

- هنر پست مدرن

- تعریف واژه پست مدرنیسم

پست در فارسی ← مابعد، فرا، پس و پسا می باشد.

پست مدرنیسم ← فراتجددگرایی، فرانوگرایی و پسانوگرایی

پست مدرن، پست مدرنیسم و پست مدرنیته تفاوت چندانی با هم ندارند.

اصطلاح پست مدرنیسم اولین بار در سال ۱۹۳۹ میلادی توسط آرنولد توینبی، تاریخ دان انگلیسی، به کار رفت.

تعریف دقیقی از پست مدرنیسم وجود ندارد. اما برای آن دو نظریه زیر را می توان ارائه نمود؛

الف- هنر انتقادی به هنر مدرن ← پس مخالف مدرنیسم است + به رادیکالیسم اعتقاد دارد + نتیجه آن آوانگاردیسم است.

ب- هنر پس از هنر مدرن ← پس ادامه دهنده مدرنیسم است + به ایده آلیسم اعتقاد دارد + نتیجه آن نئو مدرنیسم است.

مفهوم تاریخی - جامعه شناختی از پست مدرنیسم

الف- چرخش از سلطنت خفقان آور روایت های کبیر به خودمختاری پرتفرقه خرده روایت ها.

ب- پسامدرنیسم مدرنیته ای دیگر است که به مدرنیته با نگاهی نو و دیگر نظر می افکند.

پست مدرنیسم در واکنش به نوگرایی و تحت تاثیر هوشیاری عمومی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد

ایا کرونا نیز چنین نتیجه ای را در بر خواهد داشت؟

فاقد سلسله مراتب مرکزی یا اصول ساخت یافته مشخص است.

پست مدرنیسم به مکتبی فرهنگی، فلسفی، فکری و هنری اشاره دارد که

در برگیرنده پیچیدگی مفرط، تناقض، ایهام، تنوع و عدم انسجام درونی است.

مهمترین دلایل پیدایش پست مدرنیته

الف- رنگ باختن عقیده و ایمان به تبیین های عقلانی و علمی

ب- افول اهمیت و مرکزیت کار در زندگی روزمره و پیدایش جامعه پسا صنعتی که مبتنی بر مصرف گرایی و فراغت است.

ج- قدرت رو به افزایش رسانه ها در به گردش در آوردن کثرتی از تصاویر و متون در میان مخاطبان جهانی

پست مدرنیسم ابتدا در ادبیات نهادینه می شود و سپس از طریق معماری وارد هنر می شود.

پست مدرن

۱۹۰۰

۱۹۶۰

۲۰۰۰

مدرن

پیش از ۱۹۸۰ هنرهای تجسمی را به دلیل انتقاد از جامعه پست مدرن می گفتند

بنابراین تعریف جامع و دقیقی از پست مدرنیسم وجود ندارد و همه تعریف ها با هم متناقض هستند.

معماری و پست مدرنیسم

از دهه ۱۹۷۰ به دلیل نقد های صورت گرفته بر معماری، مفهوم پست مدرنیسم بسط و گسترش یافت + اساسا معماران در حوزه هنر سردمداران و پیشتازان گسترش پست مدرنیسم بودند + آنها مدرنیسم را به دلیل

منظم بودن، خشک بودن، بیش از حد ساده بودن، کارکردی بودن

مورد نقد قرار می دادند + معماران پست مدرنیست اعتقاد داشتند که سبک های مدرنیست در حال بهره کشی از معماران برای دستیابی به اهداف خود هستند.

اصول پست مدرنیسم

الف- التقاط گرایی ب- ضدیت ج- نقد د- ساختارشکنی ه- نسبيت گرایی و- رسانه های اجتماعی

خوددار از بسط نظریه ای جامع و فراگیر

هجو و تقلید تمسخر آمیز

التقاط گرایی

سنگ محک و معیار اخلاقی پست مدرنیسم

نسبيت گرایی

یعنی هیچ جامعه و فرهنگی مهم تر از دیگری نیست

پست مدرنیسم اغلب انتقاد می کند

پست مدرنیسم از ارائه دیدگاه مثبت برای انتقاد خود باز می ماند

پست مدرنیسم به پیروی ما از قدرت انتقاد می کند و

میزان و ماهیت آزادی را مورد تردید قرار می دهد.

تفاوت مهم مدرنیسم و پست مدرنیسم

پست مدرنیسم برخلاف مدرنیسم اعتقاد کمتری به ناخودآگاه

به عنوان منبعی برای اصالت خلاقان و فردی دارند.

پست مدرنیسم هنر را

عامیانه + دست یافتنی + قابل فهم + یکبار مصرف + موقتی + محلی

نقاشی دو لته ای از مریلین + ۱۹۶۲ + اندی وار هولتاکید بر جایگاه رسانه های جمعی در پست مدرنیسم + جنون تقلید از سلبریتی ها

از خصوصیات پست مدرنیسم است + در حالی که خود واقعی او حضور ندارد و از تصاویر او کپی است + کمرنگ شدن آن نشان از تغییر واقعی مریلین مونرو در جوامع مختلف دارد + این اثر چند ماه پس از خودکشی مریلین مونرو خلق شد + بنابراین باز وار هول در این اثر تاکید می کند که چطور سلبریتی ها حتی پس از مرگ هم از طریق تکثیر بی پایان و متنوع (پر رنگ یا کمرنگ) جاودان و تاثیرگذار شده اند

اند

سه توپ متعادل در مخزن + جف کونز
۱۹۸۵

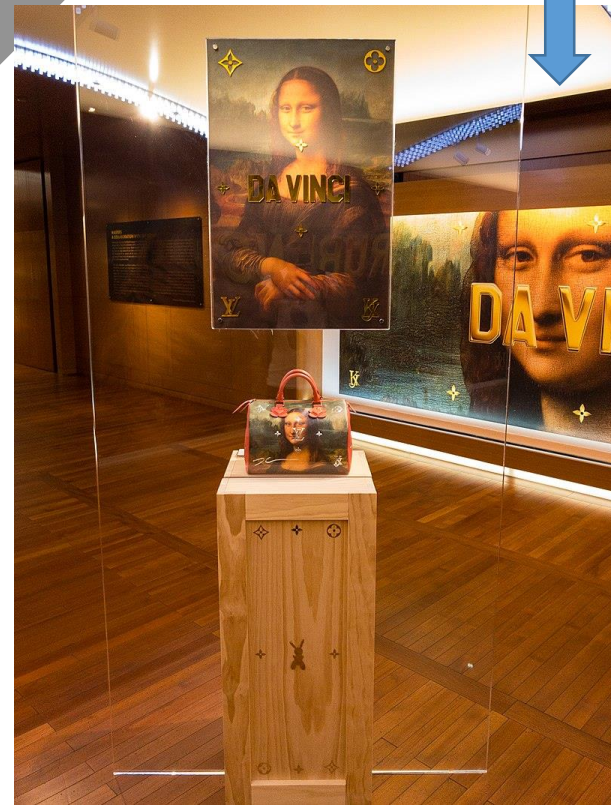
انتقاد از اصالت هنری + اشیا خودمانی هم
شی هنری می توانند باشند + انتقاد از نهاد
های هنری که چگونه بر ما ارزش های
فرهنگی و اقتصادی و هنری را غالب می
سازند.

جف کونز
+ نقاش و

مجسمه ساز معاصر آمریکایی + یکی از گران قیمت ترین هنرمندان زنده جهان از لحاظ ارزش آثار +
رکورد بالاترین قیمت برای اثری هنری از یک هنرمند در قید حیات
داوینچی و لویی ویتون + ۲۰۱۷ + به معنی کلمه بیان این نکته که هنر سنتی گذشته یعنی کشک!!

آثار او در زمینه هنر های محیطی بسیار جالب
توجه و معروف هستند + توله سگ + موزه
گوگنهایم بیلباو

بالرینا از جدید ترین آثار جف کونز نصب شده در مالبا و
در موزه هنر آمریکای لاتین بوینس آیرس آرژانتین

کانسپچوآلیسم (مفهوم گرایی)

شکل گیری هنر مفهومی

کانسپچوآلیسم در دهه ۱۹۶۰ پدید آمد + اولین بار ۱۹۶۷ سل لویت آن را به عنوان یک گرایش هنری تعریف و ترویج کرد + بسیاری از افراد اعتقاد دارند از اصطلاح اختصاری COL ART به معنی هنر گول زدنی باید به جای Conceptual Art استفاده کرد، چراکه مناسب تر و صحیح تر است.

تعریف و اساس کانسپچوآلیسم

اساسی ترین تعریف در هنر مفهوم گرایی ← هنر یک مفهوم است تا یک شی مادی

با این حال شکل ظهور و جلوه هنر مفهوم گرا بسیار متنوع بود. (مفهوم و ایده اثر پر اهمیت تر از محصول نهایی می باشد)

بطور کلی هیچ معیار مصوبی برای متمایز ساختن اثر موفق از اثر ناموفق در هنر مفهومی وجود ندارد.

شیوه های بیان هنر مفهومی

در مفهوم عام امروزه هنر مفهومی را به انواع بسیار زیادی از هنرهای پست مدرن تعمیم می دهند + حتی آن را جزئی از مینی مالیسم یا هنر اتفاقی می دانند + اما هر یک از این هنرها را به صورت مستقل بیان کرده و باید دسته بندی عملا کار نداریم.

چیدمان (Installation) ← بداهه گرایی با توجه به شرایط حاکم بر محیط

مینی مالیسم (Minimalism) ← خلاصه گرایی در فرم با تاکید بر محتوا

هنر اجرایی (Performance Art) ← بیان محتوا و ارائه یک مفهوم با اجرای مراسم

هنر روایتی (Narrative Art) ← روایتگری در محیط با نشان دادن تاثیر یک اتفاق

هنر زمینی (Land Art) ← بیان یک مفهوم از طریق خلق اثر در فضای باز و طبیعت

هنر و زبان: (Art And Language) ← ارائه یک مفهوم با کلمات

هنر ویدئو (Video Art) ← ارائه یک مفهوم با تصاویر متحرک و صدا

هنر بدن (Body Art) ← ارائه یک مفهوم با به کارگیری اندام بدن انسان

هنر اتفاقی (Happening Art) ← ایجاد مفهوم به وسیله یک اتفاق در محیط و نتایج آن

هنر فرایندی (Process Art) ← ارائه یک مفهوم با استفاده از مواد ناپایدار و ثبت آن با استفاده از فن عکاسی

به ویژه فواره مارسل دوشان

اولین آثار مفهوم گرایی در دنیا

نمونه متقدم بسیار قوی برای کانسپچوآلیسم را می توان در آثار دادائیسیت ها دید + این عقیده که کیفیات زیبایی شناختی ممکن است متعلق به مفاهیم باشند، عقیده تازه ای نیست + هنر مفهوم گرا از یافته های دادائیسیت ها و اصول آنها هرگز غافل نشد و بارها عقاید آنها و بویژه مارسل دوشان را مستقیما تکرار کرد + دوشان اعتقاد داشت آنچه اثر هنری را به وجود می آورد ادراک و کشف هنرمند است و نه بی همتایی آن اثر.

الف- ایده و مفهوم

ب- زبان و کلام

ج- قصد و نیت

د- انتقاد

ایده و مفهوم

یک اثر هنری یک ایده یا مفهوم است تا شی + درک ایده ای که اثر را شکل داده به منزله درک خود اثر است + بنابراین ممکن است اثری درک شود، بدون آن که هرگز دیده شود.

زبان و کلام

زمانی که یک اثر به عنوان ایده و مفهوم تعریف می شود، تمدا تمایز میان زبان و هنر را محو می کنند + اثر هنر واقعی، ایده و بیانی است برای پایه ریزی، ساخت و کشف

قصد و نیت

قصد و نیت هنرمند ← پاسخ و واکنش بیننده → اصلی مهم در کانسپچوآلیسم

بنابراین مواد و مصالح مورد استفاده در اثر کانسپچوآلیسم و نحوه ساخت آن مهم است.

انتقاد

کانسپچوآلیسم به انتقاد از تجاری سازی می پردازد + انتخاب یک شی به عنوان اثری هنری سبب افزایش مادی و ارزش گذاری بالای آن می شود + وقتی کانسپچوآلیست ها اظهار می کنند یک اثر هنری ایده است و نه شی، در پی آن هستند که این تجارت را برهم بزنند یا در آن اخلاص ایجاد کنند + آنها با جلوگیری از ایجاد مالکیت بر یک اثر هنری به دنبال از بین بردن قدرت های اجتماعی و فرهنگی برای تاثیر گذاری بر سایر فرهنگ ها هستند + نباید گذاشت که مجموعه داران به واسطه ثروتشان مهم شوند.

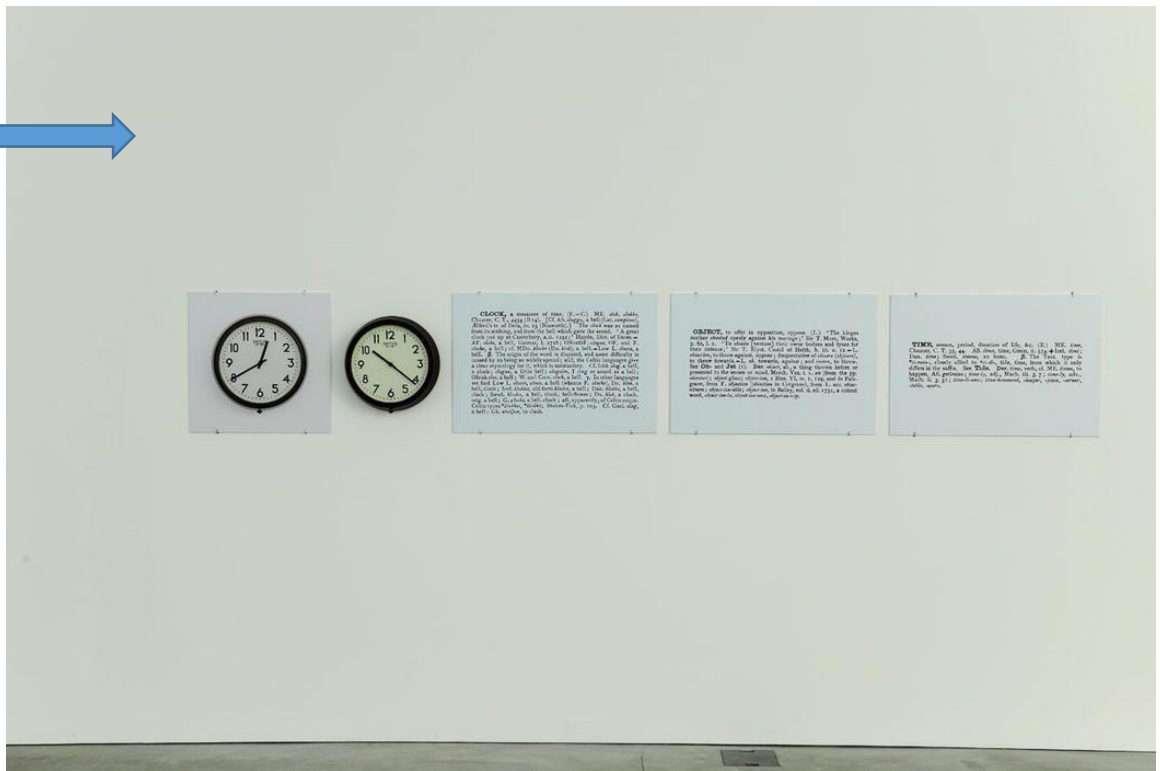
مکعب های باز چند قسمتی + سل لویت + ۱۹۷۲ + اثری بنا شده با میله های آلومینیومی به شکل مکعبی ساده + صرفا قصد این است که از طریق درک بیننده اثری هنری خلق شود + این درک مطابق نحوه دیده شدن تغییر می کند + هنرمند با این کار باور متعارف و متداول بیننده را به چالش می کشد + این چالش با تعصبات ادراکی بیننده سبب می شود تا این اثر به عنوان یک ایده تا شی مورد قضاوت قرار گیرد + سل لویت یکی از مهمترین مینی مالیست های دنیا نیز محسوب می شود.

جوزف کسوت + از هنرمندان آمریکایی پیشرو در جنبش هنر مفهومی + آثار او در مرز مشترک میان زبان و تصویر شکل می گیرد + در نسبت میان انتزاع و امر عینی.

ساعت (یکی و پنج تا) +
 ۱۹۶۵ + جوزف کسوت +
 اثر پنج قسمت دارد + یک
 ساعت واقعی + یک تصویر
 از ساعت + شرح هایی از
 لغت نامه درباره سه واژه
 زمان ، دستگاه ، شی + او
 این پرسش را بیان می کند
 که چرا ما فکر می کنیم که
 تصویر یک شی می تواند
 اثر هنری باشد اما خود آن
 شی نمی تواند(هنر
 عکاسی)

جوزف کسوت + یک و سه صندلی + ۱۹۶۵ + موزه هنر مدرن
 نیویورک + معروفترین اثر کسوت + یک صندلی واقعی و
 تصویری از یک صندلی و تعریف واژه صندلی + اثر به دنبال
 خلق یک ترکیب بندی چیدمانی نیست + او به دنبال این است
 که مخاطب را با این پرسش رو برو کند که چه چیز چیستی
 صندلی را می سازد.

نئوکانسپچوآلیسم (مفهومگرایی نو)

شکل گیری مفهوم گرایی نو

مفهوم گرایی نو شامل گرایش های هنری و نقد های متنوعی
 است که در دهه ۱۹۷۰ پدید آمد.

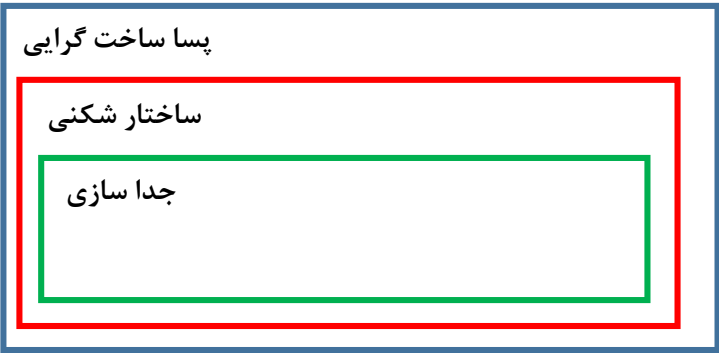

این جنبش یا گرایش هنری به نقد هنجارها و قواعد هنری و نیز بررسی رابطه نظام سرمایه داری و هنر در میان رسانه های جمعی و همچنین هویت فردی می پردازد + نئوکانسپچوآلیسم بهترین گرایش هنری برای تعریف مفهوم پست مدرنیسم است.

ویژگی های نئوکانسپچوآلیسم

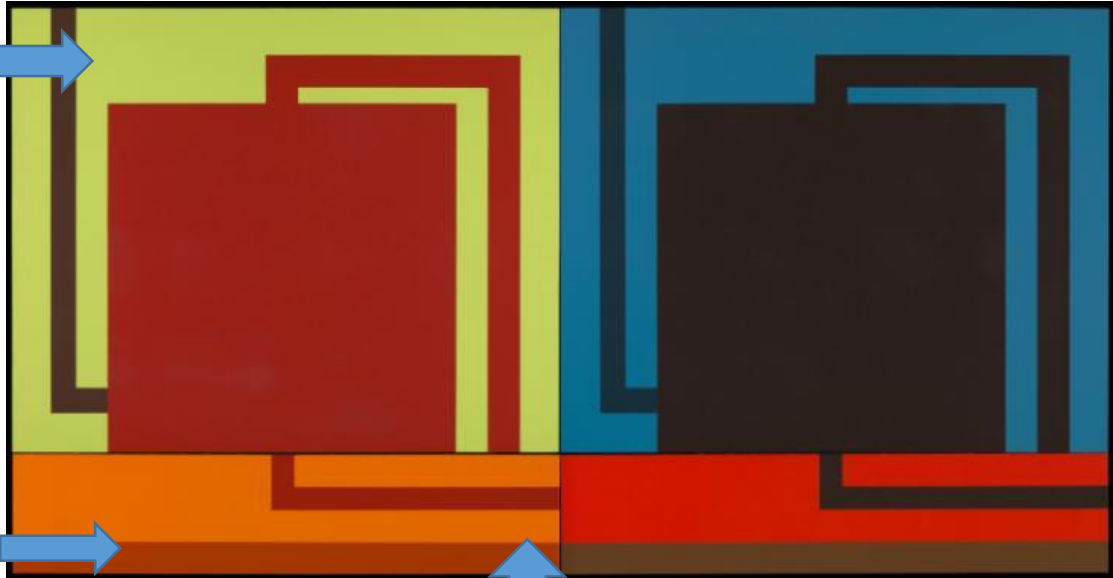
- الف - ساختار شکنی
- ب- نقد قدرت
- ج- قوم مداری
- د- هویت فردی

چه چیزی هنر است + چه کسی هنرمند است → اهمیت و مفهوم هنر

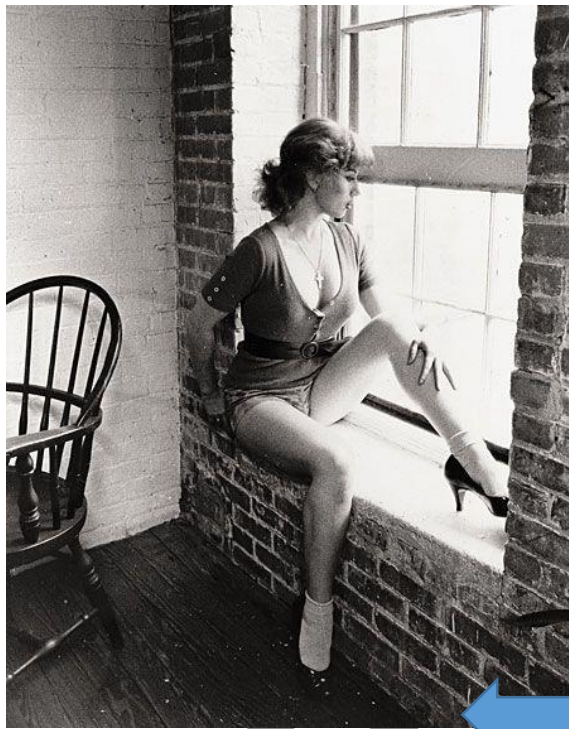

آثار نئوکانسپچوآلیسم به این
 می پردازند که ساختار شکنی منجر
 به ادراکی می شود که تعریف قطعی ندارد

پیتر هالی + نقاش و مجسمه ساز آمریکایی

دو حفره با مجراهایی در میان +

۱۹۸۷ + پیتر هالی + به نظر مینی مالیسم است + اما نقدی است بر مینی مالیسم و

هنر های آبستره (انتزاعی) که بر مبنای هندسه قرار داشتند (مثل نئوپلاستیسیتیه یا سوپر ماتیسزم) + او ایده آنها را که خالص شده اند و از هرگونه بافت اجتماعی جدا شده اند را نقد می کند + او بین هندسه این نوع آثار آبستره و الگوهای شهری (شبهه های ساختمان سازی یا خیابان های شهری) با ساختمان هایی سر به فلک کشیده و کاملاً مدرن شباهت ایجاد می کند و این فکر آنها را نقد می کند.

سیندی شرمین + دکوراتیو، عکاس و طراح لباس مفهومی آمریکایی

عکس هایی از

مجموعه فیلم بدون عنوان + ۱۹۸۷ + سیندی شرمین + مجموعه ای

از تصاویر براساس فیلم های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ خلق می کند تا به این موضوع بپردازد که بسیاری از تصاویر که مثلاً در پی بیان کردن یک زندگی عادی و معمولی هستند عملاً نوعی صحنه سازی است و واقعی و طبیعی نیستند.

