

Sublime Reproduction in Olafur Eliasson's Light Installations

Abstract

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

Received: 14 Feb 2024

Received in revised form: 24 Feb 2024

Accepted: 9 Mar 2024

Razieh Mokhtari Dehkordi [ID](#) (Corresponding Author)

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

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

Majid Asadi Farsani [ID](#)

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

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

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

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

Keywords

Light installations, Light art, Sublime, Olafur Eliasson

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

The Author(s)

Publisher: University of Tehran

باززایش والایی در چیدمان‌های نوری اولافور الیاسون*

چکیده

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

عناصری چون نور، آب و دمای هوافضاهای غوطه‌وری را ایجاد می‌کند که مخاطبینش را شگفت‌زده می‌کند و در آن‌ها تجربه حسی و عاطفی بازدیدکننده تعیین‌کننده می‌شود. هنر مبتنی بر نور الیاسون، تماشاگران را مسئول می‌سازد و آن‌ها را ترغیب می‌کند تا وارد یک وضعیت هوشیاری بالا شوند. استفاده‌های هنری از نور هویت مادی آثار الیاسون را دگرگون می‌کند و شخصیتی بر انرژی به آن می‌بخشد که بیننده می‌تواند ارتباطی ژرف و معنا دار را تجربه نماید. نتایج پژوهش نشان داد، چیدمان‌های نوری الیاسون می‌توانند نماینگر والایی معاصر باشد؛ الیاسون با ساختارشکنی سنت‌رمانتیک، درک بیننده از امر والای را تشدید می‌کند به نحوی که در آن می‌تواند خودش را در این ادراک قوی مشاهده کند و دوباره با قدرت والایی موجود در پدیده‌های طبیعی به شکل واسطه‌ای ارتباط برقرار کنند.

واژه‌های کلیدی

چیدمان‌های نوری، هنر نوری، والایی، اولافور الیاسون

مختاری دهکردی، راضیه؛ اسدی فارسانی، مجید (۱۴۰۳)، باززایش والایی در چیدمان‌های نوری اولافور الیاسون، نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، ۲۹(۲)، ۱۱۱-۱۲۲.

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

پیشینه پژوهش

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

مبانی نظری پژوهش

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

تجربه دنیای روشن ما از طریق «فرآیند بانها و طرفه تعامل بین درک کننده و محیط او» میسر است (Ingold, 2002, 257). بنابراین، پدیده نور در این پیوند ایجاد می‌شود و «پدیده‌ای از تجربه، همان درگیری در جهان را تشکیل می‌دهد که پیش شرط لازم برای انتزاع ادراک کننده به عنوان سوزه‌ای با ذهن، و محیطش به عنوان یک دامنه اشیایی که باید درک شوند، است» (Ibid.). ملوبوتی شناسایی کرد که بینایی فقط یک ماده یا دیدن چیزهای نیست، بلکه تجربه نور است. درواقع، نور معادل تجربه است که در بینایی، به عنوان دریچه‌ای از بدن به روی دنیایی که ما را احاطه کرده است، می‌باشد. اینگولد توضیح می‌دهد که «حوالی به عنوان دستگاه‌های ثبت‌های مجرزا که تأثیرات جدی‌کاره آن‌ها فقط در سطوح بالاتر پردازش شناختی ترکیب وجود ندارد، بلکه به عنوان جنبه‌هایی از عملکرد کل بدن در حرکت هستند که در عمل درگیرشدن در یک محیط گرد هم

مقدمه

اولافور الیاسون^۶، هنرمند معاصر دانمارکی-ایسلندی است که بیشتر به واسطه اثار چیدمان و مجسمه‌های بزرگش شناخته شده است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری اش با بکارگیری عناصری نظیر نور، آب و دمای هوا مخاطبینش را نسبت به پروژه‌های خود آگاه‌تر می‌سازد. اولافور الیاسون فضاهای غوطه‌وری را ایجاد می‌کند که در آن تجربه حسی و عاطفی بازدیدکننده تعیین کننده می‌شود. چنین آثاری که حس سرگردانی را تشید می‌کند، به کسانی که وارد آن‌ها می‌شوند این امکان را می‌دهد که از احساس و نحوه حس کردن‌شان بپرسند. آثار الیاسون بازدیدکنندگان را با تغییر مدام وضعیت خود به سمت مذاکره مجدد در تعامل خود سوق می‌دهند، تنها با میدان‌های رنگی که آن‌ها به طور شهودی در محیط متراکم هدایت می‌کند.

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

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

۱. مخاطب مدرن چگونه مفهوم الایی را در چیدمان‌های اولافور الیاسون درک می‌کند؟
۲. چگونه الیاسون به بازسازی پدیده‌های طبیعی برای ایجاد حس الایی در آثارش می‌پردازد؟

روش پژوهش

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

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

ارتبط نور و فضا

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

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

ما ساختمان، آسمان یا مگس رانمی بینیم، ما نوری را می بینیم که از ساختمان، آسمان یا مگس به ما می رسد. ما از این نور برای تصویر یک ساختمان، یک آسمان یا پرواز استفاده می کنیم. ما فکر می کنیم واضح است که آنچه می بینیم خانه یا مگس است. اما آنچه ما می بینیم فقط نور خانه یا مگس است. (Eliasson, 2015, 21)

در واقع، ادراک بصری توسط نور هدایت می‌شود. حتی اگر همه چیزهایی که به چشم ما وارد می‌شود توسط نور تشکیل شده است، ما تمایل داریم نورها، صداها، بوها و هر چیزی را که حس می کنیم واضح کنیم زیرا ما معمولاً بیشتر نگران چیزی هستیم که از آن احساسات دریافت می کنیم. ما در واقع اشیاء را به جای نور فقط به عنوان نور خالص می بینیم. نور، دید را ممکن می کند. جهان اطراف ما از طریق نور آشکار می شود و متفاوتان نور اجاهه می دهد تا بینایی ما نفوذ کند و جهان را نشان دهد. اما نور به خودی خود برای ما نامرئی می ماند. هنگامی که ما یک گروه زیبا را تحسین می کنیم، در واقع بیشتر از نوری که دیده می شود، قدردان صحنه هستیم موونینگ ون^۱ استدلال می کند که «نور به عنوان یک عنصر اولیه و فرآگیر وجود دارد که به طور کلی از دید پنهان است. نور دید را ممکن می سازد، اما به طور متناقضی فراتر از دید ما از زمان باقی می ماند» (Adorno, 2011, 65). «تنها چیزی که ما احساس می کنیم چیزی است که به عنوان دیدن آن را تجربه نمی کنیم، نور. تنها چیزی که ما تجربه می کنیم چیزی است که در واقع نمی بینیم، خود اشیا. یا بهتر بگوییم، تصورات ما از آنها» (Ibid.). هم چنین تیم اینگولد^۲ خاطرنشان می کند که در جستجوی دانش در مورد دیدن، «به طور مؤثر ارتباط خود را با تجربه نور از دست داده ایم» (Ingold, 2000, 253). با پیروی

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

هنر شاید این قدرت را داشته باشد که نشان دهد «چگونه اشیاء به اشیاء تبدیل می شوند و چگونه جهان تبدیل به یک جهان می شود» (Merleau-Ponty, 1964, 16). به دنبال این مفهوم، می توان گفت که دیدن مطابق با یک اثر هنری، درک معمولی ما از اشیاء را زیر سوال می برد و حیرت بینایی را بیدار می کند، و به مانشان می دهد که در جهان چیزهایی وجود دارند که فقط به این خاطر هستند که می توانیم ابتدا بینیم.

وظیفه پدیدار شناختی شناسایی جنبه های پدیده ها است که در واقع می تواند ما را به درک پدیده های واقعی نزدیک تر کند (Ebbensgaard, 2013, 50). مادی بودن یک شی با ادراک آن ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا ادراک همیشه به عنوان یک کل عمل می کند و نمی توان آن را به بخش هایی از احساس و روابط علی تجزیه کرد (Merleau-Ponty, 1964, 11). بنابراین، ما نه تنها به فضا متصل هستیم - بلکه در آن ساکن می شویم و قطعاً بخشی از فرآیند فضا می شویم. به همین دلیل است که جسمانیت بدن و مادیت جهان دائماً در یک بین جسمانی رابطه ای تا می شوند (-Ebbensgaard, 2013, 50). با شرکت در فضا، بدن در فضا ساکن می شود و در نتیجه به فضا تبدیل می شود (Ingold, 2000, 10). پدیدار شناسی ادراک مولوپوتی بر اهمیت جسم-سوژه ها و بعد تجربی زندگی تأکید می کند. این به قدری درست است که بدن تبدیل به «ظرفی» برای تجربه می شود و اندام های واقعی خود را حسن می کند. بنابراین، طرح های فضایی تنها زمانی معنادار می شوند که درک و تجربه شوند.

والایی

مفهوم والا^۳ بیشتر از اینکه پاسخ دهد سؤال ایجاد می کند و امروزه واژه والا غالباً در محاوره به عنوان واژه ای نامشخص استفاده می شود، و با این حال، دارای تاریخ پیچیده و غنی در زمینه های تاریخ هنر، فلسفه و نقد ادبی است که به بحث های زیبایی شناختی و نظری ادامه داده است. بر سر تجربه هپسوس^۴، به معنای والا و دن (Longinus, 1991, 18)، که پاسخی ذهنی برای فرد است، هنوز اختلافات زیادی وجود دارد و اجماع کمی بر سر معنای واقعی آن وجود دارد. «امر والا» خواه با یک شی، رویداد، احساس یا حالت ذهنی نشان داده شود، به چیزی والا و دور از دسترس درک کامل اشاره می کند. توماس ویسکل^۵، مورخ هنریان می کند، «ادعای اساسی امر والا این است که انسان می تواند در احساس و گفتار، از انسان فراتر رود. اگر چیزی فراتر از انسان باشد - خدا یا خدایان، دیمون یا طبیعت - موضوعی برای اختلاف نظر بزرگ است» (Weiskel, 1976, 3).

از زمان اولین تلاش برای بیان امر والا، این اصطلاح معانی دیگری فراتر از جایگاه خود در ادبیات به دست آورده است. بسیاری از تعاریف کانت از والا کی به عنوان لذت ناشی از نارضایتی که در آن والا عقلانی ذهن ما وجود دارد، توافق دارند (Kant, 2007, 114-115). کانت متأثر از لونگینوس^۶ که بر این باور بود که والا بین این احساسات شدید، شکوه و ابهت را پدید می آورد، به نوعی بر تاثیر حیرت، خلسه و قدرت انتقالی ادراک حسی تأکید می کند. برای کانت هر ابزار احساس و عاطفی که وحشت را بر می انگیزد منبع والا کی است. «کانت در تحلیل

خواهد کرد، بلکه ماهیت مشارکت و پدیدارشناسی را در هنگام تجربه
خدمات‌های اورپرسی خواهد کرد.

پروزہ آب و ہوا

اولاًفور الیاسون از نمایش خورشید به عنوان ابزاری برای برانگیختن بحث در مورد آب و هوای چگونگی تأثیر آن بر تعاملات بیننده استفاده می‌کند. او این موضوع همه جا را که هم به طور جهانی قابل دسترسی است و هم به زندگی روزمره انسان مرتبط است، اختصاص می‌دهد تا به بررسی رابطه بیننده با آن و اکتشاف آن‌ها به آن بپردازد. پروژه آب و هوای نقطه اوج تقریباً یک دهه محیط‌های غوطه ور نوی الیاسون تیت آب و هوای الیاسون از اکتبر ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴ م. در تالار توربین تیت مدرن^۱ در لندن به نمایش گذاشته شد. الیاسون برای این پروژه، سالن را به یک پدیده طبیعی مصنوعی تبدیل کرد، در انتهای سالن، یک قاب نیم‌دایره به قطر ۲۴ متر که توسط دویست چراغ زرد سدیم تزئین شده بود ۲۷ متر از زمین آویزان بود و یک صفحه نمایش بر روی قاب دوم کشیده شده بود که بر روی قاب اول قرار گرفته بود و درخشش زرد پراکنده‌ای ایجاد می‌کرد. الیاسون سقف سالن را با سیصد پانل آینه‌ای که تقریباً ۹۷۵ مترمربع را پوشانده بود، پوشانده بود. نیم دایره در ترکیب با آینه‌ها جلوه دایره‌ای از نور زرد را ایجاد کرد. علاوه بر این، مه مصنوعی از شانزده نازل پراکنده در سراسر سالن پمپ شد. مکانیسم تمام این اثرات از مکان‌های مختلف سالن به وضوح قابل مشاهده بود که در نهایت اولاًفور الیاسون، فضای رابانور خورشید مصنوعی غول پیکر پر کرده بود و در نهایت نور نارنجی، توهمند غروب خورشید، اداعیه، مه، کرد (تصویر ۱).

تصویر ۱. اولافور الیاسون، پروژه آب و هوای ۲۰۰۳-۲۰۰۴، نمایش تصویری از خوشید در تالار تورین تیت مدرن. مأخذ: (URL)

یک رمپ بتنی شبیدار به طول ۱۵۰ متر بیننده را به سمت این خورشید طلوع هدایت می‌کند و فوراً به دلیل مقایس عظیم آن کوتوله می‌شود و با آینه‌های سقفی که حجم درک شده از فضنا را دو برابر می‌کند، اغراق آمیزتر می‌شود. بزرگی این پدیده طبیعی مصنوعی، احساساتی از حیرت و هیبت را الفا می‌کند، احساساتی با پیوندهای عمیق با امر والا. مورتون این ارتباط در تشریح والای را این کونه توضیح می‌دهد:

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

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

چگونگی والاپی چیدمان های نوری اولافور الیاسون

پیشرفت‌های فناوری در دهه‌های اخیر یک تغییر پارادایم در ایده‌های هنرمندان در مورد والای ایجاد کرده است. قدرت طبیعت توسط فناوری جانشین شده است، و در نتیجه فناوری دوم برای نحوه تلقی ما از والای ضروری است. سایمون مورلی^{۱۳} اشاره می‌کند که در ابتدا، «این والای» بر اشراف کلاسیک گرایی، هبیت طبیعت رماناتیک و حوصلت گوتیک تأکید کرده است. در نیم قرن گذشته، امر و الانتزاع پس از جنگ راتحت الشعاع قرار داده است، از سرکوب فرمالیسم نظری بازگشته است، و به واژه ای کلیدی در بحث‌های انتقادی درباره غیریت انسان و قلمروهای پسانسانی طبیعت و فناوری تبدیل شده است^{۱۴} (Morley, 2010, 19).

مورلی ظهور و سقوط و حضور والای در هنر را تصدیق می‌کند و دگردیسی آن را از والای بلاغی فلسفه باستان، به والای طبیعی قرن هجدهم، تا والای صنعتی - کلان شهری مدرنیته، تا آنچه که او می‌داند و تا آخرین شکل امر والا یعنی، والا، تکنولوژیک، دیجیتال، می‌کند.

ایدۀ مشاهده طبیعت از طریق علم و فناوری مدرن، نقش مهمی در کار اوالافور الیاسون داشته است. او بسیاری از مسائل زیست محیطی و علمی را عمدتاً از طریق هنر چیدمان در مقیاس بزرگ مطالعه می کند، و طبیعت را درون دیوارهای یک گالری به تصویر می کشد. او با کمک آزمایشگاه تحقیقاتی خود مستقر در برلین، استودیو اوالافور الیاسون، عناصر اساسی آب و هوای - نور، آب، فشار و دمای هوا آن چه را که او «تولیدکنندگان پدیده» می نامد (15 Birnbaum et al., 2002) برای ایجاد نمایشی از پدیده های طبیعی مهار می کند. او با قراردادن این عناصر طبیعت در یک محیط گالری، بیننده را قادر می کند تا درک خود از جهان فیزیکی را از طریق تکرار و اسطه ای که به آنها داده می شود، بیندیشد. بسیاری از این آثار به دلیل توانایی آنها در القای لحظاتی از ادراک خودشناخته - آنچه که الیاسون به عنوان «دیدن خود در حال دیدن» توصیف کرده است، بر بیننده اثر تغییردهنده ای دارند (15 Birnbaum et al, 2002) به همین دلیل، این کاوش در آثار الیاسون نه تنها بر زیبایی شناسی والاپی تمرکز

بزرگی چیزهای طبیعی برای ایده‌ی والایی لازم است» (Birnbaum & Irwin, 2007, 81). بینندۀ چیدمان می‌تواند این مفهوم را برای غلبه بر مفهوم بی‌نهایت با استفاده از عقل برای مشاهده آن به عنوان یک کل اعمال کند. بدین ترتیب متوجه می‌شود که «والایی... صرفاً ظرفیت تفکر است که نشان می‌دهد واقعیت ذهن فراتر از هر معیار حواس است» (Ibid.). تماساگر معاصر می‌تواند با تشخیص ناتوانی حواس خود در درک بزرگی خوشنود فراتر از این مقیاس کوچک، والایی را از چشم کانت تجربه کند و از عقل برای غلبه بر آن استفاده کند. در رابطه با کار الیاسون، منتقد هنری جیمز مایر^۹ در سال ۲۰۰۴ م. استدلال می‌کند که «اتفاقی غیرمنتظره برای تماساگران پروره آب و هوای افتاد. ما دراز می‌کشیم - و خودمان را گم می‌کنیم، بخشی از آن می‌شویم، در واقع تبدیل به منظره پیش روی ما می‌شویم... پروره آب و هوای مخاطبان انبوهی را ارائه می‌دهد که نمی‌توانند شکست بخورند. از بزرگی خود چیدمان غرق شویم» (Mey er, 2004, 222).

این اثر با محیط موزه‌ای و تماشایی خود سازگار است و از مقیاس خود برای شگفت‌زده کدن مخاطب استفاده می‌کند و با تحت الشاعر قراردادن بدن انسان با عظمتش، بی‌اهمیت بودن انسان را برجسته می‌کند. «منظمه» در والایی تعییه شده است و الیاسون می‌داند که مقیاس عظیم اثر این قدرت را دارد که احساس والایی را در مخاطب القا کند.

خوشنود و رابطه آن با امر والا در جنبش رمانیک اوخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم م برجسته است. این جنبش تمایل زیادی برای احساسات فردی نشان می‌دهد و لذت زیبایی شناختی که می‌توان از طریق طبیعت تجربه کرد را تجلیل می‌نماید. رمانیک‌ها دریافتند که وحشت و هیبت از رویارویی با بی‌کرانگی طبیعت ناشی می‌شود.

پروره آب و هوای الیاسون روح این جنبش را تداعی می‌کند، بهدلیل تجلیل هنرمند از خوشنودی، که فرد ممکن است زیر نور آن را پرستش کند و شکنندگی آن‌ها را در مقایسه با شکوه آن تشخیص دهد. احساساتی که در پروره آب و هوای بوجود می‌آیند را می‌توان با آثار هنرمندان رمانیک مقایسه کرد، مانند زن قبل از طلوع خوشنود^{۱۰} (۱۸۱۸) اثر کاسپار دیوید فریدریش (تصویر ۲) و غروب خوشنود بر فراز یک دریاچه^{۱۱} ویلیام ترنر (تصویر ۳). هر دو هنرمند، احساسات عمیق ناشی از لذت زیبایی شناختی را به تصویر می‌کشند. الیاسون این تصویر رمانیک از تجربه عالی را با برداشتی معاصر از این موضوع به روز می‌کند و مخاطب خود را از طبیعت واقعی دور می‌کند و به سالنی صنعتی می‌کشاند. جایی که چهره‌های جنازه مانند در فضای مصنوعی نسخه مکانیکی یک پدیده بیرونی غوطه‌ور می‌شوند. این چیدمان از شهرنشینان گرسنه طبیعت صحبت می‌کند؛ پاییندی کامل آن‌ها به این پدیده ساختگی که نشان دهنده انتکای آن‌ها به فناوری است، و اینکه بینندگان امروزی چگونه جهان و طبیعت را در سطحی با واسطه بیشتر تجربه می‌کنند. مانند قرن نوزدهم، ماورایی والایی در اینجا به جای نقاشی روی بوم، به شکل ۲۰۰ لامپ و مه جعلی نشان داده شده است.

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

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

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

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

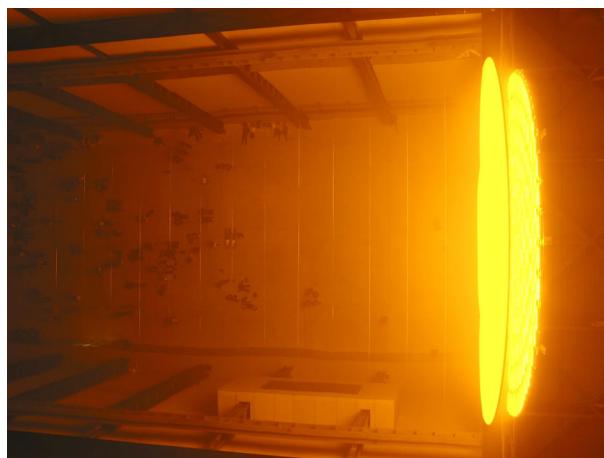
اگرچه خوشنود در مقیاس انسانی پایین آمده است، بینندۀ معتقد است که نشان دهنده یک شیء غول پیکر است که اندازه آن تقریباً غیرممکن است. احتمالاً او این را تشخیص می‌دهید که «...تخمین

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

الیاسون بر سادگی مونتاژ چیدمان تأکید می‌کند و تقریباً تأثیرات ماورایی را که برای اولین بار روی آن می‌بینید برای مخاطب ایجاد می‌کند، تضعیف می‌کند. یک احساس اساسی از «تعجب» برک (Burke, 1998, 58) از آنچه در مقابل تماشاگر می‌درخشند وجود دارد، بیننده تنها با رسیدن به انتهای سالن متوجه می‌شود که این چیدمان ساخته شده است (تصویر۴). سوزان می^{۱۹} در مورد این جنبه این گونه نظر می‌دهد:

(اشر) در ابتداء نظر می‌رسد که احساسات روحی و عاطفی رمانتیسم را تسخیر کند. با این حال، دلالت تجربه‌الایی در هسته سنت در کار او بنا افشاری عمدی دستگاه ارائه دهنده این ماده خارق العاده مختلف می‌شود. شواهد واضح پمپ‌ها، لوله کشی‌ها و لامپ‌ها عمدتاً توجه را به جنبه حیاتی عمل الیاسون جلب می‌کند. (May, 2003, 17)

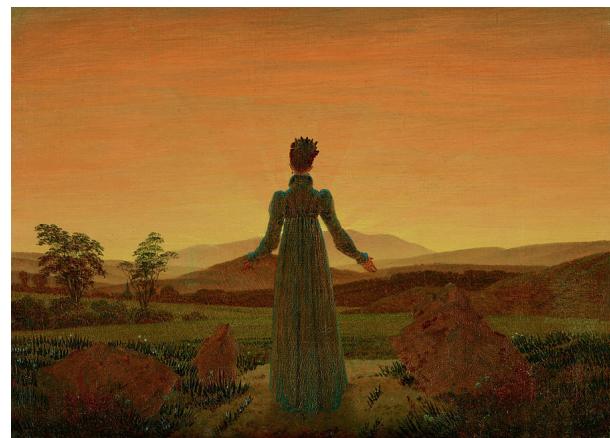
می‌خاطرنشان می‌کند که هرگونه واکنش‌والرمانیک به دلیل ساخت و ساز توسط هنرمند خفه می‌شود و تأکید می‌کند که «... با آگاه ساختن ما از ساخت و ساز به طوری که ما صحنه‌های پشت بازنمایی را درک کنیم، او هم‌چنین ما را نسبت به کنش ادراک، گرفتارشدن در لحظه آگاهی، آگاه می‌کند» (Ibid.). او استدلال می‌کند که مکافه ساخت آن، به تماشاگر اجازه می‌دهد «خودت را در حال دیدن ببینید» و این افشارگر توسط الیاسون، فلسفه ادراک را به چالش می‌کشد و ما را از میزان ساخته شدن جهان آگاه می‌کند.

تصویر۴. اولافور الیاسون، پروژه آب و هوای، ۲۰۰۴-۲۰۰۳، نمایش از زاویه بالا.
مأخذ: (URL4)

در مصاحبه ای الیاسون نکته خود را بسط می‌دهد و اشاره می‌کند، «توانایی ما برای دیدن خودمان - یا اینکه خودمان را به صورت سوم شخص ببینیم... به ما توانایی انتقاد از خود را می‌دهد... (و به موضوع یک موقعیت انتقادی می‌دهد، یا توانایی انتقاد از موضع خود در این منظر)» (Birnbaum et al., 2002, 10) که این مکافه سوم شخص، والایی رمانتیک شده تماشاگر را زین می‌برد، زیرا آن‌ها منتقد ادراک خود می‌شوند.

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

تصویر۲. کاسپار دیوید فردریش، زنی در حال خیره شدن به غروب خورشید، (URL2)، ۱۸۱۸م. مأخذ: (URL2)

تصویر۳. ویلیام ترنر، غروب خورشید بر فراز یک دریاچه، ۱۸۴۰م. مأخذ: (URL3)

خلأ فروزانی که ترنر ایجاد می‌کند، تابش نور نارنجی گسترده‌ای است که به شدت فراتر از لبه بوم می‌چرخد. غروب ترنر مانند الیاسون، نسخه به روز شده این چشم‌انداز رمانتیک است؛ با آینه‌های بالای سقف سالن توربین که نشان دهنده بی‌اهمیتی تماشاگر در برابر طبیعت است. تلاطم رنگ ترنر توسط نور شبیه‌سازی شده الیاسون به تصویر کشیده می‌شود و به مخاطب این امکان را می‌دهد تا به بازتاب خود خیره شود و خودش را در میان دریایی از تماشاگران که از درخشندگی اثیری آن نیز لذت می‌برند گم شده ببینند. این اثر «... به انگیزه باستانی ما برای پرستش ستاره مادرمان ... در حالی که با ارتباط روانی مابا جهان طبیعی بازی می‌کیم» (Jones, 2015) متولّ می‌شود. اما همان طور که در کنار همسایه خود که به همین ترتیب اسیر است می‌ایستیم، از شکنندگی انسان در زمین در مقایسه با وسعت خورشید آگاه می‌شویم.

هم الیاسون و هم نقاشان رمانتیک اوج فردی و احساساتشان را به تصویر می‌کشند که وقتی در برابر شگفتی و عظمت طبیعت انجاشته می‌شوند، احساسات والا پدیدار می‌شود. خواه مقصود الیاسون باشد یا نه، او با آوردن یک ویژگی از منظره رمانتیک در فضای داخلی یک موزه برای تماشاگران معاصر با تمام درخشش آن، زمینه اجتماعی والایی رمانتیک را شکل می‌دهد. در عوض می‌توان الیاسون را به عنوان یک «پست‌مدرن پست‌رمانتیک...» توصیف کرد، زیرا او «... هنرمند چیدمانی است که از نور، معماری و بسیاری از رسانه‌های دیگر برای بازآفرینی احساسات والایی

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

شناخت عظمت طبیعت از طریق این بازآفرینی با واسطه خورشید نه تنها به والای طبیعی بلکه به والای تکنولوژیکی اخیر نیز اشاره دارد که توسط دیویدنای^{۳۱} در سال ۱۹۹۴ م. ارائه شده است.^{۳۲} بازتولید مکانیکی به بیننده یادآوری می‌کند که ما در ظهور فناوری هستیم و به طور فزاینده ای جهان را از طریق دیجیتال تجربه می‌کنیم. گلبرت رولف این را با ذکر این نکته بیشتر می‌کند که بی حد و مرزی که زمانی در طبیعت یافت می‌شد، در فناوری، جای خود را به بی حد و مرزی می‌دهد که از ایده ای به وجود آمده است که علاقه‌ای به ایده طبیعت بودن ندارد، بلکه ایده ای است که جایگزین ایده طبیعت می‌شود (...). (Gilbert-Rolfe, 1999, 67).

در این محیط معاصر، الیاسون شکل جدیدی از طبیعت واسطه‌ای را به مخاطب می‌دهد، جایی که «بی محدودیت» زمانی در فضای باز پیدا می‌شد، اکنون در دیوارهای یک گالری دیده می‌شود. بنابراین این گونه استدلال می‌شود که امروزه فناوری به جای طبیعت، بزرگترین احساسات را از خود نشان می‌دهد. این دیگر رشته کوههای غاردار یا دریاهای متلاشی نیست که ذهن ما را پر از هیبت می‌کند، بلکه قدرت خیره کننده علم و امکانات بینهایت دنیای دیجیتال است. در واقع، الیاسون در پژوهه آبوهو/ ارائه طبیعت را در قالب فناوری به مخاطبان ارائه می‌دهد، و با این حال، هر جنبه ای از طبیعت باقی مانده در اینجا به شکل بسیار واسطه‌ای ارائه می‌شود.

الیاسون این اثر قدرتمند و نمادین را خلق کرد و مقیاس، شگفتی و منظره‌ای که این پژوهه را احاطه کرده است، بی‌انتها به نظر می‌رسد. این یک بهره برداری از طبیعت است که فناوری رامهار می‌کند. به نظر می‌رسد ما در ذات خود موجوداتی هلیوفیل^{۳۳} هستیم، از این رو الیاسون لحظات والا گذرا شبیه به سنت رمانیک راتداعی می‌کند. الیاسون معتقد است که این تعالی با قرارگرفتن در معرض ساختار قطع می‌شود و در ابتدا یک توهن ایجاد می‌شود تا آن را درهم بشکند. مشاهده اولیه توهن باعث ایجاد احساسات زیرپوستی می‌شود و الیاسون با ارائه دیدگاهی مصنوعی از امر والا، شاید ناخواسته به ما اجازه می‌دهد آن را واقعی پذیریم.

مسافر نابینای تو^{۳۴}

الیاسون اثر مسافر نابینای تو یا مسافر نابینای دین^{۳۵} ۲۰۱۰-۲۰۱۱ م. را در مجموعه نمایشگاه‌های اتوپیا خلق می‌کند. این هنرمندیک تونل تخته سه لا به طول ۹۰ متر با فضای داخلی مخفی برای شرکت کنندگانی که خارج از سازه ایستاده بودند، ساخت (تصویر ۵). پس از ورود به تونل، فوراً توسط مه غلیظی احاطه می‌شوند که دید فقط ۱/۵ متر است (تصویر ۶). با حرکت در فضا، مه تولید شده مصنوعی به تدریج رنگ خود را از سفید به سیاه، به نور تک‌فرکانس زرد تغییر می‌دهد و سپس به رنگ سفید فلورسنت باز می‌گردد. آن‌ها در حالی که در تلاش برای جهت یابی خود در فضایی هستند که در آن محصور شده‌اند، راه خود را از طریق ساخت و ساز قدم می‌زنند. در این جیدمان، مونتاژ اثر، قبل از ورود به فضا آشکار می‌شود، و با این حال شرکت کننده همچنان احتمالاً با ورود یک واکنش والایی را تجربه می‌کند.

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

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

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

منتقد هنری تام هولرت^{۳۶} در سال ۲۰۰۵ م. با ادعای الیاسون که کار صرفاً یک توهن نبوده مخالفت می‌کند. توضیح می‌دهد که «... احساس بزرگ غروب خورشید که در داخل نیروگاه سابق جابجا شده است بر اساس حیله، هنر و تکنیک پیچیده است». او استدلال می‌کند که اگرچه ساخت آن برای مخاطبان آشکار شد، اما فقط «... برای هرکسی که توجه داشت آن را قابل مشاهده بود». والایی خیلی قبیل از رسیدن به انتهای سالن در ذهن بیننده‌گان وارد شده است. آن‌ها از قرارگرفتن در یک محیط مجازی و ساخته شده آگاه هستند، اما در عین حال تقریباً آن را به عنوان یک

مسافر نایینای توبه عنوان یک آزمایش و تمرین برای الیاسون عمل می‌کند و این سوال را برای او مطرح می‌کند که آیا استانداردهای سنتی موزه را می‌توان معکوس کرد، جایی که بیننده صرفًا به یک اثر نگاه نمی‌کند، بلکه به بخشی فیزیکی از آن تبدیل می‌شود. همانطور که مارتن گیفورد در مورد الزامات تجسمی چیدمان اشاره می‌کند، «بیننده» شاید برای کسانی که هنر الیاسون را تجربه می‌کنند، کلمه مناسبی نباشد. «شرکت‌کننده» توصیف دقیق‌تری خواهد بود (Gayford, 2015, 46). او می‌خواهد که ناظر به جای تبدیل شدن به یک ناظر منفعل، پرس و جو کند و با آن درگیر شود؛ نه تنها احساس هیبت و الایی را بشناسد، بلکه از چرایی و چگونگی به وجود آمدن آن‌ها نیز سوال کند. الیاسون توضیح می‌دهد، «من گاهی در مورد الایی کاربردی صحبت می‌کنم، که در آن باید چیزی از خودتان بدھید، باید کمی کار کنید تا به شما اجازه دسترسی داده شود. چیزی والا برای من چیزی در آنجا نیست، چیزی است که با رفتن به آنجا ایجاد می‌شود».

بدیهی است که تجربه شرکت‌کننده در تمرین او نقش اساسی دارد و این در ضمیر ملکی «تو» در بسیاری از عنوانین او آشکار می‌شود. او استعداد یک موضوع «خنثی» را پیشه کن می‌کند و بیننده را مستقیماً به عنوان یک فرد در عناوینی مانند، مسیر غیرقابل پیش‌بینی تو^{۲۶} (۲۰۱۶) یا ماشین خورشید تو^{۲۷} (۱۹۹۷) خطاب می‌کند. همانطور که بیشاپ^{۲۸} توضیح می‌دهد، «الیاسون بر فردیت غیرتوصیفی تأکید می‌کند و «تو» دلالت بر اولویت (و منحصر به فرد بودن) تجربه فردی شما دارد - برخلاف پیش‌سازهای الیاسون، که نوع خاصی از بیننده تجسم یافته (و پاسخ تجربی) برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود» (Bishop, 2005, 76). اهمیتی که او برای شرکت‌کننده به عنوان سازنده یا «تولیدکننده مشترک» اثر می‌گذارد، به انتظاراتی است که او از مخاطب معاصر دارد.

الیاسون این گونه می‌گوید که من به محرومیت از حس علاقه‌مند بودم... سعی می‌کردم مطالعه کنم که حواس تا چه حد به مرزهای فضای در معماری بستگی دارد. ایده من این است که برای مدتی احساس می‌کنید گم شده‌اید، سپس سیستم‌های حسی جدید در جای خود کلیک می‌کنند تا شما رانجات دهنند. طول تونل تقریباً با زمانی که طول می‌کشد تا خود را گم کنید، تردید کنید، دوباره خود را پیدا کنید و با آن سازگار شوید، هماهنگ است (Gayford, 2015, 49).

الیاسون «... طرفدار بزرگ تصویر گم شدن، رهاکردن کامل یا ناپدیدشدن نیست» (Ibid., 46) و جای تعجب ندارد، زیرا او می‌خواهد شرکت‌کننده بهنگام ورود به چیدمان آگاهانه آگاه شود، و شگفت‌آور است که این برای این چیدمان در تضاد با امر والا است، از آنجایی که احساسات مربوط به الایی را برمی‌انگیزد، که الیاسون سعی می‌کند بر آن حاکم شود تا شرکت‌کننده بتواند محیط اطراف خود را بهتر درک کند. در مقابل، او رویکرد عملگرایانه تری را در بحث با تجربه شرکت‌کننده اش از امر والا اتخاذ می‌کند، «شما هم می‌توانید تجربه‌ای داشته باشید و هم خودتان را در حال تجربه در یک زمان بیننید. این یک دیدگاه دوگانه است. شما می‌توانید خود را در موقعیتی عالی غوطه ور کنید، و - این بسیار مهم است - در عین حال می‌توانید همان تجربه را ارزیابی، ساختارشکنی، نقد کنید» (Ibid.).

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

تصویر ۶. درون چیدمان مسافر نایینای دین (مسافر نایینای تو)، اولافور الیاسون، ۱۱ مأخذ: (URL5) ۲۰۱۱

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

الیاسون در مسافر نایبیانی تو، مجددًا قراردادهای موزه را به چالش می‌کشد و ساختار را در معرض دید بیننده قبل از تجربه کار قرار می‌دهد. این روند معکوس مشاهده، مخاطب را آگاه می‌کند که ساختن چیدمان به اندازه پدیده هایی که قرار است شاهد آن باشند، اهمیت دارد. از نظر الیاسون، اگر ساخت و ساز برای بیننده قابل رویت نبود، انگار نیمی از مفهوم کار گم شده بود. او امیدوار است که شرکت کننده آگاه شود که هر گونه واکنش احساسی به کار به شکلی بسیار واسطه ای به وجود آمده است و بنابراین آنها باید در مورد میزان ساخته شدن دنیای آنها در خارج از چیدمان صحبت کنند.

اگرچه ساختار و مکانیک اثر قابل مشاهده است، اما این مانع از توانایی تماشاگر برای فراتر از اثر نمی‌شود، زیرا در بد و ورد، بدن او در مه غلیظ فرو می‌رود. همان «ورود» از یک در، آنها را به یک محیط کاملاً جدید و غیرقابل تشخیص منتقل می‌کند، با پنهان کردن فضای داخلی، واکنشی شگفت انگیزتر از آچه قبلاً توسط هنرمند فاش شده بود، ایجاد می‌کند. این قدم زدن به سوی بی‌نهایت در طول تاریخ والایی به طور گسترشده ظاهر شده است. در رساله برجسته برک در مورد این موضوع، به سطح بی‌نهایت اشاره می‌کند زمانی که چشم نمی‌تواند مزهای یک Burke (1998، 58). برک اظهار می‌دارد که «بی‌نهایت تمایلی دارد که ذهن را با آن نوع وحشت لذت‌بخش پر کند، که اسپلیت اثر، واقعی ترین آزمون امروالایی است» (Ibid.). برخلاف حسن شگفتی که هنگام مشاهده پروژه آب و هوای تماس مشاهده می‌شود، احساسات در این فضا شدیدتر احساس می‌شود زیرا ما کاملاً در بی‌نهایت غوطه ور می‌شویم.

نتیجه

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

جهان طبیعی همچنان منبع اصلی برای والایی بوده است و الیاسون قادر زیبایی شناختی خود را در ترکیب بازنمایی های خود از طبیعت با فناوری گسترش داده است. او با درهم آمیختن این ها با هم، فضایی ایجاد می‌کند که می‌تواند در برابر چشمان بیننده آن را بشکند. علیرغم تنظیم

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

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

الیاسون مایل است آگاهی تماشاگر را در لحظه حال، به دور از دیدگاه والایی پیشینیان قرن نوزدهم تشخیص دهد. این تفسیر احتمالاً به دلیل احیای چیدمان های «پدیدارشناسانه» در دهه ۱۹۹۰ م. است که مربوط به هنرمندان مفهومی مانند الیاسون است که کار او را «خودنگاره تماشاگر» می‌داند» (Bishop, 2005, 76). پدیدارشناسی یا «علم پدیده ها» مطالعه فلسفی و ساختار تجربه و آگاهی است که در اوایل قرن بیست توسط ادموند هوسرل پایه گذاری شد. در پایان قرن، موریس مارلوبونتی نظریه های پیشینیان خود (پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و مارک پدیدارشناسی وجودی مارتین هایدگر) را توسعه داد تا نسخه خود را از پدیدارشناسی تجسم یافته شکل دهد (Merleau-Pon, 2004, 18 ty, 2004, 18). او در پدیدارشناسی ادراک خود (1945)، ایده هوسرل در مورد خود استعلایی^{۳۹} را در کرد، که پیشنهاد می‌کرد خود^{۴۰} ما جهان را ترک می‌کند، و علاوه بر این، باور هایدگر مبنی بر اینکه خود آگاه از قبل در جهان حضور دارد. او مدعی است که والا بودن در پدیدارشناسی وجودی حفظ می‌شود و بیننده باید نقطه شروعی بی‌طرفانه داشته باشد و ادعا هایش درباره جهان را کنار بگذارد تا ذهنش باز شود. الیاسون با مارلوبونتی موافق است که «خود صرفاً حضوری مجسم در زمان حال نیست، بلکه موجودی روان شناختی است که «از طریق سردگمی، خودشیفتگی...» وجود دارد. یک «خود»، بنابراین، گرفتار چیزهایی است که دارای جلو و عقب، گذشته و آینده است» (Bishop, 2005, 76). هر دو معتقدند که وجود جهان را در صورت وجودی درک کند و ما باید قبل از اینکه بدن تجسم یافته ما با فضایی که با آن مواجه می‌شود ارتباط را آغاز کند، درگیری پیشین خود را با آن آشکار کنیم.

الیاسون در مورد والایی امیدوار است که به جای اینکه اجازه دهیم در این والایی گم شویم، نظریه ها و نگرش های علمی خود را در مورد جهان کنار بگذاریم تا کنترل وجود را در دست بگیریم. او نیمه هنرمند، نیمی پدیدارشناس می‌شود، همانطور که در گفت و گو با رابت ایروین مشهود است، جایی که او تشخیص می‌دهد که «بزرگ ترین پتانسیل پدیدارشناسی توانایی وارد کردن عنصر نسبیت و عدم قطعیت در تجربه روزمره فرد از فضا و زمان است» (Birnbaum & Irwin, 2007, 55).

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

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

lime and Beautiful. London: Penguin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پی‌نوشت‌ها

1. Olafur Eliasson.	2. Charlie Molesworth.
3. Stephen Zepke.	4. Immanuel Kant.
5. Gilles Deleuze.	6. Sublime.
7. Hepsus.	8. Thomas Weiskel.
9. Longinus.	10. Mowing Kwon.
11. Tim Ingold.	12. Ma Yansong.
13. Simon Morley.	14. Turbine Hall Tate Modern.
15. Edmund Burke.	16. James Meyer.
17. Woman before the Rising Sun.	
18. Sunset Over Lake.	19. Susan May.
20. Tom Holert.	21. David Nye.
- David Nye «American Technological. ۲۲ برای اطلاعات بیشتر ر. ک: [Sublime](#) .». [Sublime](#)
- ۲۳ اصطلاح هلیوفیل از واژه یونانی گرفته شده است. هلیوم، به معنی خورشید است، و فیلو به معنای عاشق یا دوست ترجمه می‌شود لذا این کلمه به معنی عاشق خورشید است. هلیوفیل بنابراین موجوداتی هستند که باید در مناطق آفتابی باشند تا بتوانند به طور طبیعی زندگی کنند، رشد و نمو کنند.
24. Your Blind Passenger. 25. Din Blinde Passager.
26. Your Unpredictable Path.
27. Your Sun Machine. 28. Bishop.
29. Transcendental Ego. 30. Ego.

فهرست منابع

- کانت، ایمانوئل (۱۳۹۲) نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ هفتم، تهران: نشرنی.
- Addison, J. (1718). *Remarks On Several Parts of Italy*. London: Tonson.
- Adorno, Serena C. (2011). *James Turrell*. Minneapolis: Rizzoli International Publications.
- Bille, Mikkel (2007). An Anthropology of Luminosity: The Agency of Light. In: *Journal of Material Culture*, (12)3, 263-284. <https://doi.org/10.1177/135918350707081894>
- Birnbaum, D. Eliasson, O. Grysztajn, M. (2002). *Olafur Eliasson*. London: Phaidon Press.
- Birnbaum, D. Eliasson, O. Irwin, R. (2007). *Take your time*. London: Thames & Hudson.
- Bishop, Claire (2005). *Installation Art*. 1st ed. New York: Routledge.
- Burke, Edmund (1998) *A Philosophical Enquiry into the Sub-*

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

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

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

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

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

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

ford shire: Routledge.

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

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

Morton, T. (2011). *Sublime Objects*. Speculations1, 207-227, (online). https://www.academia.edu/934515/Sublime_Objects

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

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

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

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

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

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