

توماس دیمند

سلماز ختائیلر

پیشگفتار

متن حاضر ترجمه‌ای است از کتاب توماس دیمند، مجموعه‌ای که به مناسبت برپایی نمایشگاه توماس دیمند از ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰ تا ۴ فوریه ۲۰۰۱ در محل بنیاد هنر معاصر کارتیته^۱، انتشار یافته است.

گروه معماری کاروسو / سنت جان طراحی این نمایشگاه را بر عهده داشتند و در این پروژه از کاغذ دیواری سالوبرا بهره گرفته‌اند. در این کاغذ دیواری‌ها از طرح‌های لوگربوزیه^۲ استفاده شده است. به این ترتیب این نمایشگاه آمیزه‌ای از کارهای سه نسل از معماران بوده است. فرانسوا کوئینتین^۳، یکی از سرپرستان فونداسیون کارتیته، فرانچسکو بونامی^۴، مدیر ارشد موزه هنر معاصر شیکاگو و سرپرست بنیاد ساندرتور ریادنگو^۵ در فلورانس و رژی درن^۶، سرپرست مرکز ملی عکاسی پاریس که نوشته‌های زیادی در مورد هنر معاصر دارد، نویسندگان هر یک از مقاله‌های این مجموعه هستند.

کتاب حاضر با سه مقاله درباره آثار توماس دیمند، به همراه عکس‌های مربوطه، جامع‌ترین کتابی است که درباره کارهای این هنرمند وجود دارد.

نسخه اصلی این کتاب به زبان فرانسه بوده که توسط فونداسیون کارتیته و آکت ساد^۷ منتشر شده و سپس انتشارات تیمز اند هادسن^۸، آن را در انگلستان و ایالات متحده منتشر کرده است.

این سه متن توسط مالی استیونسن^۹ و چارلز پرواردن^{۱۰} به زبان انگلیسی برگردانده شده‌اند.

درباره هنرمند

توماس دیمند در سال ۱۹۶۴ در مونیخ به دنیا آمده است. او در حال حاضر در برلین و لندن به سر می برد. آثار او در نمایشگاه‌های متعددی در عرصه بین‌المللی و در دو سالانه سیدنی در سال ۱۹۹۹/۲۰۰۰ به نمایش درآمده‌اند. او در زمینه مجسمه‌سازی آموزش دیده است و اکنون جایگاه منحصر به فردی در هنر معاصر به خود اختصاص داده است.

رویگرد او به عکاسی در ابتدا به این خاطر بود که سازه‌های کاغذی کم دوامش را به نوعی حفظ کند، اما اینک دوربین نقش مهمی در روند خلاق او ایفا می‌کند.

در نگاه اول به نظر می‌آید که آثار دیمند گوشه‌هایی از یک مکان هایپررئال و آشنا را نمایش می‌دهند، اما خیلی زود هویت واقعی خود را آشکار می‌کنند: دنیایی تماماً مصنوعی که به شکل‌های کلی تقلیل یافته است؛ عکس‌های بزرگ بی‌نقصی از فضاهای داخلی و از فضاهای خارجی معماری - دنیایی که ساکنان آن اشیای بی‌جان هستند که در نوری یکدست غوطه می‌خورند - که بر روی پلکسی گلاس نصب شده‌اند و بر مادی بودن غایت عکاسی تأکید می‌کنند. همواره می‌توان به نشانه‌هایی از ماهیت راستین این اشکال دست یافت و به نظر نمی‌رسد که آنها هیچگاه سعی در ایجاد توهمی کامل داشته باشند.

مقدمه

در این کتاب ما از سه منظر متفاوت با آثار توماس دیمند آشنا می‌شویم، که این امر ما را به درک بهتر این آثار نائل می‌کند.

فرانچسکو بونامی در مقاله اول به شکلی خاص به بررسی کارهای توماس دیمند پرداخته است. او با برگزیدن یکی از آثار و تشریح لحظه به لحظه اتفاقاتی که در جریان شکل‌گیری این اثر روی داده، روحی دراماتیک به مقاله خود دمیده است. گویا شبیحی در سازه کاغذی دیمند پرسه می‌زده و برای او مزاحمت ایجاد می‌کرده و...

او می‌گوید که وضوح در تصاویر دیمند، یک اعجاز فنی نیست بلکه اعجازی فلسفی و روحانی است.

عنوان متن دوم جمله‌ای از خود توماس دیمند است. «هیچ اتاق معصومی وجود ندارد». در این مقاله فرانسوا کوئینتین که خود از کارگاه دیمند دیدن کرده و در جریان پیشرفت کارهای او بوده است، به توصیف آثار و روند خلاق دیمند می‌پردازد؛ و با نقل قول‌هایی مستقیم از هنرمند ما را با سبک کار او و مهمتر از آن با بینش او آشنا می‌کند. آنجا که می‌گوید: «من فکر می‌کنم که امروزه بیش از آنکه لازم باشد جهان به تصویر درآید در جهان تصویر وجود دارد». از طریق این نقل قول‌ها درمی‌یابیم که دیمند در عرصه هنر چه پیشینه‌ای داشته و چرا به ساختن سازه‌های کاغذی پرداخته و به عکاسی روی آورده است. کوئینتین در این متن با برشمردن معیارهایی به نقد این آثار می‌پردازد.

توماس دیمند

رژوی درن در مقاله کپی‌ها به کاذب بودن این سازه‌ها اشاره می‌کند و انتزاعی بودن آنها را به یک مفهوم مطرح می‌کند. او این آثار را وارثان بی‌چون و چرای مینیمالیسم می‌داند که پیوسته با مدرنیسم در گفت و گو هستند. وارثانی که از سوی دیمند تکرار و اشباع شدگی را هدیه

گرفته‌اند. به نظر رژی هر کدام از این آثار جنبه متفاوتی از کار او را بیان می‌کنند و با این تقسیم‌بندی به برشمردن اشاراتی که این آثار دارند، می‌پردازد: اشارات تاریخی و سیاسی، تجربه آلمان پس از جنگ در زمینه معماری، وضعیت مرده‌وار بایگانی معاصر، پایان یک تاریخ (تاریخ مدرنیسم و آرمانشهرهایش)، و عصر تکثیرهای نامتمایز. و نهایتاً با در نظر گرفتن منطق این آثار به تفسیر مشارکت مخاطب در این روند می‌پردازد.

شرح

فرانچسکو بونامی

تصویر کمی محو است، لبه‌ها واضح نبوده و چارچوب پنجره کمی خارج از فوکوس است، انگار که تکان می‌خورد یا چیزی به سویش در حرکت است. با وجود این توماس دیمند در تلاش برای خلق حس یک مکان یا محیطی خاص، فضا را با دقت و ظرافت زیاد با بریدن و چسبانیدن کاغذ و مقوای سازد. و این بار نوبت کارگاه - انباری جکسن پالک بود. هنگامی که دیمند سازه را کامل می‌نماید، دوربین بزرگی را

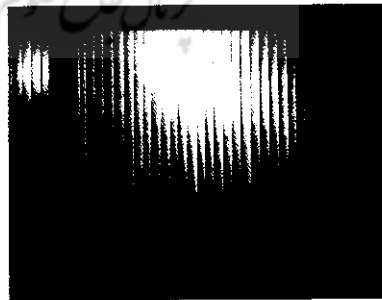

انباری ۱۹۹۷/۲۵۴x۱۸۳ سانتی متر

با دقت روی سه پایه قرار داده و عکس‌هایی با نوردهی طولانی می‌گیرد. در این لحظات چیزی در کارگاه دیمند تکان نمی‌خورد و تنها صدای شاتر سکوت را می‌شنکند.

دیمند با ذره‌بین، عکس گرفته شده را وارسی می‌کند. آنچه بیش از همه از آن می‌ترسید به سرش آمده، لبه‌های پنجره به واقع خارج از فوکوس است و تصویر به علتی تکان خورده است. فضا حرکت نمی‌کند، ولی چیزی در حرکت بوده که این موضوع ناراحت کننده است. کار خراب شده بود. مهمتر از آن اینکه، دیمند می‌ترسید که با آن وسواسی که فضا را بازسازی کرده نوعی جن، یک روح و یا شبحی را به آنجا آورده که در گوشه‌ای از تصویر گیر افتاده است. لبه‌ها مثل اشیاء روی میز احضار روح

تکان می‌خورند. چیزی یا کسی تصویر دیمند را تکان داده است. این نگرانی‌ها به شکلی جدایی‌ناپذیر با عمل عکاسی او گره خورده‌اند. آیا مسئله این است که او نه تنها تصویری در حد کمال بازآفرینی می‌کند، بلکه در کالبد آنها روح هم می‌دمد. در واقع، این تصویر بخصوص، فراموش نشدنی‌ست. آخرین کارگاه پالک

پنجره ۱۹۹۸/۲۸۶x۱۸۳ سانتی متر

در لانگ آیلند فقط دارای دو پنجره بود، و بقیه انباری فقط با اندک نوری که از شکاف میان دیواره رخنه می‌کرد، روشن می‌شد. دیمند مجذوب عکسی از کارگاه پالک شده بود، که آن را در مجله‌ای یافته بود. آنجا فقط یک کارگاه نبود، بلکه معبدی بود که روح نقاش در آن آرمیده

بود؛ فضایی که در آن، تاریخ و نیز تاریخ هنر شکل گرفته بود و جایی که پالک در آن دو کار را با هم انجام داد: باب مفهوم نقاشی را گشود و خود آن را بست. حال شیخ نقاش تصویر دیمند را تکان می‌داد. آیا این اولین بار بود که دیمند فضای یک شخص مرده را بازسازی می‌کرد؟ او به درستی به خاطر نمی‌آورد. به هر تقدیر اگر بنا باشد ارواح وجود داشته باشند، آن خود روح بود که درون آن انباری کاغذی، در وسط شهر برلین به سر می‌برد.

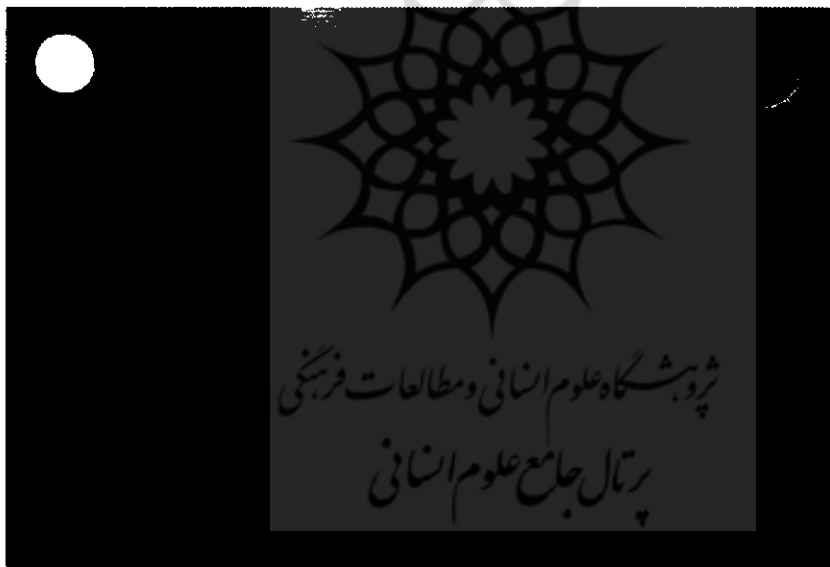
دیمند عکس دیگری گرفت و باز هم لبه‌ها محو بودند، ولی این بار او ترسید. او احساس می‌کرد که آن وجود شیخ گونه در انباری سعی دارد چیزی به او بگوید: چیزی در مورد کارش، در مورد قلمرو و تصاویر، در مورد زندگی و استقلال آنها. اینکه کار دیمند عاری از هر نوع زبانی است، بسیار حائز اهمیت است. از میان بردن حضور زبان، روشی بود که دیمند برای ادای احترام به روح آن تصویر، در پیش گرفته بود. در قرون وسطی راهبان نوعی خواندن در ذهن را آغاز کردند؛ و به جای آنکه با صدای بلند بخوانند، در سکوت این کار را انجام می‌دادند. پس از قرن‌ها خواندن با صدای بلند، قرائت در سکوت، روش جدیدی بود برای اذعان کردن به مستقل بودن اندیشه از واقعیت فیزیکی جهان. از میان بردن زبان، روشی است که دیمند برای بیان کردن اینکه تصاویر نیز روح دارند و به شکلی مستقل از معنا و توصیف کلامی وجود دارند، در پیش گرفته است. تصویر فضا را اشغال می‌کند، مثل کوه‌هایی که درون یک منظره وجود دارند، حتی اگر نقشه اسامی خاصی در اختیار ما نگذارد. نگرستن به هر یک از عکس‌های دیمند مانند تجسم عینی خاطرات و ابعاد فضایی آنهاست؛ و این یک تجربه متافیزیکی است، همچون تجربه نگرستن به نقاشی‌های د کی ریکو. اما در دنیای کاغذی دیمند، جنس خاطره‌ها و رویاها از چیست؟ این کارها سبک و نازک هستند و با ورزش بادی یا تلنگر کوچکی از هم می‌پاشند. به زعم دیمند، نگاه کردن به یک تصویر فقط یک تجربه بصری نیست؛ بلکه تجربه‌ای است ساختاری، مثل نسبتی که یک مجسمه با ساختمان یک تکه سنگ، چوب یا گِل دارد. دیمند مانند یک مجسمه‌ساز در جست و جوی هیئت روحی است که درون تصویر وجود دارد. از نظر هنرمند، این سفری است حجمی، برای درک این موضوع که آیا فضا در خط زمان حرکت می‌کند یا نه.

حضور شیخ در عکس پالک، مجسمه‌رنگ نشده (۱۹۷۷)، اثر هنرمند لس آنجلسی چارلز ری را به یاد می‌آورد. ری اتومبیلی را که در یک تصادف مرگبار خرد شده بود، قطعه به قطعه قالب‌گیری کرد. دیمند از خود می‌پرسید که با ساختن چنین اثری چه اتفاقی برای روح اتومبیل و افرادی که درون آن کشته شده بودند، می‌افتاد؟ آیا آنها از جایگاه اولیه به درون آن نسخه بدل بی‌عیب و نقص اتومبیل نقل مکان می‌کردند؟ پالک در یک تصادف اتومبیل کشته شد. صخره‌ای که اتومبیل پالک با آن برخورد کرد نیز نوعی معبد است؛ یادمان کوچکی درست مانند آن انباری خالی. اگر شیخ پالک در سازه کاغذی دیمند اسیر گشته بود، او چگونه می‌توانست آزادش کند؟ آیا دیمند می‌بایستی آن فضا و عکس را نابود می‌کرد؟ نه؛ این راه حل مسئله نبود. دیمند موفق شده بود که فضایی شیخ گونه را با تمام اشباح ساکن در آن احیا کند. نابود کردن آن واقعیت مصادف بود با هر چه بیشتر گیر افتادن اشباح؛ به این معنا که پالک محکوم به یک دور بی‌پایان شده و برای همیشه مجبور به زیستن در یک جعبه دستمال کاغذی

یا بدتر از آن درون یک کاغذ توالت شود. دیمند علی رغم بی‌علاقگی‌اش به نقاشی، احترام زیادی برای پالک قائل است. واقعیت این است که دیمند ملهم از کار پالک بود، و این موضوع همیشه انعکاسی از فضاهایی بوده که در آن تاریخ آبتن فرزندان خود می‌شود. محبوس کردن روح پالک در یک جعبه کلینکس مانند حبس کردن جنی درون یک قوطی نوشیدنی است. نه، دیمند قادر نبود که با او چنین کاری بکند. در یک لحظه او به این فکر افتاد که با ساختن حمام کاغذی مارک روتکو یا آشپزخانه بارت نیومن مکتب نیویورک را به‌طور کامل بازآوری کند. دیمند از خود می‌پرسید که آیا اشباح دیگری هم در دیگر

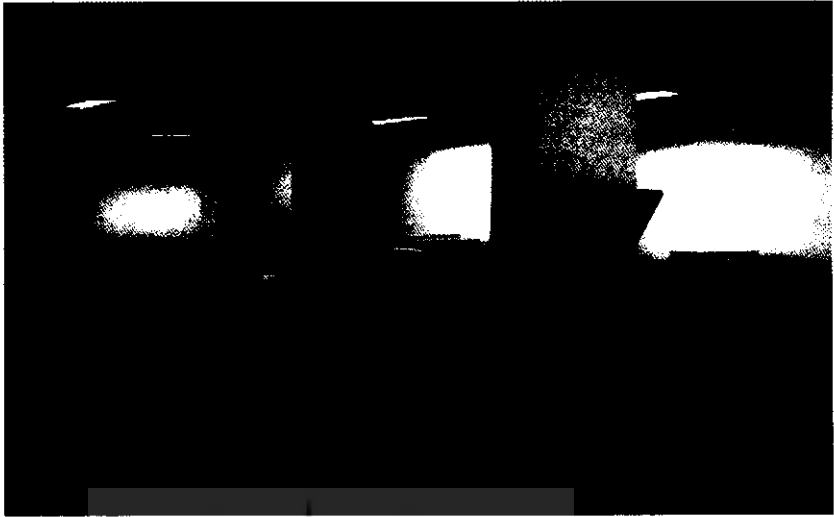

حمام ۱۹۹۷ ۱۶۰x۱۳۳ سانتی‌متر

تراس ۱۹۹۸ ۱۸۳/۵۲x۲۶۸ سانتی‌متر

عکس‌ها وجود داشته‌اند؟ آیا مردم بخشی از روح خود را در فضاهایی که تاریخ زندگی آنها در آنجا آغاز شده است، باقی می‌گذارند؟ آیا روح بیل گیتس در گوشه‌ای از دفتر کار قدیمی‌اش پنهان است؟ شاید ارواح زیادی درون روزنه‌های متعدد صفحه بازی میخ و تخته پنهان شده باشند. شاید شیخ یک تماشاگر مرده زیر میز استودیو و یا روح یک میهمان، داخل یکی از آن لامپ‌های کاغذی تراس، در خواب باشد. و روح دانش‌آموزی درون ماشین تحریر مغازه فتوکی، روح مدیری درون پریز الکتریکی دیوار نگاره، روح یک معدنچی در معدن و شمع مگسی درون یکی از میکروفون‌های لابرتوار باشد. شاید ال ران هاربارد پدر ساینٹولوزی هنوز درون فنجان زرد و در همان اتاقی باشد که او متن تأثیرگذار خود، داینتیکس را در آنجا نوشت.

پله برقی ۲۰۰۰ فیلم ۳۵ میلیمتری

دیمند درباره روح خود اندیشید و به نظرش رسید که شاید روحش هنوز در کارخانه، تنها اثری که در آن زبان وجود دارد، باشد. اگر روحش در آنجا نبود شاید که او برای این مشکل راه حلی می یافت. اشباح گیر افتاده بودند زیرا زبانی به مثابه وسیله نقلیه، برای بردن آنها به جهان بیرون وجود نداشت. زبان تعطیل است و وقتی در رویاهای ما پدیدار نشود، آنقدر تکرار می شود تا سکوت شکسته شود، فضا شکل بگیرد و خاطره رها گردد. فضای دیمند بسته و تصاویرش مهرو موم شده هستند. زبانی وارد آنها نشده و از آن خارج نمی گردد. او می اندیشد: «کار من فی نفسه شیخ دید من است، حتی کار قبلی ام پله برقی که بر روی پرده عظیمی در خیابان های سنول حرکت می کند؛ نه به خاطر حرکت بلکه به علت تکرار بی پایان سکون، شیخ یک حرکت.» سپس ناگهان پی می برد که تمامی آثارش معنایی به جز تلاشی از سر ناامیدی برای رها کردن تاریخ از بدنه اش ندارند. با کشتن تاریخ، روح آن می تواند به سوی جهان تصاویر حرکت کند و از بار زمان رها گردد. تصویرهایی بدون تاریخ، بدون گذشته، بدون آینده و بدون حال.

از این رو او فهمید که یک عکاس مذهبی است، عکاسی که سعی کرده است تا شمایل هایی از یک زبان عاری از ایمان بسازد. او سعی می کرد تا زبان را از نوع غریبی از ایکنو کلاسم پاک کند و حتی بیشتر از آن از نوعی وریو کلاسم (انهدام واژه ها و افعال). در ابتدا کلمه ای نبود و فقط فضا بود. این بود مکاشفه دیمند؛ آنچه که او در تاریکی برای یافتنش تلاش کرده بود به ناگهان آشکار گردید. اینکه ما بخواهیم فضاها و تصویرها را دوباره بسازیم، مانند این است که آنها را به اصل خویش بازگردانیم؛ درست همان طور که بعضی از شمایل ها، عیسی (ع) و بودا را به شکل اصیلی جلوه گر می سازند. هر چیزی جز زمان در امان است. زمان به محض پدیدار شدن، فنا می شود و دیمند پی برد که کار او کیمیاگری عجیبی در برابر مرگ زمان است. اما اینکه شیخ پالک در انباری کاغذی دیمند پرسه می زد، تلاش های او را نقش بر آب کرده بود. از آنجایی که وضوح تصویر در عکس های دیمند یک اعجاز فنی نبوده، بلکه اعجازی فلسفی و روحانی است، اگر شبحی می توانست به تصاویر سفر کند و فضا را در کار او محو کند، کار او

نوماس شیبند

خراب می‌شد. تصاویر او کامل بودند؛ زیرا آنها احیای دوبارهٔ زمان را از میان تاریخ به جشن می‌نشستند. اما شیخ پالک تاریخ را احیا می‌کرد و زمان را درون چالهٔ بی‌انتهای نفرین نوسفراتو مدفون می‌ساخت. با این حال شاید زبان می‌توانست پادزهری برای آن ارواح و اشباح باشد. اما کدام زبان؟ نام نوشته شدهٔ پالک روی تکه کاغذی که بر کف انباری رها شده باشد؟ نه، این کار در مورد اشباح هوشمند صدق نمی‌کند. دیمند احساس کرد که وقت تسلیم شدن رسیده است. او در گوشه‌ای از کارگاهش ساکت نشسته بود و به فضایی که ظاهراً شبیه تخته سنگی بود نگاه می‌کرد، ولی از درون برانگیخته بود. سپس روزی متوجه شد که آن شیخ رفته است. دیگر مطمئن بود که فضا ساکن است. او دورین را مستقر کرد و عکسی گرفت و مطمئن شد که این بار لبه‌ها کاملاً واضح شده‌اند. تصویر عالی بود. زمان احیا شده بود و تاریخ شکست خورده بود. شعف بزرگی او را دربر گرفته بود. هوای بیرون سرد بود و آسمان برلین صاف. رفت و آمد معمول راه را بند آورده بود، فقط چند نفری در خیابان‌ها بودند و هیچ اتوبوسی به چشم نمی‌خورد. با این وجود به نظرش می‌آمد که با آرامش و سکوتی خالی احاطه شده است. او برشبحی فائق آمده بود و تاریخ جانب او را می‌گرفت. او از پله‌های مترو پایین رفت اما کسی در آن اطراف نبود. سکوی ایستگاه مانند یکی از عکس‌هایش خالی بود. هیچ نوع زبانی در ایستگاه وجود نداشت و قطاری به چشم نمی‌خورد. او انتظار می‌کشید و فقط انتظار می‌کشید. سپس روزنامه‌اش را باز کرده و در تونلی که صدا را منعکس می‌کرد با صدای بلند خواند: «برلین به سبب اعتصاب ۲۴ ساعته حمل و نقل عمومی، فلج گردید.» سپس به سوی خانه به راه افتاد، روز بعد اعتصاب به پایان رسیده بود و شیخ برگشته بود و لبه‌ها محو بودند. دیمند هیچگاه متوجه نشد که ارزان بودن اجاره‌بهای کارگاهش به این خاطر بوده که کارگاه بر بالای آن ایستگاه قطار قرار گرفته است.

هیچ اتاق معصومی وجود ندارد

فرانسوا کوئینتین

کارگاه توماس دیمند هنوز با بقایای آخرین سازه‌اش «پله برقی» اشغال شده است، یادمانی کاغذی که با گرد و غبار پوشیده شده و مثل لاشهٔ حیوان رها شده‌ای، تکه تکه شده است. بخشی از دیوار با تصویرهایی پوشیده شده که دقیقاً با این حیوان بزرگ همخوانی دارند. در میان تمام اجزای این صحنهٔ فراموش شده، یک دورین فانوسی روی سه پایه قرار گرفته است؛ و این برای من مایهٔ خوشوقتی است. من در اطراف این لوازم اسقاطی قدم می‌زنم و با اختراعی محیرالعقول و باورنکردنی مواجه می‌شوم که از چوب و مقواهای چند رنگ ساخته شده است. بر روی هر یک از این اجزاء، مجموعه‌ای از چراغ‌های نئون کار گذاشته شده است. این کار باز تولید ساختمان یک پله برقی در ابعاد واقعی بوده است. پله‌ها واقعاً روی ریل‌هایشان حرکت می‌کردند. دیمند توضیح می‌دهد که با مشاهده‌ای ساده، توانسته است جابجایی و حرکت پله‌ها را روی ریل‌ها محقق سازد، فناوری پیچیدهٔ خاصی که از سوی سازندگان آن مخفی نگه‌داشته می‌شود. پشت این منظره، بقایای ماجرای دیگری مخفی است: یک دستگاه فتوکپی کاغذی که در گوشهٔ اتاق به فراموشی سپرده شده است. ما از کنار یک

چرخ دستی می‌گذریم که در میان انبوهی از صفحه‌های رنگی بزرگی که او برای ساختن آن به کار می‌برده، مدفون شده است. بر کف اتاق اصلی، آراباسکی که دارای انحناهای ملایمی است، با گچ رسم شده است. این آخرین نشان از تونلی ۳۲ متری است که دیمند به طور خستگی‌ناپذیری به خاطر جلوه‌های ویژه آن را با یک دوربین ۳۵ میلیمتری کنترل از راه دور که بر روی جرثقیلی قرار دارد، بررسی می‌کند.

جالب آنکه این خرت و پرت‌ها همان قدر که سؤال به ذهن می‌آورند، به ما پاسخ هم می‌دهند. این کارگاه فقط مکانی برای ساختن اشیاء نیست: چیزی در اینجا باقی می‌ماند. می‌توان این‌طور گفت که این لوازم اسقاطی بقایای ناپیدای قالبی هستند که آنچه از آنها برایمان باقی می‌ماند، تصویرهای عکاسی شده هستند. چه فرایندی ممکن است هنرمند را وادار به زدن چنین کلکی به بطن این کار را تشکیل می‌دهد، کرده باشد؟

یک شیء استثنایی

آثار دیمند می‌تواند کاملاً از تکنیک تصویری مورد استفاده در پاپ آرت و نیز در تبلیغات نشأت گرفته باشد. او با به‌کارگیری این‌گونه مواد بصری که از رسانه گرفته شده، در تشریح روشش نشان می‌دهد که چگونه به تدریج شروع به برگزیدن تصویرها و فرم‌هایی کرده که آن‌قدرها هم انتزاعی نبودند که به معنای واقعی کلمه بتوان آنها را «منتزع» نامید. به این معنی که جدا از دنیای واقعی باشند، و او در صدد آن بود تا با استفاده از مواد ساده‌ای همچون مقوا و بادکنک آنها را به اشکالی سه بعدی تبدیل کند. «من کاغذ را به خاطر در دسترس بودنش انتخاب کردم. کاغذ ماده‌ای باز است. همه ما خاطرات مشترکی از کاغذ داریم و من می‌توانم از تجربه خود شما برای تفهیم آنچه که می‌گویم بهره‌برم. اما در مورد خود فرم، من نمی‌خواستم که مجسمه‌هایی سنتی بسازم، به عبارت دیگر اشیایی که فضا را اشغال کنند. اد راینهارت گفته است که وقتی برای دیدن تابلویی عقب عقب می‌روی تا از فاصله بهتری به آن نگاه کنی همیشه این مجسمه است که به پایت گیر می‌کند. من نمی‌خواستم مجسمه‌هایی بسازم که دائماً با آنها ور بروم، خواه از برنز یا هر جنس دیگری. من فقط می‌خواستم که برای یک ایده‌ی صوری، ترکیبی منسجم خلق کنم.»

آپارتمان دیمند در آن زمان آن قدر بزرگ نبود تا همه آثارش را در آن جای دهد، بنابراین چاره‌ای نداشت که همه آنها به‌جز آثار جدید را پاره کند. «من می‌توانستم همیشه آنها را به خاطر بسپارم و در صورت لزوم دوباره آنها را بسازم.» او خیلی زود متوجه شد که قادر به اندازه‌گیری میزان رشد کار خود نیست و تصمیم گرفت تا از مجسمه‌های کم دوامش عکس بگیرد. اولین عکس‌ها مایوس‌کننده بودند و کار، قابل شناسایی نبود. دوره وجود داشت تا این مشکل را حل کنم. اول اینکه بیاموزم که چگونه عکس‌های صحیح بگیرم. از این رو به دیدن بکرها در کونستاکامی در دوسلدورف رفتم و از آنها نحوه تنظیم دوربین را برای گرفتن عکسی خوب جویا شدم. آنها گفتند: «تو باید عکاس شوی؛ و قبل از اینکه ما بتوانیم چیزی به تو بیاموزیم باید به مدت سه سال به مدرسه عکاسی بروی.» من فکر می‌کنم حق با آنها بود. راه حل دوم این بود که مجسمه را به شیوه‌ای بسازم تا در عکس‌ها به شیء واقعی شباهت داشته

باشد. و به این ترتیب دورانی رسید که من دو نوع شیء می ساختم: یکی مجسمه اصلی که مرا قادر می ساخت تا به ایده خود شکل ببخشم و دیگری به خاطر ضعف دوربین ۳۵ میلیمتری در ثبت پرسپکتیو، شیئی با پرسپکتیو ساخته شده و کاملاً اعوجاج یافته. و این روش به من این امکان را می داد که نتیجه کار، شبیه شیء اول شود. و در عین حال که به مجموعه کارهایم شکل می بخشیدم، در استفاده از دوربین مهارت بیشتری یافتم.»

دیمند به من می گوید که در واقع تنها یک بار، اثری کاغذی را به نمایش گذاشته است. و آن کاری به نام گوشه بود، که به درخواست فرانچسکو بونامی دوباره این قطعه را ساخت و در نمایشگاه تورین که توسط او ترتیب داده شده بود به نمایش درآمد. ایده اصلی، این بود که این اینستالیشن از فاصله باریکی در میان دو دیوار دیده شود، اما عملاً امکان نزدیک شدن به آنجا وجود نداشت و متأسفانه، در نهایت این کار در مکانی باز و قابل دسترسی، ارائه شد که بازدیدکنندگان کاملاً روی آن راه رفتند. «در یک جاسر و کله چارلز ری پیدا شد. او عملاً روی آن میز نشست، که زیر بار وزن او خم شد. حال اگر چارلز ری نتواند متوجه تفاوت شود، چه کسی می تواند؟ اما من واقعاً نمی خواستم که قطعه ای مثل آن را نمایش دهم؛ زیرا هر چیزی که بشود درباره وضعیت شیئی و بازنمایی اش گفت، قبلاً توسط ژوزف کاسوت درباره «صندلی» با جزئیات کامل گفته شده است: عکس صندلی توضیحات فرهنگ لغتی درباره صندلی و غیره. تمام سطوح مختلف درک اثر، مورد بحث قرار گرفته، و هیچ سؤالی باقی نمانده است. این کار به شکلی ساختاری بنا نهاده شده است. در واقع، کار من از یک فرایند تحول یابنده تشکیل شده است. من ایده ای دارم و سعی می کنم به آن فرم ببخشم. برای این کار مجسمه ای می سازم و در مرحله بعدی آن به عکس تبدیل می شود. در این مرحله، مجسمه دیگر آن اهمیت سابق را ندارد، اما در عین حال عکس هم آن قدر اهمیت ندارد. کار دارای دو بعد است، اما خاطره شکلی را که توصیف می کند، به قوت خود باقیست. و این کار با به کارگیری رسانه های مختلف و یک عنصر روایی، اثربست دو رگه بین نقاشی و مجسمه سازی. وجود عناصر متفاوت دیگری به جز یک دوربین ثابت، لازمه بسط این جریان بازنمایی است. در مورد کارم این طور فکر نمی کردم که نهایتاً به عکاسی ناب منجر شود. پیشرفت اخیر در صنعت فیلم سازی (پله برقی، تونل) کار مرا از بعد مسطح و خطی خارج کرده و به آن بعد چهارم یا حرکت بخشیده است.»

توماس دیمند هرگز به دنبال تصاحب موقعیتی در تبار عکاسی آلمان نبوده و به ویژه در سنت عکاسی برنند و هیلا بکر که اغلب با آنها ارتباط دارد. اما برخی از آثارش به شاگردان آن دوربط پیدا می کنند. برای مثال صورت فلکی را می توان نوعی قدردانی از کار توماس راف تلقی کرد. دیمند اشاره می کند که ستاره های راف در واقع واکنشی علیه تدریس بکرها بود و قویاً بر مفهوم مؤلف تأکید داشت. وقتی که او آکادمی را ترک کرد، اولین کاری که انجام داد ارائه عکس هایی توسط دیگران بود. او با چاپ از روی نگاتیو عکس هایی که در رصدخانه از آسمان گرفته شده بود، به این کار مبادرت ورزید. «به زعم راف این کار به نوعی اعلام عدم وابستگی بود، که متوجه بکرها بود. کار من در عوض پاسخی به تصور راف است.

صورت فلکی تصویری از آسمان سوئیس در ۱۲ ژانویه سال ۱۳۰۰ است. به عبارتی دیگر پس

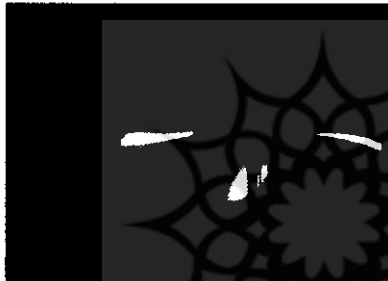
از روزی که نمایشگاه زوریخ افتتاح شده، هنوز ۳۰۰ سال به آن روز مانده، حداقل از اولین روزی که به نمایش درآمده است. من در مورد اثر دیگری هم که صورت فلکی نامیده می‌شود و قرار است در فونداسیون کارتیبه به نمایش درآید، اصول مشابهی را به کار برده‌ام. و آن آسمان پاریس را در ۲۳ نوامبر ۲۳۰۰ نشان می‌دهد. همیشه از عکاسی انتظار می‌رفته که گذشته را به تصویر بکشد و نه آینده را، اما من در مورد این کار می‌خواستم برعکس عمل کنم. و در مورد تاریخ آن، چرا سیصدسال بعد؟ زیرا سال ۲۳۰۰ آن قدر دور هست که کسی تصور نکند، که تا آن موقع زنده باشد؛ ولی نه آن قدر دور که هیچ‌تصوری از زندگی مردم در آن زمانه نداشته باشیم؛ و از همه مهمتر احتمال خیلی زیادی وجود دارد که در آن زمان، دیگر عکاسی وجود نداشته باشد. من سال‌ها می‌خواسته‌ام که از آینده عکس بگیرم و این کار سر جمع دو ساعت وقت مرا گرفت.»

تفسیر تعلیقی

ما قرار ملاقات دیگری برای روز بعد می‌گذاریم. کتاب‌های معماری در کف اتاق او پخش و پلا هستند. یک کاناپه لوکربوزیه بر این اتاق که سقف بلندی دارد و رنگ سبز فریبنده‌ای دارد، سروری می‌کند. که می‌تواند به طرز باشکوهی یادآور آلمان شرقی سابق باشد.

ما بر روی تراس که مشرف به رودخانه است، قرار می‌گیریم. در دوردست قطار هوایی در ایستگاه فریدریش اشتراس، در مرز قدیمی دو برلین متوقف می‌شود. ما در باره موضوع‌هایی که او انتخاب می‌کند، پیشینه‌ای که به ساختن سازه‌هایش منجر شده و هر تصویری را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد؛ به گفت و گو می‌پردازیم.

وقتی به عکسی که دیمند گرفته است نگاه می‌کنیم، همه چیز یکدست و عادی به نظر می‌آید، اما بعضی وقت‌ها آثار ساخت و ساز را می‌توان در اثر مشاهده کرد. هر جزئی اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارد؛ آنچه که

نوبل ۱۹۹۹، فیلم ۳۵ میلیمتری

تیرماه ۱۳۷۹

دیده می‌شود، واقعیت شیء نمایش داده شده نیست. عیب‌های این سازه شکننده که از کاغذ برش خورده و تا شده درست شده است، به چشم می‌خورد. «من تعمداً کاغذ را جوری می‌برم که شما می‌توانید ببینید که چگونه برش خورده است. اما حقیقت این است که در هر

مرحله می‌توانم تصمیم بگیرم که این عیب و نقص‌های قابل رویت را باقی بگذارم یا نه؟ به مرور توانسته‌ام نسبت به این نوع ظرافت‌ها حس قوی‌تری پیدا کنم. شاید این کمالی است که تلاش‌های من در جهت آن است. هر جزئی حائز اهمیت است. من همیشه به یک موزه شخصی اشاره می‌کنم و فهرستی از منابع را در ذهنم دارم. مثلاً نوری که در پارکینگ افتاده به یکی از نقاشی‌های ماگريت اشاره دارد؛ یا حس عمق و پرسپکتیوی که در اتاق وجود دارد به این خاطر است که من تحت تأثیر نقاشی‌های او تچلو بوده‌ام.

شاید کلید کشف آثار دیمند واقعاً در آن چیزی است که جاشوا دیکتر به عنوان «غرابت روان‌شناختی» آنها توصیف کرده است. شاید داستانی وجود دارد که درست زیر سطح امر پیدا نوشته شده است، جایی که عنصر غایب و کاملاً نامرئی حداقل به اندازه بقیه عناصر اهمیت دارد. بر اساس تصویرهای موجود، به ویژه آنهایی که به این وسیله انتخاب شده‌اند، کار دیمند با تجربه بصری مشترک ما پیوند دارد؛ آنچه که ما درباره دنیای آن می‌دانیم، تنها همان چیزی است که عکس‌ها در آن لحظه به ما نشان می‌دهند. بی‌شک این غرابت ویژگی مهمی در کار او به شمار می‌رود. به عنوان مثال ما در پس زمینه جایگاه دو تاریخ معماگونه می‌بینیم: ۱۳۸۹ و ۱۹۸۹. «مردم همیشه از من می‌پرسند که این اثر درباره چیست؟ آنها مفتاحی برای این تصویر می‌خواهند. وقتی به ورای پیدایش این تصویر می‌نگرم می‌بینم مهمترین چیزی که می‌خواستم انجام دهم، یادآوری یکی از این زمان‌های با اهمیت بود، ۱۹۸۹، سالی که همه ما به خاطر می‌آوریم و نیز برخورد عددی ما نسبت به تاریخ. حسن کار در این است که می‌توان بارها آن

پارکینگ ۱۹۹۶ ۱۳۵×۱۶۴ سانتی متر

را بررسی کرد و سعی در یافتن چستی آن داشت. مشکل اینجاست که مردم تمایل دارند تا کار مرا همچون آثار بازآفرینی شده موزه مادام توسو درک کنند. برای من آنچه که واقعاً جالب است، دنیای این رسانه است؛ که من آن را به صورت چشم‌اندازی پهناور می‌بینم، یک قلمروی واقعی با شهرهای رسوایی، شهرهای فوق ستاره‌ها و باتلاق جنایت. همه ما با این تصویرها آشنایم، به ویژه از آنجایی که بعضی از آنها اسطوره‌های معاصر و نمایشنامه‌نویسی جدیدی را ابداع می‌کنند که تعیین می‌کنند، ما چه چیزی می‌توانیم درباره شمایل‌شناسی آن و تأملات اخلاقی که از آن نشأت می‌گیرد، بیاموزیم. هنرمندان هم از تجربه واقعی و هم از

موادی که رسانه در اختیارشان می‌گذارد، به یک اندازه بهره می‌برند؛ زیرا آن ماده با واقعیت تلفیق شده و وسیله‌ای در اختیار ما می‌گذارد تا وارد آن دنیا شویم. من فکر می‌کنم که امروزه بیش از آنکه لازم باشد، جهان به تصویر درآید، در جهان تصویر وجود دارد.» به هر حال آثار می‌توانند در نتیجه پیشامدی صرف یا یک اتفاق باشند. دیمند با صحبت کردن درباره ظرفشویی نقش شهود بصری را در آنچه که روندی شخصی و صرفاً صوری است آشکار می‌کند: «من در نمایشگاهی در کاله به کارهایم نگاه می‌کردم. غالباً این شناس را ندارم که همه آنها را یک جا ببینم. ناگهان دریافتم که تعداد زیادی راست گوشه در کار من وجود دارد؛ به خود نهبی زدم؛ هی، همه جا زاویه‌های قائمه وجود دارد. بنابراین تصمیم

جایگاه ۲۰۰۰ ۳۰۰×۱۸۰ سانتی‌متر

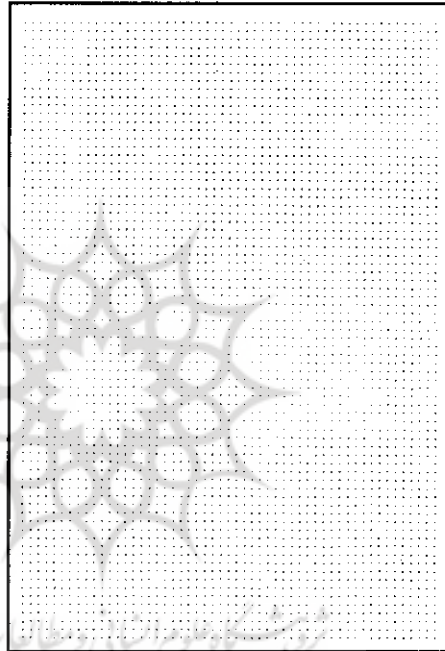
گرفتم که مدتی هم به دایره بیردازم. این فکر زمانی به ذهنم خطور کرد که دیگر داشتم به آخر خط می‌رسیدم. یکبار وقتی که ظرف می‌شستم ایده‌ای به ذهنم خطور کرد. به خود گفتم،

ظرفشویی ۱۹۹۷ ۵۲×۵۶/۵ سانتی‌متر

بالاخره روزی ظرفشویی ام را با بشقاب‌های کثیف پر خواهم کرد. هدف من ساختن یک کار بسیار ساده بود، نه چیزی چشمگیر. چیزی که عاری از هر حکایت و داستانی باشد. روزی که اقدام به ساختن این قطعه کردم، خیلی زود متوجه شدم که بدون معنابخشی به آن نهایتاً به ساختن یک ترکیب بندی واقعی در ظرفشویی ام می‌رسم؛ من اسیر دام خود شده بودم. وقتی که فهمیدم نمی‌توانم یک ظرفشویی بسازم که به اندازه کافی بی‌گناه باشد، دوستی را فراخواندم و به او گفتم، آیا می‌توانی به آشپزخانه‌ات بروی و از ظرفشویی ات برایم عکسی بگیری؟ می‌خواستم که این قطعه به اندازه کافی عاری از هرگونه دلالتی باشد تا تعادلی به وجود آید. ظرفشویی، کنترپوان با ارزشی برای دیگر آثارم به شمار می‌رود.

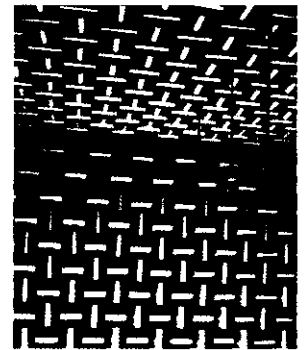
برخی از آثار نه تنها عاری از تمام دلالت‌های ظاهری هستند، بلکه حقیقتاً انتزاعی‌اند؛ این موضوع در مورد یکی از قطعات مورد علاقه یعنی پانل صدق می‌کند، که صفحه سفید ساده‌ای پر از سوراخ‌های ریز و متقارنی است که در ردیف‌های منظمی قرار دارند. پانل، بیش از آنکه یک کار ملال‌آور باشد، بی‌حالت است؛ و هیچ نویدی به انسان نمی‌دهد. «اما هم در این مورد و هم بر حسب تعریف «عکس همیشه چیزی را بیان می‌کند که از قبل وجود داشته‌است. پانل بیش از ظرفشویی به خود معنا می‌گیرد و انتزاعش به ارتباط میان دیگر

آثار تعادل می‌بخشد.»

کار دیمند پیوسته جست و جوی امکاناتی است که عرصه بازنمایی در اختیار می‌گذارد؛ همچون انتزاع، واقعی نبودن و مجازی بودن. برای مثال لابراتور در نظر اول مثل تصویرهای کامپیوتری است. در واقع دیمند از روش‌های «قدیمی» استفاده می‌کند، که به نوعی روند به وجود آمدن این تصویر را به دنبال دارد. هر چه برنامه پیچیده‌تر باشد، او بیشتر قادر به ایجاد بازنمایی وفادارانه نسبت به واقعیت می‌شود. این پیچیدگی تا حدودی به خاطر تغییر مکانی است که با به یادآوری خود «لابراتوار» به وجود آمده است، که آن اتاق‌های پژوهشی را که در آنها صدا تولید می‌شود، به یاد می‌آورد؛ صداهایی که انگار در زمینی خالی، بدون هیچ درخت و وزش بادی و دیگر موانع اکوستیک پخش می‌شوند. این صداها بی‌نهایت عادی هستند و مزاحمتی ایجاد نمی‌کنند؛ صداهای انتزاعی که این لابراتور را به مکانی برای شبیه‌سازی تبدیل می‌کنند؛ شبیه‌سازی از یک چشم‌انداز (که در اینجا غایب است) از یک اتاق و به طور کلی از شرایط بازنمایی.

لابراتوار ۲۰۰۰ ۱۸۰x۲۶۸ سانتی متر

فصلنامه هنر - شماره شصت و یکم

بازسازی

صبح روز بعد برلین تا حدودی دلگیر است. باران باریده است. سرانجام ما دو تا صندلی پیدا می‌کنیم که تا حدودی خشک هستند و می‌توانیم روی آنها نشسته و در باغ با صفای مرکز نمایشگاهی واقع در اقامتگاه هنرمندان داد (DAAD) یک فنجان قهوه بنوشیم. سپس در خیابان‌های اطراف پاتسدامر پلاتز، جایی که فروشگاه‌های بزرگ و سفارتخانه‌های جدید مثل قارچ از زمین سبز شده‌اند، قدم می‌زنیم. اینجا محل برگزاری مسابقه معماری در ابعاد واقعی است؛ که در آن ابداعات زیبا و بدیع فرانک آگری، ساختمان‌های ملال‌آور را به چالش می‌طلبند. در فاصله میان موزه جادیشز که اخیراً توسط دانیل لایکسیند ساخته شده و نشنال گالری مایز ون در رُو که شفافیت بسیار زیاد آن یادآور فونداسیون کارتیه است؛ دیمند درباره ارتباط شخصی‌اش با معماری صحبت می‌کند. «برای نمایشگاه فونداسیون کارتیه پیش‌بینی می‌کردم که طبیعتاً ارتباط مبهمی بین فضاهای داخلی عکس‌های من و احساس روشن عموم نسبت به فضای خارجی ساختمان ژان نوول، به وجود آید؛ از این رو می‌خواستیم که یک میانجی در میان باشد. با افراد زیادی در این زمینه تماس گرفتم و نهایتاً با تیم معماری کاروسو / سنت جان در شهر لندن به همکاری پرداختیم. کار آنها مدتی است که مورد توجه من قرار گرفته است. آنها در والسال واقع در شمال غربی انگلستان، موزه‌ای ساخته‌اند که مبنای کارشان در آن مبتنی بر ایده کلاسیک مکعب سفید نبوده است.

وقتی که به دفتر کار آنها مراجعه کردم، از هوشمندی و دقت به کار رفته در پروژه آنها برای فونداسیون کارتیه شوکه شدم؛ و این امر امکان آن را فراهم می‌آورد که بدون دگرگون کردن معماری از آن بهره بگیریم. آنها ایده این صفحات و دیوارهای رنگی را برای به نمایش درآمدن عکس‌ها بر رویشان، به من دادند. وقتی که شما از بیرون وارد می‌شوید، این دیوارها بر شفافیت زیبایی ساختمان نوول خدشه‌ای وارد نمی‌کنند. آنها در این پروژه جریان نور طبیعی را از خیابان تا باغ را در نظر گرفتند. این صفحات، موازی و بدون زاویه هستند و مانعی سر راه دید نیستند. روشی که در پروژه کاروسو/سنت جان وجود دارد، از جهتی پروژه گوردون ماتا - کلارک را که سازه‌ای انعطاف‌پذیر است، به یاد می‌آورد. من خطوط کلی را برحسب کار پدید می‌آورم و نه برعکس. و از آنجا که ما کاغذ دیواری لوکر بوزیه را انتخاب کردیم، کار به اینجا کشیده که با سه نسل از معمارانی که دنیا را تفسیر می‌کنند، مواجه شویم.

توماس دیمند درباره معماری با فصاحت چشمگیری صحبت می‌کند. اگر چه او هرگز معماری نخوانده و نیز نخواسته که معمار شود؛ معماری همیشه با خانواده او عجین بوده است. درک او از فضا و تفسیرش از معنا به واسطه فرم‌ها، همواره ریشه در آرمانشهری دارد که توسط معماری بیان شده است. «بدون آرمانشهر، معماری یک امر محال است.» کل معماری وضعیت مشخصی را توصیف می‌کند: آرزویی برای ایجاد اصلاحات واقعی در دنیا.

دیمند در سال ۱۹۶۴ به دنیا آمد و در آلمانی که هنوز تحت تأثیر سال‌های پس از جنگ بود، بزرگ شد. در نوجوانی «با هدف مشخص مدارس برای تبدیل هم نسلان من به شهروندی بهتر» پرورش یافت. به زودی او تحت تأثیر این نوع معماری که کاملاً برای اجتناب از گلنبه سلنبه گویی و تقارن بود، قرار گرفت. این ایده بازسازی، درون مایه اتاق نقشه کشی است.

در مورد اتاق نقشه کشی با ایده مبهمی شروع به کار کردم. اتاق نقشه کشی مکانی است برای شکل گیری ایده ها، فضایی برای در سر داشتن، ساختن و پروراندن یک فکر، و جایی که در آن هیچ چیز به شکل مادی تولید نمی شود. من در جست و جوی دفتر کار و کارگاه های مهندسان بودم، که عکسی از دفتر کار یک معمار پیدا کردم: یک اتاق نقشه کشی که بازسازی شهر مونیخ، پس از جنگ در آنجا طرح ریزی شد. حس کردم که این عکس می تواند همانی باشد که به دنبالش بودم. سپس طبق معمول به جست و جوی پیشینه این عکس پرداختم، تا دریابم که چه کسی این عکس را گرفته است و اینکه آیا هنوز هم کسانی در آنجا مشغول به کار هستند یا نه؛ و نیز تا چه اندازه این احتمال وجود دارد، که اثری از عکس اصلی پیدا کنم. دریافتم که کسی که این کارگاه را اداره می کرده است، شخصی به نام ریچارد وُر هولزر بود؛ که عمدتاً به کار ساختن دفاتر پستی پرداخته بود. او ساختمان های بسیار خوش ساختی به سبک باوهاوس ساخته بود اما بدون هیچ نوع ایدئولوژی. پس از جنگ پدر بزرگ مسئول معماری شهر مونیخ بود؛ و مادر بزرگم به من گفت که پدر بزرگ و وُر هولزر یکدیگر را می شناختند. این یک اتفاق نایب بود. و از همه مهمتر اینکه، من در دهکده ای بزرگ شده بودم که دفتر پستی اش را وُر هولزر ساخته بود. من آنجا را مثل کف دستم می شناختم. بسط تجربه هر کسی از معماری تا حدودی به خاطر چنین مکان های ظاهراً کم اهمیتی همچون دفاتر پستی است. مشاهده آن مکان در کودکی برایم بسیار آموزنده بود. یکباره به یمن اینکه محیط شخصی من با تاریخ عمومی پیوند دارد، اطلاعات گسترده ای درباره این عکس به دست آوردم.

معماری صرفاً فضایی با معنایست، بلکه پیشینه ای دارد و ناقل روایتی فردی یا جمعی است. دیدم می گوید: «هیچ اتاق معصومی وجود ندارد.» معماری تماماً داستانی برای خود دارد. دیدم سعی می کند که در آثارش معصومیت و بی آلاشی را احیا کند و با دوری از تمام دلالت های افزوده شده به آن مکان آن را باز یافته و به یک تأثیر اولیه دست یابد.

اتاق نقشه کشی ۱۹۹۶ ۱۸۳/۵x۲۸۵

دیوارهای رنگی

آخرین روز در برلین با آرامش سپری شد. صبح آن روز با گوشه چشمی به دیوارهای نمایشگاه لوئیس باراگن، معمار مکزیک که چند هفته قبل با هم در موزه ویرتا دیزاین دیده بودیم، شروع به انتخاب رنگ برای دیوارهای نمایشگاه کردیم. در آن اثر خانه ای بود که دیوارهای صورتی روشن آن را احاطه کرده بودند. دیدم مجذوب کشش خارق العاده ای که میان اسب ها، رنگ قهوه ای و طبیعت تفتیده مکزیک از یک طرف و شفافیت زلال آبی آسمان از طرف دیگر وجود داشت، شده بود.

رنگ همواره همچون معماری شبیه یک زبان رمزگذاری شده

به نظر می آید. برای مثال من همیشه از دیدن نارنجی های خاصی که در ساختمان های اداری دهه ۱۹۷۰ به کار رفته یا سبز - زرد های رنگ پریده ای که هنوز هم می توان نمونه اش را در دفاتر پلیس مخفی استاسی، که اکنون تبدیل به موزه شده است، دید، شگفت زده می شدم.

نمایشگاه هنر و معماری در برلین، آلمان

«وقتی بحث رنگ مطرح می‌شود، اولین احساسی که به ما دست می‌دهد همان‌طور که در مورد عوامل دیگر نیز وجود دارد، یک حس آشناست. البته این حس آشنایی با رنگ، بی‌ارتباط با به کار بردن کاغذ، نیست. کاغذی که من استفاده می‌کنم، از نوعی است که در فروشگاه‌های یافت می‌شود، و طیف رنگی مورد استفاده‌ام، نشانگر محصولاتی است که اخیراً تولید شده‌اند. بیشتر سعی می‌کنم که رنگ دقیقی را پیدا کنم، یعنی رنگی که بیننده انتظار دیدن آن را دارد، نه رنگ مربوط به عکس را. این امر برای ایجاد احساس آشنایی بسیار مفید است و منجر به این می‌شود که تصویر مثل یک دوست قدیمی به نظر آید. «استفادهٔ دیمند از کاغذ دیواری در آن نمایشگاه بیانگر آرزوی او برای داشتن دیوارهایی است که شبیه حاضر آماده‌ها باشند؛ و نیز انتخاب او یعنی کاغذ دیواری «سالوبرا» موجب شرکت دادن لوکربوزیه در فونداسیون شد. «من واقعاً رنگ‌هایی را که در اولین طرح‌ها برای نمایشگاه فونداسیون کارتیبه انتخاب شده‌اند، می‌پسندم؛ بخصوص که آنها کمابیش بدون هدف، انتخاب شده‌اند. آدام کاروسو و پیترو سنت جان مدل‌های خود را در یکشنبه روزی ساختند و تنها جایی که توانستند کاغذ رنگی بیابند، در مجلهٔ ساندی تایمز بود، و به ناچار آن صفحه‌ها را از مجله جدا کردند. من از این امر، که کل این موضوع ما را به یاد مجله‌ها و این رسانه می‌اندازد، خوشم می‌آید. این یک تصادف بود؛ اما مثل ایده‌های دیگر خوب از کار درآمد.»

برلین، آگوست ۲۰۰۰

کپی‌ها

ژی درن

بیشتر اوقات ولی نه همیشه، و ما خواهیم دید که این «اما» تاچه اندازه اهمیت دارد. مبتکر در واقع فقط کسی است که نظمی را از نو کشف کرده است - یک واژه - که او از پیش برایش طرحی در درون داشته، بدون آنکه آن را عرضه کند. «من گفتم طرح؟ در واقع، بعضی وقت‌ها یک شکل کامل وجود دارد، ساختاری که کاملاً آماده است.»

تنها چیزی که ضرورت داشت، یک هشیاری بود؛ اما گاهی این هشیاری وجود ندارد.

چارلز - آلبرت سینگریا، لاگرانژ اوریس، پاریس، گالیما ۲۰۰۰ ص ۳۸

آثار توماس دیمند «بسته» اند؛ همان‌گونه که ما گاهی این واژه را در مورد یک چهره به کار می‌بریم. آنها در نگاه اول تمام ویژگی‌های جذابیتشان را آشکار نمی‌کنند. در واقعیت، مسئلهٔ مهم فقط اندازهٔ آن است؛ و کارهای کمی هستند که این چنین باشند. قطعات او به این مفهوم که چیزی از آنها گرفته شده و تنها سطحی را باقی گذاشته است، ظاهری که بی‌سکنه به نظر می‌آید؛ «انتزاعی» هستند؛ فضاها خالی، عناصر معماری بی‌نام، و آرایش نامعین. در عین حال در این قطعات، اشیا خیلی حضور دارند و در برگیرندهٔ مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تنش‌ها هستند؛ آنها در نوری غیر واقعی و سرد عکسبرداری شده‌اند و لک و خراش‌هایی را بر سطح آنها می‌توان دید. به هر حال آنها به این شکل غریب وجود دارند و به وسیلهٔ منطقی

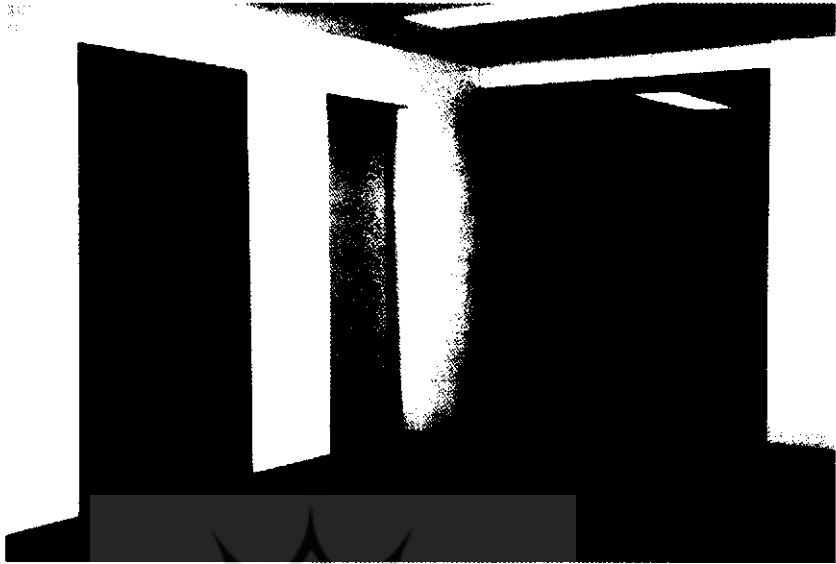
سرگیجه آور از عدم صحت و نقض به وجود آمده‌اند. آنها همچنین بدیهی بودن و فریبندگی تصویر عکاسی را با خود دارند. این وارثان بی چون و چرای مینیمالیسم در گفتگویی پیوسته با مدرنیسم و از همه مهمتر با تاریخ (نه تنها تاریخ فرم‌ها) هستند؛ بنابر این معماری همچون دیگر نمادهای شهری تبدیل به روشی برای مطالعه تاریخ متأخر عصر ما می‌شود. از این رو، این تصاویر هر چند به شکلی پنهان و رسوب کرده، اما به شکلی غیر قابل رد، دارای شکلی از «شور» تاریخی و سیاسی هستند. نیرویی که از این همه تناقض برمی‌خیزد، اجزای این تفسیر را به هم پیوند می‌زند.

پایان روایت‌ها و «جامعه تماماً هدایت شده»

این نیرو از چه ساخته شده است؟ به نظر می‌آید که هر قطعه و یا حداقل هر مجموعه‌ای از آثار هنرمند به جنبه متفاوتی از آن اشاره دارد. در عکس‌های معماری مثل سه گاراژ ۱۹۹۵، پارکینگ، ۱۹۹۶ و بالکن‌ها ۱۹۹۷ این نیرو از ارتباطی محض با معماری، که به عنوان نیروهایی در حال کشش تلقی می‌شود، نشئت می‌گیرد؛ نوعی تکتونیسم که ساختمان‌رانه بر حسب کاربردش، بلکه به عنوان شیئی که محصول نیروهای سازنده است، تلقی می‌کند. این آثار به سادگی بیان شده‌اند: اشکال ساده و بی‌آرایش، سطوح بزرگ افقی و عمودی که یادآور مدرنیسم و باوهاوس هستند و ورای این مسئله، این دو بر کل شاخه تجربه آلمان پس از جنگ تأثیر داشته‌اند که در صدد ایجاد نوعی معماری متوسط بود که «اخلاقی» باشد، تا کمک کند که شهروندان بهتری به وجود آیند. همان گونه که شاهدیم آثار این مجموعه، اغلب ساختمان‌های روزمره را به تصویر می‌کشند؛ جاهایی که مردم در رفت و آمد هستند و قسمت‌های فرعی ساختمان‌ها؛ راه‌پله‌ها، پارکینگ‌ها و دالان‌ها (راه پله ۱۹۹۵، دالان ۱۹۹۵). انگار که همین‌ها یعنی قسمت‌هایی که کمتر چشمگیر هستند، مقاصد واقعی کار را نمایان می‌سازند؛ قسمت‌هایی که به آنها توجهی نشده است. آنها عاری از هرگونه مانعی از قبیل تزئینات و یا کنشی هستند؛ تا بتوانند این منظور را آشکار کنند. و شاید از یک دیدگاه آشکارا بدبینانه‌تر، گویی اینجا و فقط اینجا بوده که آرمانشهر مدرنیستی (یا آنچه که امروز از آن باقی مانده) پناه گرفته است.

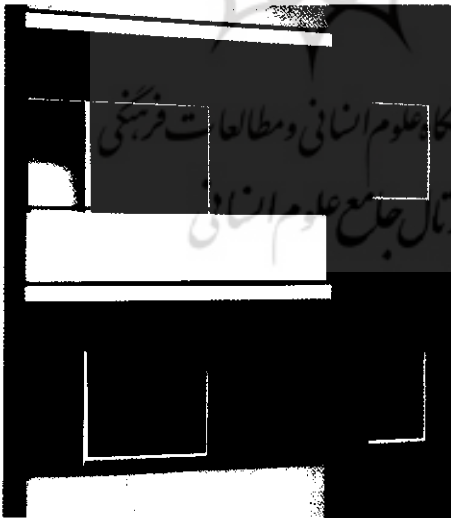
یکی دیگر از مجموعه‌ها درباره بایگانی است. (سند یا فضایی واقعی)، موردی که به همان اندازه بغرنج است. این مجموعه اشاره به آرزویی پیچیده برای یافتن و احیا کردن آنچه که در حافظه جمعی حک شده است، دارد. در اینجا ما کارهایی را پیدا کردیم که به مکان‌ها و وقایعی خاص (اتاق بیل گیتس در هاروارد، پناهگاه هیتلر و...) و نیز به اسناد عکاسی که به عنوان نمونه اولیه نگهداری می‌شوند، اشاره دارند. اما آنها هیچ عنوانی ندارند تا ما را راهنمایی کنند؛ روزگار متن آرمانی بنیامین هم گذشته که بتوان بر اصالت تصویر صحنه گذاشت و آن را با اصل برابر دانست. در عوض آنچه که این عکس‌ها به ما می‌گویند این است که ما در عصری از تکثیرهای نامتمایز و ایگوئیسم تعمیم یافته به سر می‌بریم. و این مطلبی است که به روشنی در مغازه فتوکپی، ۱۹۹۹ بیان شده است. در این اثر، ماشینی را می‌بینیم که مظهر این وضعیت است؛ یک دستگاه فتوکپی با تمام جلال و شکوهش. امروزه یک آرشیو فقط ما را به یاد گذشته و خاطره‌ای معین نمی‌اندازد، بلکه هر چیزی را ثبت می‌کند. قطعه‌ای که آرشیو ۱۹۹۵ نامیده شده است از جهتی به واسطه جنبه ملال-

دالان ۱۹۹۵، ۱۸۳/۵x۲۷۰ سانتی متر

آورش به خوبی وضعیت مرده و اربایگانی معاصر را بیان می کند. بیاید برای لحظه ای قطعه مدل، ۲۰۰۰ را در نظر بگیریم که انگار چکیده ای از کل رهیافت دیمند است. او از مدلی کاغذی (فضای داخلی) عکس گرفت و در این عکس ما یک مدل معماری را می بینیم که روی میزی قرار گرفته است؛ و بخشی از یک دیوار، پنجره و رادیاتوری در پس زمینه قرار دارند. به هر حال واضح است که اهمیت و گیرایی این اثر بر پایه آرایش

پیکره نیست. چیز دیگری نقش بازی می کند. آنچه که اینجا در خطر است، پایان یک تاریخ است؛ (اگر ما بتوانیم درباره پایان چیزی که هرگز به مرحله مرگ نرسیده حرف بزنیم). تاریخ مدرنیسم و آرمانشهرهایش. دیوار و پنجره آشکارا اشکال انتزاع هندسی و هنر مینیمال را به یاد می آورند؛ در حالی که مدل با سفیدی یکدست و چشمگیرش اشاره بر پیروزی معماری قدرتمند و غول آسا دارد. به نظر می رسد هنرمند از تحلیل برشت استفاده کرده، همان طور که والتر بنیامین آن را عیناً

بالکن ۱۹۹۷، ۱۵۰x۱۲۸ سانتی متر

توماس دستند

نقل قول کرده است: «واقعیت فعلی جامعه کارکردی برتن کرده است. از این رو باید واقعاً چیزی ساخته شود، چیزی مصنوعی، شکل داده شده.»

خروجی ۲۰۰۰، ورودی طبقه ای و نیز راه پله هایی را که با پله برقی به طبقه پایین می رود، نشان

می دهد. بار دیگر در این اثر مایه‌های ارجاعی به هنر مینیمالیستی و نیز تداعی‌های معماگونه‌ای را که بالقوه در آن وجود دارد، ببینیم. (این همان چیزی است که مایکل فراید در متن مشهورش آن را «تاتریکالیت» نامیده است؛ یعنی توانایی درگیر کردن نظاره‌گر با یک رابطه فضایی یا روایی) اما این تاتریکالیت‌ها به سوی ناپدید شدن و دلالت بر پایان یک سلطه دارد. به نظر می‌آید که دیمند می‌پرسد که در این محل‌های رفت و آمد و در این مکان‌های فراموش شده زندگی کارکردی، دیگر چه داستان‌های احتمالی ممکن است باقی مانده باشد، و در این صورت آیا مقدر است که آنها ماندگار شوند؟

با نگاهی دقیق‌تر به این فضاها، داخلی، متوجه تحول مشابهی می‌شویم. به نظر می‌رسد اداره، ۱۹۹۵ با انبوه کاغذهای پخش و پلا و در اینجا و آنجا و دلالت بر یک بی‌توجهی، یا نقل و انتقالی با عجله و یا حتی یک بازرسی پلیسی دارد - پایان چیزی، اما در

آرشیو ۱۹۹۵ ۱۸۳/۵۸۳۳۳ ساتنی متر

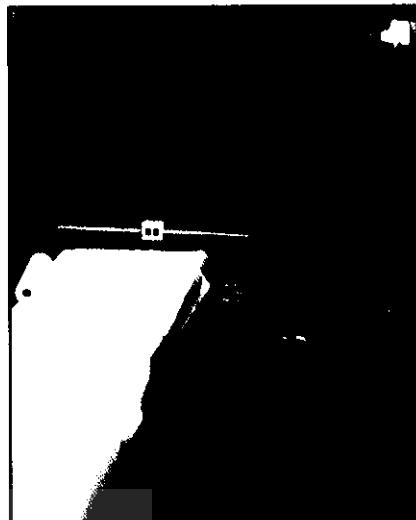
صورت فلکی ۲۰۰۰ ۱۸۰x۱۳۰ ساتنی متر

عین حال یک داستان محتمل، تصویرهای دیگر، اما سعی در فراخواندن لحظات «تاریخی» دارند. در هر دو مورد، هنوز هم نوعی نیروی روایی وجود دارد و اهمیتی ندارد که چگونه رمزگذاری شده باشد.

تکرار، عدم تمایز، همدلی

بی‌نامی و عدم تمایز در جدیدترین آثار دیمند غالب است. در سالن ۱۹۹۸ ما ظاهراً با فضای داخل یک اتاق ماساژ مواجهیم؛ مکانی بی‌نام برای خوش گذراندن - بی‌نام اما در عین حال زمان بندی شده، که با چشم قرمز چراغ پاییده می‌شود. همچنین در تراس ۱۹۹۸ ته مانده نوری

وجود دارد، نور «پایان شب» و استودیو ۱۹۹۷ در تقابل با آن، با نوری منتشر، روشن شده است. در تمام این مکان‌ها فعالیت‌ها در یک چارچوب زمانی خاص، به دنبال هم می‌آیند و هیچ ردی از خود باقی نمی‌گذارند. یک جریان بی‌نام منظم، که به شکل ملال‌آوری کارکردی است؛ و تنها با سرنخ‌های غیرشخصی خاصی قابل تشخیص است. از این‌رو در آثار دیمند، مینیمالیسم بیش از اشاره‌ای به تاریخ هنر است و سمبلی است از آنچه که آدرنو آن را «جامعه تماماً هدایت شده» می‌نامد. و نیز بیان نوعی کم‌گویی و استراتژی روایی است: هر آنچه که لازم

سالن ۱۹۹۷ ۱۸۳/۵x۱۴۱ سانتی متر

استودیو ۱۹۹۷ ۱۸۳/۵x۳۹/۵ سانتی متر

است باید کنار گذاشته شود تا فضا تنها برای طرح سؤال‌ها و فرضیه‌هایی درباره زندگی معاصر باقی بماند.

اما گروهی از کارهای او به این ویژگی مینیمال یک شکل تکراری و اشباع شده اعطا می‌کنند؛ گویی که این ویژگی دیگری چیزی اشاره نمی‌کند، یک موتیف در ذات خود پایان می‌پذیرد و تکثیر آن جای هر حکایت احتمالی را می‌گیرد. این مورد را می‌توان در پنجره، ۱۹۹۸ دید. در این اثر کرکره‌های عمودی نسخه بدل نوارهای رنگی استودیو است، با این تفاوت که در پنجره این عمودی‌ها در مرکز توجه قرار گرفته‌اند؛ اینجا انتظار وقوع چیزی نمی‌رود. این پنجره، پنجره‌ای است که توسط چارچوبش که خود نیز می‌توانست، در حکم موتیف‌های تکراری

باشد، تقسیم شده است. همین مورد دربارهٔ چمن، ۱۹۹۸ و پرچین، ۱۹۹۶ نیز صدق می‌کند، که در هر دو مورد یک موتیف گیاهی، قاب را کاملاً پر کرده است. (توجه داشته باشید که در پرچین لکه کوچکی از نور در قسمت بالا و چپ به تصویر عمق می‌بخشد و از این رو «حکایتی» را پدید می‌آورد). او در لابراتوار، ۲۰۰۰ دیوارها و سقف اتاقی را کاملاً با پوششی، کاغذ دیواری

چمن ۱۹۹۸، ۱۷×۱۲

کرده است؛ و اگر آن چیزهایی که از سقف آویزانند و آنجا را شبیه استودیوی ضبط و یا لابراتواری کرده‌اند، وجود نداشتند، این کاریشتر شبیه نوعی عایق‌بندی به نظر می‌آمد.

چیزی در تکرار وجود دارد که فضا و زمان را درهم می‌آمیزد؛ تا آنها یکدیگر را خنثی کنند. اگر همان‌طور که دلوز می‌گوید، عمق میدان «زمان را به خودی خود برای خود نشان می‌دهد»، تکرار چه تخت و ثابت مثل موتیف‌های اشباع‌شده که در بالا ذکر شد، و چه زماندار و متحرک مثل فیلم‌های تونل، ۱۹۹۸ و جدیدترین اثر یعنی پله‌برقی که در آنها «حرکت» به واسطهٔ در پی هم آمدن ۲۴ تصویر ثابت که بی‌وقفه در یک حلقه

پرچین ۱۹۹۶، ۱۴×۱۰ سانتی‌متر

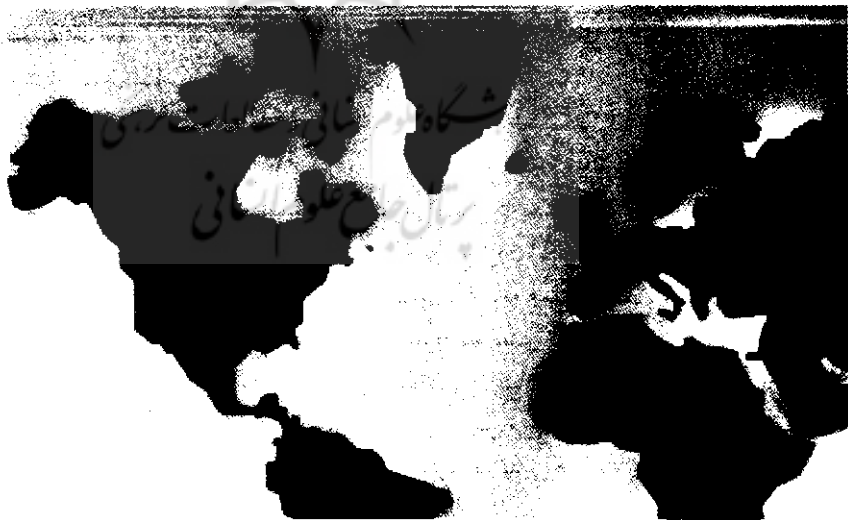
تکرار می‌شوند، القامی شود، زمان را به شکلی متفاوت نشان می‌دهد؛ یعنی بدون ترتیب زمانی و در یک فضای غیر اقلیدسی. و این فضایی است که در دیوارنگاره، ۱۹۹۹ با استفاده از نقشهٔ جهان، به شکلی نمادین نشان داده شده است؛ نقشه‌ای غیر واقع‌گرایانه که نوعی تزیین صرف

است و برای هیچ منطقه‌ای یا مسافرتی قابل استفاده نیست. این «قدرت دروغین بودن» تمام سازه‌های دیمند را دربرمی‌گیرد و نیز در ارتباط با کیفیت خاص نوریست که تصاویر او مشحون از آن هستند.

جایگاه، ۲۰۰۰ ادای احترامی طعنه‌آمیز به وقایع نگاری فعلی است؛ و این وقایع نگاری تاریخ به چند دوره و چند بزرگداشت تقلیل یافته است؛ در اینجا از زمان و وقایع استفاده‌آبزاری شده است و آنها مبدل به اسباب گفت و گوی سیاسی شده‌اند. جایگاه که یکی از محکم‌ترین جایگاه‌های قدرت است، نماد خالی نوعی بیان است. از طرف دیگر صورت فلکی، ۲۰۰۰ زمانی لایتناهی، خارج از قلمرو بشر و مربوط به کهکشان رازنده می‌کند. اما این زمان در آن واحد هم صادق است و هم کاذب است؛ آنچه که ما در دست داریم یک منظره (عکس) نیست بلکه نقشه‌ای از آسمان در زمان و مکانی معین است که بر روی کاغذ منتقل شده است؛ و با عبور نور از پشت آن، این نقاط نورانی نقش ستاره‌ها را در آسمان بازی می‌کنند. پخش ظاهراً در هم و بدون ترتیب نقاط نورانی و دیگر عوامل ممکن است که نظم خاص این اثر را که حاصل دید علمی است از نظرها دور نگه دارد. برعکس، باز نمود موجه (نقشه‌ای از جهان) می‌تواند از معنی تهی گشته و تبدیل به تزئینی صرف یا یک آرم شود. قدرت امر کاذب تا حدیست که می‌تواند شک‌ها را برانگیزد، در باز نمودها تغییر اساسی به وجود آورد و جای «جلو» و «عقب» یا حقیقت و فریب را عوض کند. در این زمینه، دیمند به نوع خاصی از منطق عکاسی نزدیک می‌شود ولی در مرکز آن قرار نمی‌گیرد.

ما در اینجا می‌توانیم بر حسب تصویرهای لایه‌ای (که ما را به بحث گذشته و جنبه تکنیکی بازنمایی ساختمان‌ها عودت می‌دهد) صحبت کنیم. عکس‌های دیمند در واقع شبیه تصاویر برش

دیوارنگاره ۱۹۹۹ ۲۷۰x۱۷۳/۵ سانتی‌متری

عرضی هستند؛ نه به مفهوم زیست‌شناختی آن، برای در اختیار داشتن چیزی شبیه یک عکس فوری از زندگی پر از دحام، بلکه به این معنا که تصویرهای برش خورده، چیزی انتزاعی و شماتیک به وجود می‌آورند. نمایی برش خورده از یک ساختار زمین‌شناختی یا از یک ساختمان در واقع به

ما این امکان را می‌دهد تا سازمان درون آن، کشمکش نیروها و هر آنچه را که کمابیش به وسیله پوسته بیرونی از نظر دور مانده است، دریابیم. اما در آثار دیمند این سازمان درونی، خشتی و بی‌جان به نظر می‌آید؛ از این رو آنها بر ما تأثیری تناقض آمیز می‌گذارند. عکس‌ها قسمتی از نیروی سوژه خود، یعنی شخصیت اسرارآمیز، سرسخت و ملال آور آن را جذب می‌کنند. چیزی وجود داشته و عکس‌ها به این شیء، نامش، معنایش و پیشینه‌اش (صرف نظر از این واقعیت که آنچه که پیش روی ماست حقه‌ای تصویری، یعنی نوعی بازسازیست) مربوط هستند. اما این تصویرها حال و هوایی ندارند؛ و در وجود ما میلی برای حضور به وجود نمی‌آورند. فضا کاملاً اشباع شده است، بدون عمق و بی‌آنکه چیزی از خارج بر آن اثری بگذارد. در اینجا لازم است به جای اینکه به دنبال ارجاعاتی به هنر مینیمال باشیم، دریابیم که این اشباع‌شدگی و این ملال خفقان آور آثار از مقاصد اصلی هنرمند است. زیرا در زیر نمود ظاهری و متفاوت آثار، مایه زیرینایی آنها یکسان است: در آنها اشباع یک شکل موتیف‌ها و نور غیرطبیعی همانند -نوری فقط برای حجم بخشیدن به اشیاء، بدون القا کردن عمق میدان - وجود دارد.

ما می‌دانیم که این فقدان عمق، این مشکل را به وجود می‌آورد که مخاطب در مواجهه با تصویر نتواند به یکی از روش‌های سنتی واکنش نشان دهد؛ یعنی از طریق تلاش برای رمزگشایی و یا فرافکنی حکایتی (در اصلی‌ترین معنای کلمه). در این صورت این اثر برای آنها چه چیزی به ارمغان می‌آورد؟ آیا این گونه نیست که از مهارت‌های تحلیلی و مشاهده‌ای آنها برای توجه به نشانه‌های ساخت و ساز یعنی «نقص»های قابل تشخیص مدل بهره گرفته می‌شود تا آنها بیشتر با آنچه که منطقی ساختن است تا بازنمایی، درگیر شوند؟ اگر کوشش آنها از این فراتر نرود، این اثر برای آنها به چیزی پیر از تکرار مکررات و بی‌حاصل مبدل می‌شود؛ در حالی که کسی که از این مرحله فراتر رود، قدرت پر معنایی را که در این تصاویر پنهان است، تجربه خواهد کرد؛ یعنی اشارات سیاسی و تاریخی که قبلاً ذکر کرده‌ایم و مهم‌تر از همه احتمالاً سؤال اساسی درباره مسئولیت فردی و جمعی را.

من در «زایکسنال، ۱۹۹۶» ابراز کرده‌ام، این که مخاطب به شکلی فعال مشارکت می‌جوید، گزینه‌های زیبایی‌شناختی و اخلاقی را به دنبال دارد؛ زیرا آنچه که مورد معامله است، «منظری است از یک تصور، که ما از آینده و همچنین از گذشته داریم.» «نقص»های تعمدی بازدارنده هرگونه تفکر القایی هستند، و در عوض ما را به مطرح کردن شک‌ها، طرح ریزی کردن فرضیه‌ها و نیز اگر چه که در مورد این آثار خاص، عجیب می‌نماید، به همدلی کردن با آنها ترغیب می‌کند. این «تهدید» (به این مفهوم که گاهی گفته می‌شود: سه بعدی بودن معرف خطر تنزل کردن به عمق پدیده‌ها و نیز تسلیم شدن به «نوعی اطمینان بین انسان و دنیای اطرافش» است) احتمالاً حاکی از چیزی است که تحول اخیر در کار دیمند را تبیین می‌کند. جایی که ابزار بصری مینیمال و تکرار شونده که تمام قاب را پر کرده است، جایگزین بازنمایی هر کدام از عناصر بازآفرینی شده می‌شود. در اینجا به نظر می‌آید که از اهمیت ارجاعات تاریخی کاسته شده و راه برای اشباع و تأثیرات همه جانبه باز شده است. چمن ۱۹۹۸، پنجره ۱۹۹۸، صورت فلکی ۲۰۰۰ و لابر اتوار ۲۰۰۰ نمونه‌هایی از این دست هستند؛ اما اتفاقی که در اینجا می‌افتد این است که در هر لحظه جنبه خاصی از کار او مورد توجه قرار می‌گیرد.

بی نوشت ها:

- 1- Thomas Demand
- 2- Cartier
- 3- Caruso/St.John
- 4- Salubra
- 5- Le Corbusier
- 6- Francois Quintin
- 7- Francesco Bonami
- 8- Sandretto Re Rebaudengo
- 9- Regis Durand
- 10- Actes Sud
- 11-Thames & Hudson
- 12- Molly Stevens
- 13- Charles Perwarden

-Bonami, Francesco. Durand, Regis. Quintin, Francois. 2000, **Thomas Demand**,
Thames & Hudson, Paris.

منبع:

پرو، شادگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی