

گفتمان پرفورمنس و اینستالیشن

www.ketab.ir

مؤلف

هنگامه پورمحمدگسکری

سرشناسه : پورمحمد گسگری، هنگامه، ۱۳۵۹-
 عنوان و نام پدیدآور : گفتمان پرفورمنس و اینستالیشن / مؤلف هنگامه پورمحمدگسگری.
 مشخصات نشر : تهران: انتشارات صالحیان، ۱۴۰۱.
 مشخصات ظاهری : ۳۰۰ ص.
 شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۹۸۱-۹
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 موضوع : اجرای هنری
 Performance art
 چیدمان (هنر)
 Installations (Art)
 رده بندی کنگره : NX ۴۵۶/۵
 رده بندی دیویی : ۷۰۰/۹۰۴
 شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۶۰۳۲۸
 اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

گفتمان پرفورمنس و اینستالیشن

که مؤلف: هنگامه پورمحمدگسگری
 که صفحه آرا: معصومه اسفندیاری
 که ناشر: صالحیان
 که طراح جلد: سمیرا صفاری
 که شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
 که سال و نوبت چاپ: ۱۴۰۱-اول

بهاء: ۱۲۰۰۰۰ تومان

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۴-۹۸۱-۹

ISBN : 978-622-214-981-9

دفتر انتشارات: میدان انقلاب- خیابان ۱۲ فروردین- کوچه ژاندارمری- پلاک ۱۳۲- طبقه دوم

تلفن: ۰۹۱۹۰۸۱۰۱۴۲-۶۶۹۷۹۳۰۰

سایت انتشارات: www.pubsalehiyan.com

فهرست

۱۱	مقدمه
۱۵	فصل اول - پرفورمنس
۲۰	تاریخچه پرفورنس
۲۴	خاستگاه تاریخی و اجتماعی پرفورمنس آرت
۳۱	تألیف نقاشان فوتوریست در شکل‌گیری پرفورمنس
۳۳	پرفورسم روسی و کانستراکتیویسم
۳۵	دادا - سوررئالیسم
۴۱	صحنه باوهاوس
۴۳	هنر آرا و تولید رسانه ای از سال ۱۹۶۸ تا سال ۲۰۰۰
۴۷	هویت
۵۵	هنرمینیمال و هنر مفهومی
۷۲	مینیمالیست و گرایش‌های مفهومی
۷۷	تعاریف پرفورمنس
۷۷	ضرورت پرفورمنس آرت
۸۶	سه رنگ اصلی پرفورمنس آرت
۹۶	دستورالعمل‌های پرفورمنس آرت

نظریه‌های پرفورمنس	۹۸
اجرا	۹۸
نظریه‌ها و بیانیه‌هایی در مورد پرفورمنس آرت	۱۰۱
نظریه شلمر در خصوص اجرا	۱۰۸
تجربه‌های پرفورمنس	۱۱۰
ریچارد چکندر در ارتباط با تماشاگر در فضای پرفورمنس آرت	۱۱۰
نقش و جایگاه تماشاگر در اجرا	۱۱۲
مخاطبان شرکت می‌کنند	۱۱۴
عنصر مکان	۱۲۰
تاثیر نویافتگی	۱۲۶
شرکت کارگاه رقصند کانه سان و انیسکو	۱۳۰
اینستالیشن - فصل دوم	۱۳۳
تاریخچه اینستالیشن	۱۳۹
خاستگاه تاریخی و اجتماعی اینستالیشن	۱۵۰
تعاریف اینستالیشن	۱۵۶
نگاهی به مفهوم "اینستالیشن"	۱۵۶
نظریه‌های اینستالیشن	۱۵۸
التیقات گری در چیدمان	۱۵۸
اندیشه‌های اینستالیشن	۱۷۲
ارزش‌های بنیادین چیدمان	۱۸۸
مؤلف‌های دست نیافتنی چیدمان	۲۰۸
تجربه‌های اینستالیشن	۲۱۲
مارسل دوشان	۲۱۲
دوشان تاکیچ تا فلو کسوس	۲۲۱

مقدمه

هنرمند با آشنایی و سیر روشها و مکاتب هنری آنچه را که در درون خود به جستجو می کشاند به اجرا می آورد و کنکاش در کنشهای شخصی بروز آثاری را منجر میشود که درون مایه اثر به آن مربوط است.

خلق اثر هنری بدون شک عوامل بصری را شامل می شود این عناصر پایه که به مبانی هنرهای تجسمی مربوط است تاثیر شایانی در تکامل یک اثر هنری دارد که در خلق ترکیب یک بستر، اندیشه معاصر را به نشانه می رود.

در آثار هنری که اندیشه هنرمند به روشهای گوناگونی ارایه می شود برداشت های متفاوتیش را در نگاه مخاطب برمی انگیزد با توجه به این وضوح که آثار خلق شده امروزه به شدت تحت تاثیر درونیات ذهنی هنرمندان است به طوری که آثار خلق شده امروز به هنر مدرن سوق داده شده گستردگی تعبیر و قضاوت بر آثار هنری چندین برابر است.

رسانه های جدید هنری محدودیت های گذشته را بر ارایه اثر هنری به آزادی هنرمند مبدل ساخته و یا در مواجهه با آثار هنری آثاری را مشاهده می کنیم که در حیطه دو بعدی سطح، خارج شده و این اشتراک در وجه درونی و بیرونی خود به

سعی و تلاش در ارایه مفهوم و معنا و گستره وسیعی قدم می‌نهد به این ترتیب هنرمند از صحنه خارج نمی‌شود بلکه در چارچوب خارج از سطح دو بعدی طی طریق می‌کند به گونه‌ای در فضا می‌آمیزد و مخاطب را به سوی خود فرا می‌خواند. در آثار هنرمندان عصر حاضر در مبحث هنر و رسانه‌های جدید به آثاری برخورد می‌کنیم که خود نیز به عنوان مخاطب در نقش‌گیری فرم معنا داری از اثر هنرمند عجین می‌شویم.

فضاسازی هنرمند ما را در خاطره‌ای از ناخودآگاه خود همسفر است و مخاطب در درک این سفر به خود به گذشته و به فرم حضور خود می‌اندیشد رهایی از نقش‌های فام‌گونه بر بوم، هنرمند را بر آزادگی اندیشه سوق می‌دهد.

نقاشان و مجسمه‌سازان آوانگارد در اواخر دهه ۱۹۶۰ با دور انداختن قلم مو و بوم از خود به عنوان وسیله هنری استفاده کردند.

با گذشت زمان و ورود نسل جدید به عرصه هنر که با موسیقی راک و سریال‌های سرگرم‌کننده تلویزیونی بزرگ شده بودند سرشت اعتراف‌گونه اتوبیوگرافی بعضی از هنرمندان نیز دچار دگرگونی وسیعی شد.

این گروه از هنرمندان بطور عمده به دنبال افزودن عناصر هم‌عصر خود که به نوعی ساختارشکن بود گام نهادند و به واقع تغییر و تحولاتی جدید آغاز شد.

با این مقدمه در ادامه مطالب کتاب به مفاهیم بنیادین در هنرهای مفهومی به طور اخص پرفورمنس آرت و اینستالیشن از جهت تاریخچه، تعاریف، نظریه و تجربه که منجر به ارتباط بینامتنی این دو مقوله که مشخصاً به هم سو بودنشان می‌باشد پرداخته شده است.

کتاب حاضر که از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجاب در سال ۱۳۹۰ می‌باشد به نوع و ساختار جدیدی اشاره دارد که شامل چهار فصل می‌باشد در فصل پایان تجربه و اجرای شخصی من قابل رویت و مطالعه می‌باشد.

ایزد را سیاس که با راهنمایی ها و محبت های استادان گرامی و ارجمند سرکار خانم الهه مقدمی، جناب آقای دکتر علی پویان و جناب آقای دکتر محمد باقر ضیائی که در این دوره از اکتشاف درونیم مرا با دنیای وسیع تری از رسانه های نوین آشنا نمودند تا با ارتقاء دستاوردهای هنری نه تنها در دوره تحصیلی بلکه در این عصر، دیدگاه جدیدی را در گستره هنریم بدست آورم و سیاس بیکران از همراهی همه دوستان گرانقدر که همراهیشان همچنان در این مسیر باعث تکامل اندیشه های هنریم می باشد.

هنگامه پورمحمد گسگری

فروردین ۱۴۰۱

www.ketab.ir