است، جایی که او تشخیص می‌دهد که «بزرگ‌ترین پتانسیل پدیدارشناسی توانایی وارد کردن عنصر نسبی و عدم قطعیت در تجربه روزمره فرد از فضا و زمان است» (Birbaum & Irwin, 2007, 55). او

با این حال می‌دانیم که فناوری در حال شتاب گرفتن است و درهای جدیدی را برای آزمایش در علم، هنر و فرهنگ باز می‌کند. بسیاری از آثار او نمونه‌ای از این است که والایی ممکن است به کجا رود. الیاسون به مخاطبان مدرنش این اجازه را می‌دهد تا دوباره با قدرت والایی موجود در پدیده‌های طبیعی به شکل واسطه‌ای ارتباط برقرار کنند؛ همانطور که او جاذبه قرن بیست و یکم را به منظره طبیعت تشخیص می‌دهد. الیاسون با توانایی شگفت زده کردن مخاطب توسط طبیعت ساخته شده و مصنوعی خود، احساسات او درباره والایی درگیر می‌کند و از این رهگذر والایی دنیای تکنولوژیک امروز را به گذشته و طبیعت بکر و ناب پیوند می‌زند.

کنترل‌ها، والا در ماهیت خود امری ذهنی است و الیاسون تأثیر کمی بر تجربه مخاطب دارد، که حتی او در تعیین عناوین خود با «تو» برجسته می‌کند، که دلالت بر منحصر به فرد بودن تجربه بیننده دارد. در مسافر نابینای تو می‌توان دریافت کرد که کار از ابتدا ساخت و ساز است. با این حال، ایمنی این محیط ایجاد شده به بیننده اجازه می‌دهد تا با علم به اینکه هیچ خطری قریب الوقوع وجود ندارد، فراتر رود. حتی اگر افشای عمدی مکانیک‌های پشت این چیدمان برای الیاسون مرکزی باشد، نتیجه همیشه اثری باقی می‌ماند. چیدمان‌ها الیاسون ممکن است نمایانگر والایی معاصر امروز باشد،

lime and Beautiful. London: Penguin.

Classen, Constance (1993). *Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and across cultures*, London: Routledge

Fitzgerald, M (2010) *Nature as culture: Olafur Eliasson and the idea of a contemporary sublime*, Art & Australia, 47, 404-405

Ebbensgaard, Casper Laing (2013). *Designed Urban Greens: A critical study of the experience of the High Line Park and Under the Crystal*. Roskilde University.

Eliasson, Olafur (2015). *Werke / Works 1994 -2015*, Berlin: Gestalten.

Gayford, M, (2015). *A New Romantic*. *Guardian*, Apollo Magazine Ltd, (181) 627, 46-50.

Hemming, L. (2005). *Postmodernity's Transcending*. London: SCM Press.

Holert, T. Fitzgerald (2015). *The Sunshine State*. (online) E-flux.com. <http://www.e-flux.com/journal/61/60987/the-sunshine-state/>

Ingold, Tim (2000). *Stop, look and listen! Vision, hearing and human movement*. London: Routledge.

Ingold, Tim (2002). *The Perception of the Environment*. London: Routledge.

Jay, Martin (1993). *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought*. Berkeley: University of California Press.

Jones, J. (2015). *Olafur Eliasson: why I'm sailing Arctic icebergs into Paris*. (online) <https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2015/nov/17/olufar-eliasson-ice-watch-paris-icebergs-place-de-la-republique>

Kant, Immanuel (2007). *Critique of Judgement*. Oxford: Oxford University Press.

Kompridis, N. (2014). *The Aesthetic Turn in Political Thought*. London: Bloomsbury.

Longinus (1991). *On Great Writing (On the Sublime)*. Hackett Publishing Company.

May, Susan (2003) *Meteorologica*. In *Olafur Eliasson: The Weather Project*. Exhibition catalogue. London: Tate Publishing.

Merleau-Ponty, Maurice (1962). *Phenomenology of Perception*. London: Routledge.

Merleau-Ponty, Maurice (1964). *The Primacy of Perception*. And Other Essays on IL: Northwestern University Press.

Merleau-Ponty, Maurice (2004). *The World of Perception*. Ox-

پی‌نوشت‌ها

1. Olafur Eliasson.
2. Charlie Molesworth.
3. Stephen Zepke.
4. Immanuel Kant.
5. Gilles Deleuze.
6. Sublime.
7. Hepsus.
8. Thomas Weiskel.
9. Longinus.
10. Mowing Kwon.
11. Tim Ingold.
12. Ma Yansong.
13. Simon Morley.
14. Turbine Hall Tate Modern.
15. Edmund Burke.
16. James Meyer.
17. Woman before the Rising Sun.
18. Sunset Over Lake.
19. Susan May.
20. Tom Holert.
21. David Nye.

۲۲. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: David Nye «American Technological: Sublime».

۲۳. اصطلاح هلیوفیل از واژه یونانی گرفته شده است. هلیوم، به معنی خورشید است، و فیلو به معنای عاشق یا دوست ترجمه می‌شود لذا این کلمه به معنی عاشق خورشید است. هلیوفیل بنا بر این موجوداتی هستند که باید در مناطق آفتابی باشند تا بتوانند به طور طبیعی زندگی کنند، رشد و نمو کنند.

24. Your Blind Passenger.
25. Din Blinde Passenger.
26. Your Unpredictable Path.
27. Your Sun Machine.
28. Bishop.
29. Transcendental Ego.
30. Ego.

فهرست منابع

کانت، ایمانوئل (۱۳۹۲) *تقد قوه حکم*، ترجمه عبد الکریم رشیدیان، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.

Addison, J. (1718). *Remarks On Several Parts of Italy*. London: Tonson.

Adorno, Serena C. (2011). *James Turrell*. Minneapolis: Rizzoli International Publications.

Bille, Mikkel (2007). An Anthropology of Luminosity: The Agency of Light. In: *Journal of Material Culture*, (12)3, 263-284. <https://doi.org/10.1177/1359183507081894>

Birnbaum, D. Eliasson, O. Grynshztejn, M. (2002). *Olafur Eliasson*. London: Phaidon Press.

Birnbaum, D. Eliasson, O. Irwin, R. (2007). *Take your time*. London: Thames & Hudson.

Bishop, Claire (2005). *Installation Art*. 1st ed. New York: Routledge.

Burke, Edmund (1998) *A Philosophical Enquiry into the Sub-*

Stru. Light as a Medium in 20th and 21st cture and Psychology of
Zepke, Stephen (2011) *The Sublime Conditions of Contemporary Art*, *Deleuze Studies* (5).1: 73-83. <https://doi.org/10.1515/9780748670000-010>

URL1: <https://www.tate.org.uk/art/artists/olafur-eliasson-5239/yes-but-why-olafur-eliasson/> (Access date: 01/03/2024)

URL2: <https://fineartamerica.com/featured/woman-gazing-at-a-sunset-caspar-david-friedrich.html> (Access date: 18/08/2024)

URL3: https://projects.kidsown.ie/donaghey-ps-artist-blog/?attachment_id=948?attachment_id=948?attachment_id=948?attachment_id=948 (Access date: 08/03/2024)

URL4: <https://olafureliasson.net/artwork/the-weather-project-2003/> (Access date: 19/01/2024)

URL5: <https://olafureliasson.net/artwork/din-blinde-passager-2010/> (Access date: 18/01/2024)

ford shire: Routledge.

Meyer, James (2004). *No More Scale*. Artforum, 220-228.

Morley, S. (2010). *The Sublime*. London: Whitechapel Gallery.

Morton, T. (2011). *Sublime Objects*. *Speculations*1, 207-227, (online). https://www.academia.edu/934515/Sublime_Objects

Nye, David, E. (1994) *American Technological Sublime*, The MIT Press, Cambridge Massachusetts. London, England.

Newman, Barnet (1990) *The Sublime is Now*, in Barnett Newman: Selected Writings and Interviews, New York: Alfred Knopf.

Gilbert-Rolfe, J. (1999). *Beauty and the Contemporary Sublime*. New York: Allworth Press.

Shi Jian, Ma Kin Chuen, et al. (2010). *Olafur Eliasson & Ma Yansong: Feelings are Facts*. Beijing: UCCA Publication Series.

Weibel, Peter and Jansen, Gregor (2006) *Century Art*. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag.

Weiskel, Thomas. (1976) *The Romantic Sublime: Studies in the*

