

The Production and Interpretation of Signs in Interactive Art Based on Baudrillard's Theory; A Case Study of Team Lab Group's Artworks*

Rashno Homayounfar¹ Shamsalmolouk Mostafavi^{**2} Hossein Ardalani³

¹ PhD Student in Philosophy of Art, Department of Art Research, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

² Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

³ Associate Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University Hamedan, Iran.

(Received: 10 Jan 2023; Received in revised form: 11 Apr 2023; Accepted: 15 Apr 2023)

Nowadays, use of new technologies in creating artworks lead to the expansion of interactive approaches in art. Interactive art as a new art that influenced by technology is a suitable platform to be able to study it based on the thoughts of contemporary philosopher Jean Baudrillard. In interactive art, the presence and role of the audience in the completion of artwork, creates a common sense between the audience and the artwork. Jean Baudrillard, one of the postmodernism theorists, considers simulation in the contemporary world as a main factor in the disappearance of reality. According to Baudrillard's belief, signs and codes have dominated all aspects of life, including art, in the postmodern society, and he has repeatedly expressed his concern that the reality of the world is being forgotten in the midst of pretense and signs. The aim of research is by relying on the key concepts of Baudrillard's theories such as simulation and sign value and by examining two examples of Team Lab designer's interactive artworks, answers this question: how reproduction of signs and Baudrillard's simulation does occur in interactive art? To achieve this goal, a descriptive-analytical method was used to collect information using written and digital sources. The results of the research show that the presence and action of the audience in interactive art and the difference in their point of view and the way the audience communicates with the interactive work, have created new signs. This reproduction of signs along with factors such as interaction, imagination, subject and object and sense of audience leads to the blurring of the distinction between simulation and reality and the creation of signs without reference to the real world. In these interactive artworks, the role of the audience in completing the work

is planned and limited according to the creator's wishes and is more close to the artist's ideas and desires. Since the creation of a hyperreal space requires requirements such as believability, computeralness, explorability, interactivity and immersion, by meeting these requirements in digital interactive art by the creator of the work and its designers, in addition to preserving the artist's idea, attractiveness for the audience of the work is also created. The lack of reference to the real world in these works demonstrates Baudrillard's creation of the hyper reality in interactive art. The interactive art invites the audience to participate and consume images and produce new signs and traps the subject and directs his thought to the subject, to create an imaginary world. The audience considers this world as their main goal and is exposed to responding and expressing the work rather than trying to understand and judge, and the audience becomes a part of artwork and becomes an art object. The results of the investigation of digital interactive art installations of water painting and the nature of graffiti are an example of the domination of signs and the control of the audience by the codes and machine algorithms considered by Baudrillard, and a manifestation of the role of modern technology.

Keywords

Jean Baudrillard, Interactive Art, Sign Value, Simulation, Codes, Team Lab.

Citation: Homayounfar, Rashno; Mostafavi, Shamsalmook, & Ardalani, Hossein (2023). The production and interpretation of signs in interactive art based on baudrillard's theory; a case study of team lab group's artworks, *Journal of Fine Arts: Visual Arts*, 28(2), 61-71. (*in Persian*) DOI: <https://doi.org/10.22059/jfava.2023.353651.667035>

*This article is extracted from the first author's doctoral dissertation, entitled: "Study of interactive art in the contemporary world based on Baudrillard's theory of hyper-reality" under the supervision of the second author and the advisory of third author in North Tehran Branch, Islamic Azad university.

** Corresponding Author: Tel: (+98-912) 3751005, E-mail: sha_mostafavi@yahoo.com

تولید و تفسیر نشانه‌ها در هنر تعاملی براساس نظریه‌ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب*

راشنو همایونفر^۱، شمس‌الملوک مصطفوی^{۲**}، حسین اردلانی^۳

^۱دانشجو دکتری فلسفه هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

^۲دانشیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

^۳دانشیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۲۰/۱۲۰، تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲)

چکیده

امروزه به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در خلق آثار هنری به گسترش رویکردهای تعاملی در هنر دامن زده است. نگاه خاص ژان بودریار فیلسوف معاصر و از نظریه‌پردازان پُست‌مدرن به جایگاه فن‌آوری در زندگی بشر امروز، زمینه را برای بررسی نظرات او در هنر تعاملی فراهم ساخته است. به اعتقاد بودریار نشانه‌ها و رمزگان در جامعه‌ی پسامدرن بر همه‌ی شنون زندگی از جمله هنر تسلط یافته و او به کرات نگرانی خود را از فراموش شدن واقعیت جهان در بین وانمودها و نشانه‌ها بیان نموده است. هدف از پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مفاهیم کلیدی نظریات بودریار همچون وانمایی و ارزش نشانه و با بررسی دو نمونه از آثار تعاملی گروه طراحان تیم لب، به این پرسش پاسخ داده شود، چگونه بازتولید نشانه‌ها و وانمایی مدنظر بودریار در هنر تعاملی رخ می‌دهد؟ برای نایل آمدن به این هدف، از شیوه توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع مکتوب و دیجیتال استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد حضور و کنش مخاطب در هنر تعاملی و تقاضوت دیدگاه و نحوه ارتباط او با اثر، نشانه‌های جدیدی را خلق کرده که بازتولید و تکثیرپذیری نشانه‌ها در کنار عواملی همچون تعامل، تخیل و حس مخاطب، منجر به محو تمایز بین وانموده و واقعیت و خلق نشانه‌های بی‌ارجاع به جهان واقع می‌گردد.

واژه‌های کلیدی

ژان بودریار، هنر تعاملی، وانمایی، ارزش نشانه، رمزگان، تیم لب.

استناد: همایونفر، راشنو؛ مصطفوی، شمس‌الملوک و اردلانی، حسین (۱۴۰۲)، تولید و تفسیر نشانه‌ها در هنر تعاملی براساس نظریه‌ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه

تیم لب، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، ۲۸(۲)، ۶۱-۷۱. DOI: <https://doi.org/10.22059/jfava.2023.353651.667035>

* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول، با عنوان «بررسی هنر تعاملی در جهان معاصر بر اساس نظریه فراواقعیت بودریار» می‌باشد که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارائه شده است.

.E-mail: sha_mostafavi@yahoo.com ** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۳۷۵۱۰۰۵

مقدمه

توسط رسانه‌های نوین و با استفاده از روش‌های جذب مخاطب اثر هنری، حقیقت جهان را برای مخاطب به چالش می‌کشد، هنر تعاملی است. در هنر تعاملی حضور فیزیکی، واکنش مخاطب و نقش او در تولید و تکمیل اثر هنری، فضای مشترک ذهنی بین مخاطب و اثر هنری ایجاد می‌نماید. این هنر توسط مخاطب به رویادی منحصر به فرد، غیرقابل پیش‌بینی و با پایانی باز تبدیل می‌شود. به علت این ویژگی خاص هنر تعاملی مخاطبان، مفاهیم و معانی متفاوتی می‌آفرینند که در پس هر یک از آن‌ها نشانه‌های جدیدی خلق می‌گردد و این نشانه‌ها به صورت مدام بازتولید می‌گرددند. از این‌رو می‌توان آن را با رمزگان و نشانه‌های تولیدشده مدنظر بودریار بررسی نمود. فناوری‌های جدید نه تنها شیوه تولید اثر هنری را دگرگون می‌کنند، بلکه بر روی ساختار مبادله و تکثیر آن نیز تأثیر اساسی می‌گذارند. فناوری این امکان را به ما داده است که به جای مشاهده و بازنمایی جهان به بازتولید تصاویر و جایگزینی آن‌ها با موقعیت پردازمیم. در این حال همه‌چیز را می‌توان به مثابه نشانه بازتعریف کرد و ما همواره واقعیت را به واسطه انبوهای از نشانه‌ها و تصاویر بازتولیدشده مصرف می‌کنیم، به گفته بودریار: «ما به دوران جدیدی قدم گذاشته‌ایم، زمان‌های که در آن منطق و اندیشه‌ی^۳ نشانه‌ها و کدهای واقعیت جایگزین منطق مارکسیستی تولید به مثابه نظم اجتماعی شده است» (Baudrillard, 1994, 118).

در مقاله‌ی حاضر سعی شده است به پرسش‌هایی همچون چگونگی تولید و تفسیر نشانه‌ها در هنر تعاملی از منظر بودریار و چگونگی درک یک اثر تعاملی نزد مخاطب پاسخ داده شود.علاوه بر آن با بررسی موضوعاتی همچون تکثر نشانه‌ها و خلق معانی متفاوت بر مبنای نظریه‌ی پایان دیالکتیک دال^۴ و مدلول^۵ بودریار و تأثیر این امر بر حفظ ارزش هنر تعاملی با نگاهی متفاوت، تحلیلی از این هنر با محوریت نظریه‌ی فلسفی ژان بودریار ارائه دهد. در این پژوهش برای بررسی و اندیشه‌ی، بازتولید و سیطره نشانه‌ها از منظر بودریار در هنر تعاملی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. اطلاعات و داده‌ها در این پژوهش از طریق مراجعه به منابع مکتوب و دیجیتال گردآوری شده و برای درک بهتر مطلب، نمونه‌های اجراسده هنر تعاملی که توسط گروه طراحان معتبر تیم لب در گالری‌های مختلف در سال‌های اخیر اجرا و به نمایش درآمده است بررسی شده تا بتوانیم به مفهوم تولید و تفسیر نشانه‌ها در هنرهای تعاملی بهویه هنرهای تعاملی دیجیتال که به جهان فن‌آوری وابستگی بیشتری دارند دست یابیم.

در سال ۱۳۹۲ در مقاله‌ای با عنوان «هنر تعاملی به مثابه متن با اشاره به یکی از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال و نیز ۱۰۲۲ اثر نورما جین» به تحلیل هنر تعاملی و تطبیق آن با نظریه‌های رولان بارت در زمینه‌ی مرگ مؤلف و متن پرداخته‌اند و نتیجه گرفته‌اند در فرآیند تعاملی شدن، انتخاب رسانه، تعامل و مشارکت مخاطبین در خلق اثر، باعث تبدیل اثر به متن هنری و همین‌طور کم‌رنگ شدن هنرمند به عنوان مؤلف شده است. معین‌الدینی و زیدانلو در سال ۱۳۹۴ در مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی بر هنر دیجیتال و تأثیر آن بر تکنولوژی رسانه‌های تعاملی» با بررسی تاریخ بشر که همواره صنعت، هنر و فن‌آوری که در حال تأثیرگذاری متقابل هستند

در دوران پست‌مدرن با ورود خصوصیات و نگرش‌های جدید به هنر و فلسفه، معنا و کارکرد هنر و جایگاه و نقش هنرمند دچار تغییرات مفهومی گردید. از سوی دیگر، رشد فن‌آوری‌های نوین و به کارگیری آن در خلق آثار هنری و تأثیرگذاری مخاطبان در تکمیل آثار هنری، گستره جغرافیایی و طیف مخاطبان آثار هنری را نیز دگرگون نمود. گسترش رویکردهای تعاملی در هنر از یک سو متناظر با پیدایش شرایط و تفکراتی است که با عنوان پسامدرن شناخته می‌شوند و از سوی دیگر حاصل ظهور قابلیت‌های بی‌سابقه‌ی است که در فن‌آوری‌های جدید امکان‌پذیر شده است. به کارگیری فناوری دیجیتال در هنر یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گسترش رویکردهای متفاوتی در میان متفکران نسبت به اثرات سازنده و بعض‌اً مخرب به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در خلق آثار هنری به وجود آمده است.

یکی از این متفکرین ژان بودریار فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی، نظریه‌پرداز پست‌مدرن و از نویسنده‌گان و اندیشمندان پرکار در غرب می‌باشد. نظرات او درباره‌ی پژوهش‌های جامعه‌شناسی و فلسفه دوران معاصر در بیش از پنجاه جلد کتاب و مقاله به چاپ رسیده است. تحلیل‌های او عموماً از زندگی واقعی و روزمره بوده و از تحلیل‌های انتزاعی دوری می‌جوید. بودریار به علت انتقادهای تند و نظریات بدیعash درباره‌ی جهان مدرن و مسائل آن، به عنوان یکی از صریح‌ترین منتقدان جوامع پست‌مدرن شناخته می‌شود، اگرچه او خود این واژه را قبول ندارد و آن را غیرقابل تعریف می‌داند (سیدمن، ۱۳۸۸، ۲۲۹). به گفته‌ی وی: «انسان معاصر تماس خود را با واقعیت قطع کرده و یک شیفتگی پایان‌ناپذیر نسبت به ناپدیدشدن واقعیت پیدا کرده است» (Baudrillard, 1983, 8).

او، شرایط حاصل از فن‌آوری دیجیتال و رشد بی‌سابقه‌ی آن نشانده‌ندی وجود تهدیدهایی جدی در مورد ارتقا انسان با واقعیت است. از دیدگاه ژان بودریار در دنیای معاصر سیطره نشانه‌ها^۱ ایمازها امر واقع را محو نموده است (نوذری، ۱۳۸۸، ۲۵۰). پیشگامی بودریار در این تحلیل از جامعه‌ی معاصر اورادر دسته‌ی نخستین نظریه‌پردازان پسامدرن قرار می‌دهد. گرچه اساساً نمی‌توان بودریار را یک نظریه‌پرداز هنری دانست اما اندیشه‌های او نگاه هنرمندان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. بودریار باور داشت در جامعه‌ی پسامدرن نشانه‌ها، رمزگان^۲، داده‌پردازی رایانه‌ی بر خلق آثار هنری نیز اثرگذار است، امری که امروزه با نفوذ و به کارگیری چشمگیر فن‌آوری در هنر مصدق می‌یابد. یکی از روش‌هایی که با خلق فضای مجازی

روش پژوهش

مقاله حاضر به کمک تجزیه و تحلیل نظام نشانه‌شناسی بودریار، به بررسی و تفسیر هنر تعاملی بهویه هنر تعاملی دیجیتالی پرداخته است. نمونه مطالعاتی این مقاله از آثار گروه تیم لب به عنوان آثار تعاملی که از فن‌آوری‌های نو بهره گرفته‌اند انتخاب شده است. اطلاعات و داده‌ها از طریق مراجعه به منابع مکتوب و منابع اینترنتی گردآوری شده است.

پیشینه پژوهش

با توجه به محوریت هنر تعاملی و نظرات بودریار در این تحقیق بررسی پیشینه پژوهش بر مبنای این مفاهیم صورت گرفته است. رهبری‌نا و خیری

بررسی چرایی نظر بودریار درباره‌ی بی‌اعتباری هنر معاصر آن را با شاخه‌ی عکاسی پسامدرن تطبیق می‌دهند و بررسی می‌کنند چگونه هنرمندان از هویت تصویر بهمثابه و انومده بهره گرفته‌اند. همان‌طور که مشاهده‌می‌شود، پیش‌ازین اندیشه‌های بودریار در قالب پژوهش‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما در خصوص نظریه نشانه‌شناسی و انومودگی در هنر تعاملی از منظر بودریار تاکنون پژوهشی انجام نشده است.

مبانی نظری پژوهش ۱- اصول فلسفی بودریار

بودریار معتقد است واقعیت در مسیر تبدیل و تغییر به نشانه‌ها و انوموده‌ها قرار گرفته است و لذا دغدغه‌ای او، نشان دادن این تعییرات در جامعه‌ی پسامدرن و در نتیجه فراموش شدن هستی در بین انوموده‌ها و نشانه‌هاست. روگردانی بودریار از اعتقاد به مارکسیسم در جوانی به تدریج و به دلیل ناتوانی آن در پاسخ‌گویی به تنقاضات فرهنگی و فلسفی صورت گرفت تا جایی که او به یکی از متقدان مارکسیسم مبدل شد (سیدمن، ۱۳۸۸، ۲۲۹). وی ارزش مصرفی را در سایه‌ی نظریه نشانه‌شناسی سوسور تحلیل و تبیین نمود. بودریار با بهره گرفتن از مباحث نشانه‌شناسی به این نتیجه می‌رسد که آن چیزی که خود را به گونه‌ی مقاومت‌ناپذیر تحمیل کرده سلطه و سیطره‌ی انوموده‌ها است. انوموده‌ها امر واقع نیستند، اما تأثیرگذاری آن‌ها اگر بیشتر از امر واقع نباشد کمتر نیز نیست (بودریار، ۱۳۷۴، ۸۳). آن‌ها با استفاده از رسانه‌ها و اثر جذب آنها و سایر شگردهایی که رسانه‌ها به مدد فن‌آوری خلق می‌نمایند، فضایی را به نمایش می‌گذارند که تأثیر آن از واقعیت بیشتر است. بودریار معتقد است آنچه در جامعه‌ی مصرفی گسترش یافته است، تلاش برای بازتولید و تولید انوموده‌ها و شباهت‌های دروغین است که توسط رسانه‌ها بهویژه رسانه‌های جمعی انجام می‌گیرد. او بر این باور بود که نشانه‌هایی که تضمین کننده وجود واقعیت باشند، از بین رفته و در این دوره نشانه‌ها، امر واقعی را در قالب فرم شبیه‌سازی شده ارائه می‌نمایند. در دنیای معاصر، معانی واقعی به سمت نابودی می‌روند و جای خود را به رمزها و نشانه‌ها و گذار می‌نمایند. «مدربنیت» چهان نشانه‌های گزینشی قراردادی و دلخواه را پدید آورد، که بر جنبه‌های گزینشی و مصنوعی نشانه‌ها تأکید دارد» (احمدی، ۱۳۸۰، ۴۳۷). به باور بودریار ما در عصر «شبیههای» زندگی می‌کنیم و آن‌ها نشانه‌هایی هستند که مانند رخدادهای واقعی عمل می‌کنند و از آن‌ها قابل تمیز نمی‌باشند. «رابطه‌ی اتحادی بین نشانه‌ها واقعیت به طرز برگشت‌ناپذیری گستته شده است و ما در پایان یک نظام بازنمود هستیم» (Baudrillard, 2005a, ۵۱). بودریار در همه‌ی جوانب زندگی مدرن، به دنبال بررسی و انوموده‌گری و انوموده‌ها است. او حتی مصرف کالاهای اصطلاح نشانه‌ها و انوموده‌ها می‌داند (ساراپ، ۱۳۸۲، ۲۱۸).

۱- نشانه‌شناسی

به طور کلی هر چیزی را که به عنوان دلالت‌گر، ارجاع دهنده یا اشاره‌گر، به چیزی غیر از خودش باشد می‌توان نشانه تلقی کرد. در نگاه اول نشانه‌ها می‌توانند شامل هر چیزی مانند تصاویر، صدایها، کلمات، بو، مژه، کش‌ها و اشیاء باشند لیکن این موارد هیچ کدام در ذات خود حاوی معنی نیستند و تا زمانی که معنای‌سازی نگردد به عنوان نشانه شناخته نمی‌شوند. یکی از افراد تأثیرگذار بر دیدگاه نشانه‌شناسی بودریار، سوسور^۱ زبان‌شناس سوئیسی و از

و با مطرح کردن این سؤال که چگونه فن آوری توانسته هنر را متحول کند؟ به معرفی هنر دیجیتال و تأثیر آن بر هنر تعاملی دیجیتال و دگرگونی در هنر می‌پردازند. سبطی در رساله دکتری خود در سال ۱۳۹۵ با عنوان «تحلیل کنش مخاطب در هنر تعاملی از منظر فلسفی» به بررسی رابطه‌ی تعاملی بین مخاطب و هنر تعاملی در چهار نمونه از هنر تعاملی و تحلیل آن می‌پردازد و پدیدارشناسی در هنر تعاملی بر اساس مفاهیم فلسفی هوسل، مارلوپونتی، لوینس بررسی می‌شود. رهبرنیا و حکیم در سال ۱۴۰۰ در مقاله‌ی «تجربه زیبا شناختی در هنر تعاملی (براساس نظریه جان دیوی)» با خواشی فلسفی به مطالعه‌ی نظریه‌ی تجربه‌ی زیبا شناسی جان دیوی و تطبیق آن با هنر تعاملی پرداخته و پارامترهای تجربه‌ی مخاطب هنر در زیبا شناسی هنر تعاملی را بررسی نمودند.

در زمینه نظریه‌های فراواقعیت و انامیای بودریار بررسی‌ها، تحقیقات زیر صورت پذیرفته است. منصوریان در مقاله‌ی خود در سال ۱۳۹۰ با عنوان «تاریخچه و مفهوم - نگاهی به الزامات انامیای برای جامعه و هنر معاصر از منظر بودریار» به بررسی مفهوم انامیای می‌پردازد و این نتیجه حاصل می‌شود که امر نمادین در یک سیر تاریخی از بازنمایی طبیعت و جایگاه ثابت خود عبور و در نظام سوم ونموده، به خلق واقعیت می‌پردازد. واقعیتی که توسط کدهای بی‌ارجاع بازآفریده شده و عواملی چون رسانه و حوزه‌های تبلیغاتی سوزه‌ی معاصر را به سوی انتزاع برده و تهی از معنا می‌کند. در نهایت مخاطب در فروپاشی امر اجتماعی و حقیقت رسانه در منصوریان در سال ۱۳۹۳ در مقاله دیگر خود «هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست‌مدرن»، بررسی رسانه بهمثابه تولید‌کننده‌ی انامیای از منظر ژان بودریار^۲ با تفسیر بودریار از جریان سازی رسانه، روندی را که در آن سوزه از فردیت و معنا تهی شده در فضای ونموده و فراواقعیت قرار می‌گیرد را بررسی می‌نماید او در این پژوهش به بررسی مخاطب، امر فراواقعی، توهمندی واقعیت و جهان بدون معنا پرداخته و بقای ونموده را در محوكدن مخاطب و پایان معنای واقعیت دانسته و نتیجه می‌گیرد که امر تولید جای خود را به نشانه‌های رسانه‌ای و تسلط فن آوری می‌سپارد و فاصله‌ی واقعیت و با این نشانه‌ها افزایش می‌یابد. رحیمیان در سال ۱۳۹۳ در مقاله‌ای با عنوان «بازتولید نشانه‌ها در اندیشه بودریار و آثاری از اندی وارهول» به بررسی کالایی شدن هنر در آثار وارهول و انتطباق با نظریات ژان بودریار پرداخته و نتیجه می‌گیرد آثار هنرمندان پاپ مانند وارهول به نشانه‌های جامعه مصرفی بدل گشته و پاپ برای بودریار بهمنزله پیروزی بر مدلول و پایان هنر بازنمایی است. ری شهری در سال ۱۳۹۸ در مقاله «بازنمود شبیه‌سازی فرهنگی متأثر از رسانه‌ها در هنرهای تجسمی معاصر براساس نظریه ژان بودریار (مطالعه‌ی موردی آثار کاترینا فریچ)^۳» با عطف به آرای بودریار، به این امر که ما در عصر شبیه‌ها زندگی می‌کنیم و شبیه‌سازی فرهنگی، در هنر معاصر تأثیر به سزاگی گذاشته می‌پردازد. و بازنمود این شبیه‌سازی فرهنگی را ونموده‌ای می‌داند که در آثار کاترینا فریچ و آرای بودریار وجود دارد و این دو را باهم مقایسه تطبیقی می‌کند. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که وجود اشتراک بین هنرمند و فیلسوف در استفاده از تکشیر، بازتولید و شبیه‌سازی، مصرف‌گرایی، تولید نشانه‌ها و فرا واقعیت، کاترینا فریچ بازنمودی از شبیه‌سازی فرهنگی را راهه‌ی می‌دهند. فرح بخشپور در سال ۱۳۹۹ در مقاله‌ی «بررسی نظام نشانه‌ای ونمودگی از نظر بودریار و تطبیق آن بر گستره عکاسی پسامدرن با تأکید بر آثار شری لواین» با

هویت سوژه و ابژه را تفسیر می‌کنند.

۱-۲. نشانه در هنر

بودربار معتقد است هنر پاپ مسیری را شکل می‌دهد که در آن وانموده‌ها، رونوشتی از واقعیت‌اند و از این طریق به شکل فزاینده‌ای مرز میان وانموده و امر واقع را محظی می‌نمایند. او هنر را نمونه‌ای از نحوه سازمان دهنده ابژه‌ها در جامعه مصرفی و به عنوان نظالمی از نشانه‌ها در نظر گرفته و می‌گوید: «هنر پاپ بازنمایی دگرگونی‌های چشمگیری از ابژه‌ها است» (Baudrillard, 1998, 33). به گفته بودربار:

زمان آن فرا رسیده است که اساساً درباره اصل ارجاع تصاویر شک کنیم، همان راهبردی که بر طبق آن تصاویر همیشه ظاهرًا به اشیاء دنیای واقعی ارجاع می‌دهند و چیزی را تکثیر می‌کنند که از لحاظ منطقی و زمانی مقدم بر خودشان است. این اصل ابدی صحیح نیست، تصاویر بر امر واقعی پیشی می‌گیرند و ترتیب منطقی و علت و معلو امر واقعی و باز تولید آن را معکوس می‌کنند. (وارد، ۹۳-۹۵)

بودربار ابژه‌ی هنری را در دنیای معاصر به نوعی محوشده می‌داند. از نظر وی: «در توجه ابژه‌های غیرقابل توضیح و عجیب‌وغیری بی که فقط به خود و به ایده هنر ارجاع دارند و یک نوع همدستی ننگین به صورت ارتباطی خاموش بین هنرمند و مخاطب وجود دارد. هرچند توطئه اصلی در همدستی هنر با خودش نهفته است، در تبیانش با واقعیت» (Baudrillard, 2005a, 89).

به باور بودربار ابژه‌ی هنری در هنر معاصر به سمت فرهنگ توده رفت‌هاند و حتی مسابقات هنری و بینال‌ها هم سعی می‌کنند تا صورت ظاهری هنر را حفظ کنند تا ناپدیدشدن آن مشخص نگردد. وظیفه آن‌ها دور کردن هنر از بلاتکلیفی و تزلزل است. بودربار معتقد است نمایشگاه‌های بزرگ، گالری‌ها و حراجی‌ها، سوق‌دهنده هنر به‌سوی کالاوارگی است چراکه با این نحوه برخورد با اثر هنری و قیمت‌گذاری‌های کاذب برای آثار هنری سعی بر تبدیل ابژه‌ی هنری به فرآکالا دارند. به نظر بودربار ابژه‌ی هنری به دلیل همه‌جلابون و درسترس‌بودن اثر هنری تفاوتی با دیگر ابژه‌ها ندارد چراکه به ابژه‌های مصرفی تبدیل گردیده و در همه جا وجود دارد «همه‌چیز نمایشی شده است یا به عبارت دیگر همه‌چیز برای تصاویر نشانه‌ها و مدل‌های مصرفی احضار شده به میدان آمده و سازمان دهنده شده است» (Baudrillard, 1998, 34).

این پایان هنر نیست. حتی اگر هنر بر اساس قالب‌های زیباشناختی متداول است بودربار در کتاب توطئه‌ی هنر به شکل ویژه‌ای به تحلیل هنر می‌پردازد و معتقد است:

هنر خودش را به مثابه چیزی برخوردار از یک حساسیت زیباشناستی منحصر به فرد نمایان می‌کند و نوع خاصی از امر ولا را در انحصار خود دارد. بودربار در پی حقانیتی انحصاری برای هنرنوبده و با این ادعای که هنر جایگاهی متفاوت و مجرماً در فرهنگ توده دارد مخالف است و معتقد است باید بتوان به

بانیان زبان‌شناسی علمی است. نشانه‌شناسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سوسور بود و اهمیت نشانه را بر اساس دو مؤلفه‌ی بنیادین در نشانه‌شناسی یعنی رابطه‌ی دال و مدلول مشخص می‌کرد. او نشانه را دو قسمتی، شامل دال و مدلول می‌داند که دارای ارتباط دیالکتیکی بنام دلالت^۷ می‌باشد. دال حتماً به ماده و موضوعی نیاز دارد (جوهر مادی مانند صدایها، تصاویر) که در پس آن، مدلول قرار دارد.

سوسور اشیا را، مخلوق تصورات و زبان انسان می‌دانست و معتقد بود هیچ رابطه‌ای بین معنا و ابژه وجود ندارد و معنای یک نشانه به رابطه آن با سایر نشانه‌ها وابسته است. اندیشه‌های سوسور مورد توجه شماری از ساختارگرایان و پس‌ساختارگرایان از جمله بودربار قرار گرفت. بودربار در سایه‌ی نظریه‌ی نشانه‌شناسی سوسور ارزش مصرفی را برسی نمود اما در ادامه، دیدگاه نشانه‌شناسی سوسور را برای شناخت کافی ندانست و معتقد بود جنبه‌های تفاوت اشیا در فهم نقش تعیین کننده‌ی آن اشیا است ازین‌رو سعی در به کارگیری نظامی جدید برای ارزش گذاری اشیاء نمود.

بودربار با ارائه این نظام ارزش گذاری، پنج نوع ارزش برای اشیاء برشمارد که عبارت‌اند از ارزش مصرفی^۸، ارزش مبادله‌ای^۹، ارزش نمادین^{۱۰}، ارزش نشانه‌ای^{۱۱} و ارزش رمزی^{۱۲}. ارزش نشانه و ارزش رمز از مفاهیم تخصصی جدید است، که توسط بودربار وارد دایره واژگان شده است. به عقیده‌ی او نظام تولید به شیوه‌ی سرمایه‌داری به پایان دوره‌ی تاریخی خود رسیده و دوره‌ی پس‌امدern با ویژگی اصلی باز تولید اطلاعات آغاز گشته که در این دوره اطلاعات مهم‌ترین کالاست. در دوران پس‌امدern اطلاعات و نشانه‌های تحت حاکمیت الگوهای رمزگان، نقش سازمان‌دهنده‌ی جامعه را ایفا کرده و جای نظام کنترل بورژوازی صنعتی دوران مردنیته را گرفته‌اند. الگوهای نشانه‌ها و رمزگان نظام جدید اجتماعی را در این دوره برنامه‌ریزی می‌کند و تسلط آن‌ها با تکثیر بی‌شمار نشانه‌ها، در زندگی اجتماعی انسان معاصر مشهود است. به عقیده بودربار، روابط قبلی و واقعی تولید و مصرف جای خود را به نظامی از نشانه‌ها داده‌اند. اگرچه تعریف سنتی ارزش بر اساس هزینه‌های تولید و سودمندی است، اما در زمینه فرهنگ و هنر مفهوم ارزش نشانه می‌تواند مهم‌تر باشد. ارزش نشانه، از اعتبار مالکیت کالا حاصل شده مانند ارزش در اختیار داشتن اثر هنری زیبا و اصیل که به شهرت هنرمند آن گره خورده است. مفهوم ارزش نشانه مورد نظر بودربار یعنی ارزش مبتنی بر کارکرد کالا به عنوان دال اعتبار، موقعیت اجتماعی، ثروت و نوادری، او از طریق آن‌ها استدلال کرد که ارزش بازار کالاها در حال حاضر اساساً توسط یک نوع هدف کاملاً متفاوت تعیین می‌شود. راهکاری اجتماعی که نیاز دارد کالاها به شدت رسانه‌ای شوند و از طریق شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده باشند. نوشتۀ‌های بودربار به تکثیر نشانه‌ها، جامعه‌ی مصرفی، فرهنگ نشانه و هنر مدرن می‌پردازد. به عقیده‌ی او در عصر پس‌امدern شبیه‌سازی‌ها و تازه‌های فن‌آوری شکل‌های نوینی از فرهنگ و جامعه را پدید آورده است و فرهنگ با هدایت رسانه‌ها دائمًا در حال تغییر و تولیدشدن است. در جهان پُست‌امدern، نشانه‌های واقعی امر تولید، جای خود را به نشانه‌های رسانه‌ای و فرایند دیجیتالی شدن سپرده است که خود فاصله واقعیت و نشانه را بیشتر می‌کند تا جایی که دیگر نشانه‌های بی‌ارجاع رسانه‌ها سروکاری با حوادث واقعی نداشته و خود به باز تولید واقعیت می‌پردازند. او بر این اندیشه است که نشانه‌ها، فرهنگ‌سازی تاره یا وانموده را شکل می‌دهند. نشانه‌هایی که گرچه خود فاقد ماهیت‌اند اما ماهیت هر چیزی در دنیا پس‌امدern، حتی

خود است از هرگونه تعریف کلی در نظام فکری و تعیین‌پذیری قطعی پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی اجتناب شده است.

آثار هنر تعاملی خصوصاً هنر تعاملی دیجیتال منتقدانی دارد. از نگاه این منتقدان، جامعه به هنرهای فاخر کلاسیک عادت کرده و اصالت را در هنرهای کلاسیک می‌داند و هنرهای دیجیتالی فاقد این اصالت هستند. آنها معتقدند از یک اثر هنری دیجیتال می‌توان نسخه‌های بی‌شماری تولید نمود که این کار یگانه‌بودن یک اثر هنری را زیر سؤال برده و این فلسفه که هنرمند تنها یک اثر را در یک مقطع زمانی تولید می‌کند، به چالش می‌کشد. از سوی دیگر مدافعان این هنر تعاملی که این هنر دارای ارزش‌های خاصی بوده و حاصل طراحی و خلاقیت هنرمند و درک و احساس مخاطب در یک زمان مشخص نسبت به موضوعی خاص است که تنها با تغییر شرایط و نوع مخاطب می‌توان آن را بدغافل تولید کرد. فن آوری دیجیتال، امکانات زیادی در اختیار هنرمند قرار می‌دهد که باعث ارتقاء بیانش و حوزه کاری او می‌گردد و به او کمک می‌کند به آنچه فکر می‌کند دست یابد. فضای دیجیتال چیزی بیش از یک ابزار نیست که هنرمند کافی است بتواند از این ابزار در جهت نیل به اهداف خود بهره‌برداری کند.

علاوه بر این، در هنر تعاملی کاهش حساسیت زیباشناختی کاملاً به چشم می‌خورد و این هنر را دیگر نمی‌توان تنها با معیارهای متداول زیباشناستی موردنظر ازیزی ایجاد کرد. چراکه این هنر با دیدگاه ثابت و مشخصی بر مخاطب عرضه نمی‌شود و در آن تولید نشانه‌ها، مخاطب را در فضای پویا قرار داده که باعث می‌گردد آنها معانی متفاوتی از آثار تعاملی برداشت کنند که مدام در حال تغییر کردن است. در هنر تعاملی محتوا و مفهوم اهمیت پیدا کرده و به عبارتی جایگزین زیبایی می‌گردد زیرا مشارکت مخاطبان در اثر هنری، معنا و برداشت‌های متفاوت و سیالی را خلق می‌کند. ابزه اثر تعاملی با جذب مخاطب جهت تکمیل اثر، سوژه را در توهمندی از ابزه غرق می‌کند و هر چه بکارگیری فن آوری پیشرفت و جدید بیشتر باشد مخاطب بیشتر به شرکت در اثر هنری متمایل می‌شود.

۳- بررسی آثار تعاملی گروه‌های لب

با پیشرفت فن آوری‌های ساخت‌افزاری و نرم‌افزاری به تدریج تجربه‌ی کار با رایانه و کشف امکانات تعاملی به حوزه‌های هنری راه پیدا کرد. از دهه نود میلادی هنرمندان تعاملی جهت خلق اثر هنری، جذب مخاطب و مشارکت آنها، به کارگیری ابزارهای رایانه‌ی در آثار خود را آغاز کردند. امروزه هنرمندان با ترکیب فن آوری نرم‌افزاری، ابزارها و حسگرها چیدمان‌های هنری را با خلاقیت بیشتری نسبت به گذشته ایجاد می‌نمایند. در این چیدمان‌های تعاملی، با توجه به نوع واکنش مخاطبان به حسگرها، هر مخاطب تفسیر خاص خود را از اثر دارد که ممکن است از مخاطب دیگر کاملاً متفاوت باشد. مشارکت مخاطبان در اثر هنری معناهای متفاوت و جدیدی به اثر بخشیده و نشانه‌های متفاوت خلق می‌نماید، که این نشانه‌ها با وجود هر مشارکت کننده در اثر به نشانه‌ای قابل تغییر بدل می‌شود.

در ادامه برای بررسی این امر در هنر تعاملی، برخی چیدمان‌های تعاملی اجرایشده توسط گروه‌های این امر در آن همه‌ی بینندگان تصویری یکسان هنری بین‌رشته‌ای و بین‌مللی، متشکل از هنرمندان و متخصصان مختلف مانند برنامه‌نویسان، مهندسان، اینیماتورهای و معماران است که فعالیت‌های مشترک آنها در تلاقی هنر، علم، فناوری و طبیعت جهان انجام می‌گیرد. این مجموعه، در سالیان اخیر با بهره‌گیری از فن آوری‌های دیجیتال آثار

هنر هم همان نقدی که به دیگر چیزها داریم داشته باشیم،
(Baudrillard, 2005b, 89)

او جنبش هنری دوران پسmodern را مظهر کلاهاری و فرهنگ و موجب دورشدن هنر از حقیقت می‌داند. می‌توان گفت از دیدگاه بودیار متفاوت اندیشیدن درباره‌ی هنر و دورشدن از زیباشناستی سنتی باعث تبدیل فرهنگ توده به هنر و برعکس می‌شود. ارزش هنر به جای آن که بر کیفیت مترکی باشد به گردش محض نشانه‌ها تبدیل گشته است. هنر با تضعیف مرزهای فرهنگ والا و توده به بخشی از زبان بومی تبدیل می‌شود. هنر با شبیه‌شدن به چیزها خودش را بی‌معنی می‌کند.

۲- هنر تعاملی

هنر تعاملی به عنوان یکی از شاخه‌ای هنر پست‌مدرن باحضور مخاطب تکمیل و معنادار می‌شود. با به کارگیری فناوری اکنون هنرمند راحت‌تر می‌تواند ایده هنری خود را به اثری تعاملی تبدیل نماید. امروزه هنر هم سو با فن آوری دیجیتال، حوزه‌ی تأثیرگذاری خود را بر مخاطبان وسعت بیشتری بخشیده است. تا پیش از آن هنرمند در مركزیت اثر هنری قرار داشته و مخاطب صرفاً بیننده بود. اما در اثر تعاملی بیننده، از حد یک بازدیدکننده فراتر رفته و در به وجود آمدن اثر هنری مشارکت مستقیم دارد و با مداخله‌ی خود، اثر هنری را تکمیل می‌نماید. مشارکتی که در مراحل چندگانه شامل پاسخ، کنترل، تأمل، تعلق خاطر و قطع ارتباط با مخاطب صورت می‌پذیرد. عواملی همچون غیرمنتظره‌بودن، برانگیختن حس کننکاری، سرگرمی و بازی گونه‌بودن، آسانی کار، غیرقابل پیش‌بینی بودن و در نهایت حس قدرت و احساس دیده‌شدن باعث جلب مخاطبان زیبادی به سوی این آثار گردیده است. بخش اعظمی از مشارکت در هنر تعاملی، به واسطه‌ی ابزارهای الکترونیکی صورت می‌پذیرد که دلیل آن قابلیت این ابزارها در راههای امکاناتی جدید برای ایده‌پردازی اثر تعاملی است. استفاده از فن آوری، از یک سو موجب افزایش تأثیرگذاری مؤثرتر بر مخاطب شده و از سوی دیگر امکان به کارگیری آن در انواع فضاهای و برای اهداف گوناگون را فراهم نموده است. فن آوری باعث دسترس پذیرتر و متکرشنده هنر گردیده تا بتواند در موقعیت‌های بیشتری استفاده گردد. هنر تعاملی نیز از این مسئله بی‌بهره نمانده است و در مکان‌های عمومی و به عنوان هنر محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در هنر تعاملی با دعوت مخاطب به مشارکت در خلق اثر هنری، علاوه بر خارج شدن مؤلف از محدودیت، سوژه محوری در نگرش‌های فکری معاصر نیز کمتر می‌گردد. یک اثر تعاملی همانند آثاری که قبلاً در حوزه‌ی هنر تولید می‌شوند تماماً در اختیار آگاهی هنرمند و در قید کنترل موضع او نیست. در عوض در چنین آثاری نقش مخاطب یا کاربر در شکل‌گیری و معنابخشیدن به اثر بیشتر می‌شود. در شرایط تعاملی، اثر را نمی‌توان مانند امری ثابت و تغییرناپذیر دریافت یا سنجش کرد زیرا در اثر به تناسب میزان دریافت و ادراک مخاطبان مختلف تغییر می‌کند. از این‌رو و تولید معنا رویکردی جدید می‌یابد چراکه در آن همه‌ی بینندگان تصویری یکسان تجسم نمی‌کنند، چون این هنر تعاملی است و هر بیننده برداشت و تفسیر خود را از اثر دارد، که ممکن است بهطور کامل با فرد دیگری متفاوت باشد (Muller, 2006, 197). گرایش به تعامل به عنوان یک وجه مشخصه‌ی آثار هنری معاصر، موضوعی است که به‌نوبه‌ی خود از تفکر پس‌مدرن تأثیرگرفته است. در این دوران که به نوعی حاصل نقدهای تفکر مدرن به مؤلفه‌های

بود چراکه در اینجا تبدیل ارقام دیجیتالی به تصاویر، مبتنی بر قراردادی است که همان زبان دیجیتالی رایانه است. ماهی‌ها دور قایق‌های کوچکی جمع می‌شوند که به آرامی روی آب شناور می‌شوند، وقتی قایق حرکت می‌کند، ماهی‌ها پراکنده می‌شوند و پشت سرشان ردی بر جای می‌گذارند. ماهی‌ها بر اساس رفتار قایق‌ها و تأثیر ماهی‌های دیگر شناختی کنند. ماهی‌ها از زنگ‌های مختلف انتخاب شده تا چندگانگی و تنوع با این نمادها نشان داده شود. حرکت ماهی مسیرهایی را بر جای می‌گذارد که آثار هنری را ترسیم می‌کنند. به تدریج همه مسیرهای پشت سر گذاشته شده توسط ماهی‌ها، یک نقاشی دیجیتالی با پوشح بزرگنمایی شده را تشکیل می‌دهند (تصویر ۲). از نخستین نما تا، نمای پایانی خلق نقاشی دیجیتال از روی مسیر حرکت ماهی‌ها، همواره کارکرد نظام نشانه‌ای برای بیان مطلب فوق را می‌توان مشاهده کرد. در این اثر، نشانه‌های شمایلی-نمادین اما بی مرجع جایگزین واقعیت می‌گردند و با آسان شدن به کارگیری فن آوری در تصویرسازی‌های دیجیتالی و عمومی سازی تولید و انتشار تصاویر و قابلیت تکثیر بی‌شمار در فضاهای مجازی، دال‌هایی تولید می‌شوند که تنها به یکدیگر ارجاع می‌دهند. علاوه بر حرکت قایق‌ها، مردم نیز می‌توانند در آب راه بروند. حرکت ماهی‌ها تحت تأثیر حضور افراد در آب و همچنین سایر ماهی‌ها است. وقتی ماهی‌ها با مردم برخورد می‌کنند به گل تبدیل شده همراه با چهارفصل تغییر می‌کنند (تصویر ۳). برخورد متفاوت ماهی‌ها با قایق‌ها و افراد، لایه‌های متعدد معنایی در این چیدمان تعاملی ایجاد می‌نمایند. مسیر ماهی‌ها با حضور افراد مشخص می‌شود و این مسیرها خطوطی را در سطح آب نشان می‌دهند. کار در زمان واقعی توسط یک برنامه رایانه‌ی ارائه می‌شود. از آنجا که اجرا برنامه‌ای از قبل ضبط شده نبوده و در حلقه تکرار قرار ندارد، تعامل بین بینندگان و چیدمان باعث تغییر مدام و هرگز تکرار نخواهد شد.

در این اثر، ما شاهد تداوم تولید اطلاعات برای مخاطب هنر تعاملی

تصویر ۲- نقاشی روی آب ناشی از مسیر حرکت ماهی‌ها.
(<https://www.teamlab.art/e/mifuneyamarakuen>): مأخذ:

تعاملی مختلفی را در گالری‌های مختلف در سرتاسر دنیا اجرا نموده است. در این آثار، فضای چیدمان‌های دیجیتالی که اثر بر روی آن اجرا می‌گردد با هر حرکت یک مخاطب یا یک جسم، نوسان نور و صدای می‌تواند عوض گردد که این امر منجر به شکل‌گیری فضایی پویا می‌شود. همین پویایی با مشخص کردن نحوه درک مخاطب، دیدگاه اجرا را عوض می‌کند. طرح اثر با بهره‌گیری از عناصر تأثیرگذاری همچون نور، صدا، پروژکشن جهت ایجاد فضای بی‌حدومرز، می‌تواند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بینندگان اجرا را از زاویه مورد نظرش ببینند. به کارگیری ابزارهای فن آوری و وجود مؤلفه‌های تخلیل، احساس و تعامل همراه با درهم آمیختن عناصر متفاوت و متضاد و نهایتاً ترکیب رویکردهای مختلف در یک اثر، مز بین واقعیت و تخلیل را محو نموده و فضایی و انسایی شده و باورپذیر را برای مخاطب ایجاد می‌نماید.

۱-۳. نقاشی روی سطح آب

این اثر بر روی سطح دریاچه میفانیما راکن^{۱۳} در ژاپن پیاده‌سازی شده است. با استفاده از حسگرها، سطح آب تعاملی شده و ماهی‌هایی که بر روی سطح آب به روش پروژکشن پخش می‌شوند، با قایق‌های کوچک شناور و یا افرادی که داخل آب راه می‌روند تعامل دارند (تصویر ۱). این اثر نمونه‌ای شبیه‌سازی شده از طبیعت است که به مدد امکانات فن آوری، طبیعت را شبیه‌سازی نموده است همان‌گونه که بودریا عصر پسامدرن را عصر شبیه‌سازی‌های خواند. در این اثر ماهی‌ها عامل از پیش تعیین شده‌ای ندارند، هر ماهی مستقل از دیگران شنا می‌کند ولی نسبت به رفتار ماهی‌هایی که نزدیک به آن هستند و اکنش نشان می‌دهد. تصویر ماهی‌ها در این اثر توسط فن آوری دیجیتال ایجاد گردیده است. در تصویرسازی دیجیتالی، تصویر از آنجا که حاصل ترکیبی از ارقام دیجیتالی هستند ساخته یک تصویرساز دیجیتال بوده و نسبتی با مرجعی ندارند. بودریا می‌گوید: «تصویر شبیه‌سازی شده می‌تواند نمایاننده واقعیتی باشد که وجود خارجی ندارد و تصویری است که می‌توان آن را تا بینهایت دستخوش تغییر و تبدیل کرد» (مانوچ، ۱۳۸۱، ۱۱۴۱). از نظر نشانه‌شناسی، تصاویر ساخته شده به این روش نشانه‌هایی به صورت شمایلی^{۱۴}-نمادین^{۱۵} خواهد

تصویر ۱- برخورد ماهی‌ها با قایق.

(<https://www.teamlab.art/e/mifuneyamarakuen>): مأخذ:

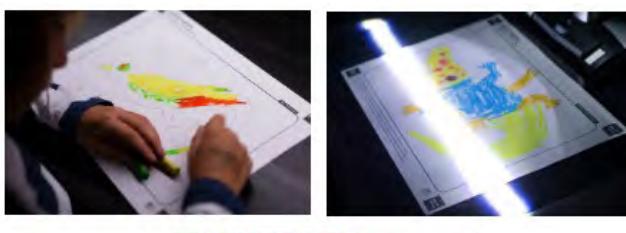
تصویر ۳- تعامل انسان با ماهی‌ها در فصول زمانی مأخذ: (https://www.teamlab.art/w/koi_and_people)

این اثر تعاملی بخشی از برنامه دائمی گروه تیم لب است که برای اولین بار در نمایشگاه دنیای آینده در موزه علم و هنر سنگاپور اجرا گردید. محل چیدمان، فضایی بزرگی و به مانند باغی از اینیشن‌ها، حیوانات، گیاهان و گل‌هاست که توسط نقاشی‌های ساخته شده توسط بازدیدکنندگان متولد گشته و آزادانه روی زمین حرکت می‌کنند. بازدیدکنندگان با رنگ‌آمیزی حیواناتی مانند تمساح، مارمولک، قورباغه، پروانه و پرنده که بر روی یک قطعه کاغذ سفید مشخص شده است در شکل‌گیری اثر مشارکت می‌کنند (تصویر ۴). سپس، تکه‌کاغذ رنگ‌شده اسکن شده و تصاویر حیوان در یک مکان تصادفی داخل فضا با پروژکشن به نمایش درمی‌آیند و از بازدیدکنندگان دعوت می‌شود با جستجوی فضا آثار خود را که در جایی در گوشه‌های فضا سرگردان هستند پیدا کنند (تصویر ۵). در این چیدمان مملو از نشانه‌ها این توصیف بودریار مشهود است که می‌گوید: «فرآواقعیت یا وانموده (محصول فرایند وانمایی) وضعیتی است که در آن نشانه‌های واقعیت (بازنمون نشانه)، خود واقعیت (موضوع نشانه یا مرجع آن) را مغلوب کرده‌اند و جایگزین آن شده‌اند. وضعیتی که در آن، اشاره نشانه‌ها به یکدیگر، در گردشی پایان ناپذیر، ناموجودی مدلول‌ها - یا به بیانی دقیق تر مرجع‌ها - را پنهان می‌کند و فرافضاً بدین ترتیب فضایی است ساخته شده از نشانه‌ها نه چیزها» (بودریار، ۱۳۷۴، ۱۰۰).

مخاطب در این اثر تصور می‌کند به عنوان یک سوژه خلاق در حال آفرینش و هدایت ابزه است در صورتی که به واقع او تنها از میان طرح‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده حق انتخاب داشته و به نوعی در کنترل ابزه است. این امر مصدقی دیگر بر نظر بودریار است که سوژه را آلت دست ابزه‌های وانموده می‌دانست و بیان می‌کرد که وانموده‌ها سوژه را به سوی جهان فرا واقعیت سوق می‌دهند. در این اثر، برخی مخاطبان از رنگ‌های مختص همان حیوانات در طبیعت استفاده می‌کنند، در حالی که بسیاری از آنها طرح‌هایی مانند لباس‌های انسانی یا الگوهای تزئینی را به آثار خود اضافه می‌کنند. همان‌گونه که بودریار نیز اعتقد دارد: «وانمایی با مدد امکاناتی که فناوری‌های رسانه‌ای نوین فراهم کرده‌اند، متضمن آن است که فرهنگ، دیگر واقعیت را تکثیر نکرده بلکه خود آن را تولید می‌کند. واقعیت حاصل صفحه‌های رایانه‌ها، نظام‌های تولید واقعیت مجازی و گوشی‌های پیشرفته است» (استیونسون، ۱۳۸۳، ۲۱۸).

این چیدمان نمونه‌ای از آسان‌شدن ساخت تصاویر در دنیای دیجیتال و راحتی انتشار عمومی تصاویر است که سبب شده‌اند هم مخاطب و هم

تصویر ۴ - خلق آسان تصاویر حیوانات. مأخذ: (<https://www.teamlab.art/e/walkerart>)

هستیم همان‌گونه که بودیار عصر پسامدرن را تحت تأثیر اطلاعات و نشانه‌هایی می‌داند که تحت حاکمیت الگوهای رمزگان است. از نقطه‌نظر بودریار «جهان معاصر در مسیر فراموش‌کردن واقعیت اصیل به واقعیت دیگری رو آورده که این واقعیت بر ساخته انسان است. او واقعیت را در مسیر تبدیل شدن به نشانه و وانموده می‌داند و معتقد است در دوران پسامدرن تلقی خاصی از هستی بر تفکر انسان سیطره یافته است که نتیجه‌شاس سلط واقعیت مجازی و خیالی بر واقعیت اصیل است» (Baudrillard, 1993, 8). در این اثر هنری، تکثیر بی‌شمار نشانه‌ها، که به مدد فن آوری ایجاد شده‌اند به چشم می‌خورد. این اثر با هدفی از پیش تعیین شده یا بر جهت سرگرمی مخاطب طرح‌ریزی نشده است. مخاطبان در این اثر هنری با نشانه‌هایی مواجه می‌شوند که توسط رسانه‌ی فن آوری از بازتولید واقعیت به وجود آمدند. این اثر هنری را می‌توان به مثابه یک وانمایی دانست همان‌گونه که بودریار معتقد است که هنر در دوران پسامدرن برای هدف زیباشناصی تولید نمی‌شود و این نشانه‌ها وانموده را شکل می‌دهند. با نگاهی به این اثر هنر تعاملی درمی‌بابیم که نشانه‌هایی که توسط آن تولید می‌گردد حرکات و هویت سوژه را در اختیار می‌گیرند. همان‌گونه که بودریار معتقد بود انسان نیازها و خواسته‌هایش را در ابزه‌ها جستجو می‌کند و فن آوری این امکان را بیشتر فراهم می‌سازد. به باور بودریار جوامع فن آورانه تحت تسلط ابزه‌ها پیش می‌روند. ابزه‌های فناورانه دنیایی را برای سوژه فراهم می‌سازند که نه تنها او را مجدوب و افسون خود می‌کند بلکه اندیشه‌ها و رفتار فردی او را نیز تحت کنترل خودمی‌گیرند.

در این اثر هنری عناصری همچون رودخانه، کوه، صخره و سنگ‌ها عناصری واقعی هستند. براساس دیدگاه بودریار با خلق نشانه‌ها و قرار گرفتن مخاطب اثر هنری در این فضاهای مرز میان واقعیت و وانموده از بین می‌رود و مخاطب در تسلط ابزه‌ی هنری و نشانه‌های تولیدشده توسط آن قرار می‌گیرد. در این اثر ماهی‌هایی که در آب بر اثر حرکت قایق بر سطح نشش می‌اندازند دیگر بازتولید و بازنمایی تقليدی و تکرار از امر واقع نیستند. آن‌ها ارجاعی به دنیای بیرون ندارند و خود با روش‌های نو، تصویرهایی مستقل و بدون ارجاع به دنیای واقعی خلق می‌کنند، تصاویری که از امر واقع پیشی گرفته‌اند و فقط به خود و ایده‌ی هنری ارجاع دارند و معادل این ابزه‌ی هنری در دنیای معاصر وجود ندارد. در این گونه آثار، ابزه‌ی هنری عموم مردم جذاب است زیرا خالق اثر سعی بر متمایز نشان دادن این گونه آثار تعاملی دارد. در این اثر تعاملی ما شاهد کالاوارگی هنر نیز هستیم زیرا مخاطبان با حضور در این اثر همچون یک شهریاری لحظات خود را با آن می‌گذرانند و همچون بسیاری از کالاهای مصرفي آن را یک نشانه‌ی ابزه‌ی مصرفي می‌پندازند در صورتی که صورت‌های ظاهری هنر حفظ می‌شود. در این هنر تعاملی مبنای زیباشناصی، از زیباشناصی سنتی فاصله گرفته و ارزش هنری نیز بر اساس گردش محض نشانه‌ها تعیین می‌شود. در چیدمان نقاشی روی آب، بازتولید نشانه‌ها با توجه به کنش مخاطبان در ذهن آنها ایجاد شده که به دلیل پویایی فضا و تغییرات سریع آن، این نشانه‌ها سریعاً تغییر کرده و جای خود را به نشانه‌های جدیدی متأثر از رفتار جدید مخاطبان می‌دهد. امر واقع تحت کنترل نشانه‌ها و بازتولید آنها قرار گرفته و لذا ما با بازی واقعیت به جای واقعیت رویه‌رو می‌شویم.

۲-۳- طبیعت گرافیتی^{۱۶}

مؤلفه‌هایی چون بازتولید و تکثیرپذیری در فرآیند آفرینش اثر هنری، منطق بازتولید واقعیت، جایگرین بازنمایی آن گردیده است. در ادامه مؤلفه‌های مؤثر بر پیدایش تجربه فراواقعی در این آثار بررسی می‌گردد.

۳-۲ مؤلفه‌های به کار رفته در فرآیند آفرینش آثار بازتولید

ظهور فناوری دیجیتال و گسترش ابزارهای تکثیر در دوران پُست‌مدرن به انسان این امکان را داد تا به کمک فن‌آوری جدید، به جای بازنمایی جهان به بازتولید چیزها و جایگزین نمودن آنها با امر واقع پردازد. فناوری‌های جدید علاوه بر دگرگونی شیوه تولید اثر هنری، بر روی ساختار مبادله و تکثیر آن نیز اثر می‌گذارند و این امکان را می‌دهند که به آسانی هر چه تمام‌تر به بازتولید تصاویر و جایگزینی آنها با امر واقع پردازیم. در این حال همه‌چیز را می‌توان به مثابه نشانه بازتعریف کرد واقعیت را به واسطه انبوی از نشانه‌ها و تصاویر بازتولیدشده مصرف نمود. از این منظر ما به دوران جدیدی قدم گذاشته‌ایم که به گفته بودریار: «بازتولید دیگر تکرار تقلیدگرانه و یا مکانیکی یک نسخه از پیش موجود نیست، چراکه بازتولید اساساً برای خود غایتی به معنای آفرینش نسخه اصلی قائل نیست» (Jameson, 1991, 179). به طور مثال در چیدمان نقاشی روی آب، بازتولید نشانه‌ها با توجه به نوع کنش مخاطبان که سوار بر قایق یا در حال رفتن در آب هستند در ذهن آنها ایجاد شده که به دلیل پویایی فضا و تغییرات سریع آن، این نشانه‌ها سریعاً تغییر کرده و جای خود را به نشانه‌های جدیدی متاثر از رفتار جدید مخاطبان می‌دهد. امر واقع تحت کنترل نشانه‌ها و بازتولید آنها قرار گرفته و ما با بازی واقعیت به جای واقعیت روبرو می‌شویم: «ما به دوران جدیدی قدم گذاشته‌ایم، زمان‌های که در آن منطق و اندیشه نشانه‌ها و کدهای واقعیت جایگزین منطق تولید شده است» (Baudrillard, 1994, 118). این امر را که رمزها می‌توانند تمایز از واقعیت و مستقل از آن‌ها به حیات خود ادامه دهند، باید ویژگی دوران جدید دانست. با تکثیر و تولیدی وقفه نشانه‌های شبیه‌سازی شده و محومز میان بازنمایی واقعیت، اهمیت نشانه‌های بازتولیدشده بیشتر می‌شود.

تکثیر نشانه‌ها

به نظر بودریار توانایی تکثیری که فن‌آوری در اختیار تصاویر قرار می‌دهد سبب راجع نشانه‌ها به یکدیگر شده است. او در زمینه نسبت دال و مدلول در این وضعیت می‌گوید:

اگر نشانه به مثابه پیوند دال و مدلول در نظر گرفته شود، در کودک یا انسان بدوی دال ممکن است به نفع مدلول محو گردد. اما دال در تصویر خود مرجع، به مدلول خودش تبدیل می‌شود و نوعی آشفتگی دورانی بین این دو به نفع دال صورت می‌گیرد و نابودی مدلول و تکرار مکرر دال رخ می‌نماید پس خود مرجع شدن دال بصری به نوعی سبب جدایی آن از مدلول می‌گردد و آنگاه تنها تکثیر دال است و بس. (بودریار، ۱۳۹۷-۱۱۵)

مصدق این نظر را در فضای چیدمان طبیعت گرافیتی می‌توان مشاهده کرد. در این اثر به واسطه تصاویر نقاشی شده توسط مخاطبان و حضور آنها نشانه‌های جدیدی خلق می‌شود. این نشانه‌ها بر اساس دیدگاه و ارتباطی که مخاطب با اثر تعاملی برقرار می‌کند متفاوت می‌شود به همین علت نشانه‌ها مدام در حال تکثیر بوده و با واکنش‌های مخاطبان نشانه‌های متفاوت خلق می‌گردد.

طراح به تکرار مکرر نشانه‌ها رو آورد زیرا برای تولید اثر تصویری اش، باید به محتوی فکر و ذهن خود که مملو از تصاویر از پیش ثبت شده و موجود است رجوع کند. نتیجه این عمل، تکرار ناشی از کشت تصاویر خواهد بود. درک و فهم مخاطب از نشانه‌ها از طریق معادل‌سازی آنها با نشانه‌های دیگری که در ذهن او جای دارند انجام می‌گیرد. نشانه‌های تصویری که آسان‌تر از قبل تولید می‌گردند به اباحت اذهن منتهی شده و مسیر تکرار پی‌درپی نشانه‌ها و فاصله‌گرفتن از معنای اصلی و مرجع نشانه‌ها را هموار می‌سازند. کما اینکه در اثر طبیعت گرافیتی مشهود است که به چه سادگی حضور مخاطبان منجر به خلق مفاهیم و نشانه‌های متفاوت و البته بی‌دوم منتهی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که بازدیدکنندگان ثابت می‌ایستند، گل‌ها در اطراف پاهایشان شکوفا شده و وقتی شروع به حرکت کنند، گلبرگ‌های گل پراکنده می‌شوند. حیوانات نمایش داده شده با پروژکشن در مسیرهای مربوط به خود که مملو از گل‌هایی شکوفا است حرکت می‌کنند و در مسیر خود حیوانات کوچک‌تری را که جزئی از زنجیره غذایی آنها هستند می‌بلعند، مسیرهایی که برای هر کسی ناشناخته است به جز رایانه‌ی که این فضا را با قدرت محاسباتی بالای خود کنترل می‌کند این کنترل مؤیده‌مان نظر بودریار است که می‌گوید: «انسان امروز در سیطره‌ی نشانه‌ها و رمزهای رمزها می‌توانند از واقعیت متمایز شوند و مستقل از آن‌ها به حیات خود ادامه دهند» (Baudrillard, 2005a, 51).

نقطه مشترک این نشانه‌ها در این است که ارجاعی به واقعیت اصلی جهان و امر واقع نداشته و مؤید این نظر بودریار هستند که امروزه چیزی خارج از دایرہ‌ی وانموده‌ها، نشانه‌ها و رمزها وجود نداشته و تمایز بین وانموده و واقعیت از بین رفته است. آنجا که می‌گوید: «با گذر انسان از مدرنیسم و واردشدن به جامعه مصرفی، چگونگی به تصویر کشیدن یک رخداد به مراتب مهم‌تر از خود آن می‌شود و ارزش امروز از تدریج از بین می‌رود و به این ترتیب ما وارد یک فضای فراواقعی می‌شویم که در این فضا تصاویر و بازی نشانه‌ها جایگزین واقعیت می‌گردند» (مصطفویان، ۱۳۹۱، ۱۱۱). هنمندان در این آثار تعاملی از طریق بازتولید نشانه‌های واقعیت دست به ساخت واقعیتی تازه می‌زنند که ارتباط معناداری با مصدق بیرونی اش ندارد و یا ما را به شکلی بی‌واسطه با نشانه‌های واقعیت مواجه می‌کند. هنر تعاملی با به رسمیت‌شناختن نقش مؤلفه‌هایی چون بازتولید و تکثیرپذیری در فرآیند آفرینش اثر هنری، نمونه‌ای از تغییر فرآیند آفرینش اثر هنری را به سمت تولید در عصر پُست‌مدرن به نمایش می‌گذارد. در تمامی این چیدمان‌های برسی شده، نشانه‌ها، عاملی برای تحریف واقعیت هستند و تأییدی بر این نظر بودریار که در گذشته نشانه بازتاب یک واقعیت بود. در این آثار، متأثر از تعریف نشانه‌شناختی واقعیت مدنظر بودریار و با به رسمیت‌شناختن نقش

تصویر ۵ - فضای فراواقعی از نشانه‌ها. مأخذ: (<https://www.teamlab.art/e/walkerart>)

نتیجه

آن و ابراز کنش قرار می‌گیرد و به نوعی خود جزئی از اثر هنری شده و به یک ابژه‌ی هنری بدل می‌گردد. می‌توان این گونه تحلیل کرد که در این آثار مرگ بازنمایی از طریق و انمایی و مرگ واقعیت از طریق فراواقعیت از رهگذر دو رخدادی که در نظام نشانه‌ای به وقوع پیوسته‌اند صورت می‌پذیرد، دو رخدادی که یکی غلبه نشانه‌های واقعیت بر خود واقعیت و دیگری ارجاع بی‌پایان نشانه‌ها به یکدیگر است. هنر تعاملی نمونه‌ای از هنر معاصر است که براساس نظرات بودریار کاملاً قابل تحلیل می‌باشد چراکه هنر تعاملی مخاطب را به مشارکت و مصرف تصاویر و تولید نشانه‌های جدید دعوت می‌نماید. تصویر در هنر تعاملی مخاطب را وارد می‌کند آن قدر به آن نزدیک شود، تا جایی که گویا وارد تصویر می‌شود و دیگر هیچ فاصله‌ای انتقادی برایش وجود ندارد. در تصاویری که این هنر را تشکیل می‌دهند، تکثیر نشانه‌ها صورت می‌گیرد و برابر نظر بودریار در این حالت ما مجبوریم به این تکثر تن بدهیم، به دنیا که دارد از طریق صفحه‌ها و پرده‌ها به تصویر تبدیل می‌شوند به جهانی که دارد به تصویر تبدیل می‌شود، به تبدیل شدن تصاویر به همه‌چیز، اما آنجا که همه‌چیز به تصویر بدل شده است، دیگر تصویری وجود ندارد. نتایج بررسی چیدمان‌های هنر تعاملی دیجیتال نقاشی روی آب و طبیعت گرافیتی، مصدق سیطره نشانه‌ها و کنترل مخاطب توسط رمزها و الگوریتم‌های ماشینی مدنظر بودریار است و تجلی از نقش فن‌آوری نوبن در بازتولید تصاویر و تکثیر نشانه‌ها که در گسترش فضای وانمایی در همه اجزای زندگی بشر نقش مؤثری ایفا می‌نمایند.

امروزه و با گذشت سال‌ها از درگذشت بودریار، فناوری دیجیتال نه فقط در حوزه‌ی هنر به کار می‌رود بلکه به سمت تسخیر کامل زندگی بشر حرکت می‌کند. در این پژوهش با بررسی نمونه‌هایی از هنر تعاملی دیجیتال نشان داده شد که چگونه در چیدمان‌های دیجیتال نظم و ساختار ایجادشده به مدد فن‌آوری، همچون چرخه‌ای است که در آن هر نشانه، صرفاً به نشانه‌ای دیگر ارجاع داده شده و واقعیت جدیدی را تشکیل می‌دهد. عدم قطعیت ایجادشده توسط تولید و تکثیر نشانه‌ها، و انموده‌ها و کدهای جدید در این مسیر و در فضایی بدون خاستگاه مشخص، راه تشخیص واقعیت از وانمایی را برای مخاطب مشکل می‌سازد. تکثیر نشانه‌ها، اشاره و ارجاع آنها به یکدیگر، در گردشی پایان‌ناید، فقدان مدلول‌ها را پنهان نموده و فضایی اکنده از نشانه‌ها ایجاد می‌نماید. بررسی نمونه‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که چگونه هنر تعاملی می‌تواند سوژه را در دام انداخته، رفتارهای فردی او را تحت کنترل خود درآورد و نیز اندیشه‌ی او را به سمت موضوع مورد نظر خود بrede و تا فضایی کاذب و غیرواقعی برای او رقم بزند تا در آن فضای جدید، نشانه‌ها، ارجاع به واقعیت نداشته و خود به بازتولید واقعیت بپردازند. این کنترل بر همه جنبه‌های درونی مخاطبان، مصدق همان چیزی است که بودریار به عنوان «رمز-کد» از آن نام می‌برد و معتقد است انسان در سیطره‌ی نشانه‌ها و رمزهای است. در این فضای وانمایی شده، اگرچه مخاطب آن را در راستای هدف خود می‌پنداشد ولی پیش از این که در صدد فهم، ارزیابی یا قضایوت اثر برآید در معرض پاسخگویی نسبت به

شماره ۲-۱۲۰

نوذری، حسینعلی (۱۳۸۸)، صورت‌بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته، بسترهای تکوین تاریخی و زمینه‌های تکامل اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات نقش جهان وارد، گلن (۱۳۹۳)، پست‌مدرنیسم، ترجمه نادر فخر و ابوذر کرمی، تهران: نشر ماهی

Baudrillard, Jean (1983), *Simulations*, trans. Paul Foss, Paul Patten and Philip Beitchman. New York: Semiotext

Baudrillard, Jean (1993), *Symbolic Exchange and Death*, SAGE Publications

Baudrillard, Jean (1994), *Simulacra and Simulations*, trans.S. Faria and Ann Arbor. MI: University of Michigan Press.

Baudrillard, Jean (1998). *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: Sage.

Baudrillard, Jean (2005a), *The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact*, Oxford and New York: Berg.

Baudrillard, Jean (2005b), Violence of the virtual and integral reality, *International Journal of Baudrillard Studies*, 2(2).

Jamson, Fredric (1991). *Postmodernism or the Cultural logic of late capitalism*. Duke University Press.

Muller, L., Edmonds, E. and Connell, M. (2006). Living Laboratories for Interactive Art. Co De sign: *International Journal of Co Creation in Design and the Arts*, Special Issue on Interactive Art Collaboration, 2(4), 195-207.

پی‌نوشت‌ها

1. Sign.	2. Codes.
3. Simulation.	4. Signifier.
5. Signified.	6. Ferdinand De Saussure.
7. Signification.	8. Use Value.
9. Exchange Value.	10. Symbolic Value.
11. Sign Value.	12. Code Value.
13. Mifuneyama Rakuen.	14. Iconic.
15. Symbolic.	16. Graffiti Nature.

فهرست منابع

- استیونسون، نیک (۱۳۸۳)، کولاک بودریار، پسامدرنیته، ارتباطات جمعی و مبالغه نمایین، ترجمه پیام یزدان‌جو، رسانه، شماره ۵۷، ۱۹۷-۲۴۴.
- احمدی، بابک (۱۳۸۰)، حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفه هنر، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
- بودریار، زان (۱۳۷۴)، /نموده‌ها، ترجمه مانی حقیقی، سرگشتنی نشانه‌ها: نمونه‌های از نقد پسامدرن، تهران: نشر مرکز.
- بودریار، زان (۱۳۹۷) جامعه مصرفی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
- ساراب، مادن (۱۳۸۲)، راهنمایی مقدماتی بر پس اساختار گرافی و پسامدرنیست، چاپ اول، ترجمه محمدرضا تاجیک، تهران: نشر نی.
- سیدمن، استیون (۱۳۸۸)، کشاکش آراد در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
- مانویچ، لف (۱۳۸۱)، رسانه‌های دیجیتال، ترجمه مسعود اوحدی، فصلنامه هنر، شماره ۵۱، ۱۴۱-۱۳۵.
- منصوریان، سهیلا (۱۳۹۱)، وانمایی: تاریخچه و مفهوم، فصلنامه کیمیای هنر،