

خوانش آثار ری کاواکوبو با تمرکز بر مفهوم بدن بدون اندام از منظر ژیل دلوز^۱

غزال حسین پور^۲

حسین اردلانی^۳

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از نظریات دلوز فیلسوف و نظریه‌پرداز تجربه‌گرای فرانسوی است، از منظر وی چیزی که تجربه می‌شود زنده و پویاست و باخوانشی که ارائه داد فضای فکری پست مدرن را از آن خود کرد. نگاه فلسفی دلوز به هنر ارائه دهنده صیرورت نیروهای پیرامون بدن بدون اندام است. در اندیشه وی بدن بدون اندام، بدنی بدون درون و بدون ساختار درونی است. این بدن در تضاد با اندام نیست، بلکه نیروهایی را شامل است که در تضاد با سازمان‌مندی اندام قرار دارند.

در این راستا تلاش می‌شود با استفاده از نظریات ژیل دلوز و تمرکز بر مفهوم بدن با اندام نامعین و تحلیل آن‌ها با رویکرد توصیفی به شیوه فرمالیستی، فرم‌های لباس را بررسی کرد و به سوالی چون: چه مولفه‌هایی سبب می‌شود تا بتوان خلاقه‌های ری کاواکوبو را در قالب پست‌مدرن گنجاند؟ پاسخ داده شود. فرض می‌شود: بنا بر اندیشه و خوانش دلوزی از آفریده‌های کاواکوبو، امکان وجود مفاهیمی چون: بدن بدون اندام، نیروهای منقیض و منبسط کننده و نیروهای جفت شده در الیس طراحی شده توسط وی می‌باشد.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، او در کارهایش مرز میان بدن و لباس را از میان بر می‌دارد و حاکمیت را در اختیار مفاهیم و ترکیب‌بندی‌ها و غیره قرار داده و بدن را تغییر کاربری می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: ژیل دلوز، بدن بدون اندام، ری کاواکوبو

1-DOI: 10.22051/JJH.2021.36051.1641

۲-دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. hosseinpour_ghazal@yahoo.com

۳-استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران، نویسنده مسئول.

h.ardalani2@yahoo.com

مقدمه

لباس در طول تاریخ بشر همواره علاوه بر جنبه های فردی از جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر پذیرفته و دارای کارکرده ای متفاوتی بوده است. بگونه ای که «فایده کالاها برای خوردن و نوشیدن را فراموش کنید، فکر کنید لباس ها برای آنکه اندیشه شوند مناسب نبند، آن ها را رسانه های غیر کلامی برای قوه خلاقه انسان بدانیم». درده های پایانی سده بیستم، تحولاتی عمیق در مفهوم هنر و ساختار زیبایی شناختی ظهر می کند که با شکل گیری جنبش های هنری همراه می شود، پس از دهه ۱۹۶۰ میلادی شکل و مضمون اثر هنری و رابطه اش با انسان و طبیعت به چالش کشیده می شود در اصل مهم ترین ویژگی هنر این قرن وجه تجربی آن بود که از میلی شدید و روز افزون به نوآوری و شیفتگی فراوان به پدیده های نو سرچشم می گرفت (مجلسی و خوشنویسان، ۱۳۸۸: ۵۷).

برخلاف انتظار و عادت مخاطب، هنرمند به دنبال خلق آثاری است که بیننده را شگفت زده کرده و به فکر فرو برد و این جا است که خلق اثربا مشارکت ذهن تماشاگر کامل می شود. در این بین هنرمندانی پدیدار می شوند که قابلیت اندام انسان و حالات آن را بیش از ابزار دیگر برای ایجاد ارتباط با مخاطبان آثار هنری مناسب دیدند، طراحی پوشش غیر کاربردی به عنوان یکی از راه های موثر بیان هنری در این دوران خودنمایی می کند. هنرمند با تلفیق لباس با ویژگی هنرهای تجسمی، حالات و صفات انسانی، حرکات اندام و گاه توانائی های بازیگری، مفاهیم مورد نظر خود را نمایان می سازد. هدف اصلی این لباس ها پوشش بدن نیست بلکه، نمایش صفات، احساس و اندیشه است (زارع و رهبر نیا، ۱۳۹۵: ۲۰).

از میان اندک طراحان لباسی که در این حوزه معنایی فعالیت دارند بر آفریده های ری کاواکوبومی توان توجه ویژه داشت، هنرمندی پست مدرن که کلیه مرزها را از میان برمی دارد. وی به همان مقدار که از معماری و هنر مفهومی در خلق آثارش باری گرفت، از تاثیرات بدنی بدون اندام هم بهره مند شده است. الکساندر مک کوئین زمانی درباره کارهای او گفت: «وقتی به مجموعه های اونگاه می کنید، ابتدا به نظر عجیب و غیر عادی می آید، نه فقط برای عموم بلکه حتی برای حرفه ای ها، اما وقتی می بینید کسی این چنین خود را به چالش می کشد و هر فصل چیز های جدیدی را رائه می کند آن زمان می فهمید که حضور چنین افرادی است که باعث می شود دنیای مد زنده بماند و تازگی و طراوت خود

پژوهش انسان‌شناسی
پژوهش انسان‌شناسی
پژوهش انسان‌شناسی
پژوهش انسان‌شناسی

۳۲

پیشینه پژوهش

در خصوص پیشینه این تحقیق باید مذکور شد که پژوهش هایی در زمینه بررسی طراحی های کاواکوبو بر اساس اندیشه دلوز صورت پذیرفته است اما نه به صورت مستقل. از این میان می توان به: کتاب «This Deleuzien» (Century 2012)، «منطق احساس» (۱۳۸۹)، «اثر زیل دلوز»، کتاب «پسا ساختارگرایی در فلسفه هنر زیل دلوز» (تفسیر نقاشی های فرانسیس بیکن) (۱۳۹۵) «نوشته دکتر حسین اردلانی. مقالات «نمایشی از بدن در لباس و نقاشی با تمرکز بر آثار فرانسیس بیکن و ری کاواکوبو» (۲۰۱۳)، «بررسی آثار آنیش کاپور با تمرکز بر مفهوم بدن بدون اندام از منظر زیل دلوز» (۱۳۹۷) نوشه الهام فیضی مقدم و دکتر حسین اردلانی.

به زندگی خود خاتمه داد(اردلانی، ۱۳۹۷: ۳۴-۳۵).

بدن با اندام نامعین

یکی از ارکان تفکر پست مدرنیست: دوری از مرکزیت یا مرکزگرگزی است. چیزی که در نوع تفکر ریزوم گونه دلوز به آن اشاره شد (اردلانی، ۱۳۹۷: ۶۶). دلوز سازمان مندی راهنمچون بدنی با سازمان یعنی دارای اندامی معین در نظرمی گیرد و گریزان سازمان مندی در بدن را بدن بدون اندام یا بدن با اندام نا معین مرتبط می کند (همان: ۷۰). اسکات لش می گوید: «ما مدرن ها شاهد بازگشت جانها به بدن بوده ایم. دیده ایم که گفتار از بازنمای جدا شده تا وارد خون و بدن ها شود و نیز شاهد ساختن، فردی کردن و به هنجار کردن بدنها، نیرو بخشیدن و وزدادن بدنها و کوشش درجه تجسم بخشیدن به جانها درجه منافع باز تولید جامعه بوده ایم. در اینجا بدن یا ماده در مرکز گفتار قرار می گیرد. چنان که مشخصادر آثار مارکس و فروید چنین است و کوگیتو (می اندیشیم) به حاشیه رانده می شود» (لش، ۱۳۸۳: ۹۳).

در اندیشه دلوز بدن بدون اندام دارای تفاوت هایی است. از نظر او رگانیسم و یا سازمان مندی بدن ما حصل یک سیستم الهی است. در کتب دینی عذاب جهنمی ها بر بدن هایشان اعمال می شود. «بدن به عنوان چیزی بیگانه با نفس راستین روح یا خود اندیشند تجربه می شود. آن را زندان با محدوده نفس می دانند. بدن دشمن است، چیزی است که به انقیاد ما در نمی آید و افسار خود را از کف مامی رباید» (میلز، ۱۳۸۹: ۱۵۵). دلوز برای حفظ بدن و گریزان این نوع خوانش که به قضاوت الهی ختم می شود، ساختن بدن بدون اندام را توصیه می کند. با این پیشنهاد سوژه به حاشیه رانده می شود و شما بدون خرد و فاعل شناسامی شوید و دیگر قضاوتی بر اعمال شما وجود نخواهد داشت، پس یکی از راه های گریزان قضاوت الهی دوری از هرنظم و سازمانی است (اردلانی، ۱۳۹۷: ۷۲).

بدن بدون اندام در روند تجربه کردن است که ساخته می شود، با یک اصالت قدرتمند غیر ارگانیک منتقل می شود و در تمامیت خود تعریف ناپذیر است. مفهوم بدن بدون اندام، تلاش دلوز و گاتاری برای غیر طبیعی سازی بدن های انسانی است، تا آن ها را در یک رابطه مستقیم با جریان های ذرات سایر بدن ها یا اشیاء قرار دهند. الیزابت گراتزمی گوید: آنچه در بدن بدون اندام شفاف سازی شده است، فرایند سیلان، عملکرد در برابر هویت ایستایی بدن

نگاهی جامعه شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه بر آراء بوردیو، ۱۳۹۵» نوشتہ مرضیه زارع و زهره هبرنیا اشاره کرد.

یافته ها

در کل این پژوهش یافته ها شامل این مباحث می شود. قسمت نخست تلاش دارد تا با تکیه بر آراء دلوز بالا خص مفهوم بدن بدون اندام که محل تقاطع نیروهای لیبیدویی از یک طرف و نیروهای بیرونی و اجتماعی از سوی دیگرو تاثیر متقابل این نیروهای شکل بدن و کیفیات خاص آن را پدید می آورد و بکارگیری آن در زمینه ای متفاوت همچون طراحی لباس، فلسفه وجودی هنر را که انتقال احساس شیء به گونه ای که احساس می شود نه بدان گونه که شناخته شده اند را محق ساخته و سبب افزایش توانمندی فهم پیچیدگی ها و دشواری هایی شده که ادراکمان را رتقاء می بخشنند. در ادامه از میان طراحان پیشگام، ری کاواکوبو را به این علت که در مجموعه های او به وضوح می توان عشق آشکار به انحراف معنا، جزئیات بی رحمانه و متناقض، ساختار شکنی و خلق زبان جدیدی از بیان را مشاهده کرد، برگزیده و معدودی از طراحی های وی را بر حسب تطبق با خوانش فلسفی دلوز از دیدگاه نویسنده مورد بررسی قرار داده ایم.

ژیل دلوز

فیلسوف فرانسوی که با مروری بر آثارش به وضوح می توان دریافت که به مفاهیمی از قبیل ساختگرائی، تکش و تمایز و تمایل پرداخته است. حوزه مطالعات او بسیار گسترده است و از مباحث جامعه شناسی تا فلسفه، هنر، سینما، نقد ادبی و روانکاوی را دربر می گیرد. با خوانشی که وی از آراء و اندیشه های نیچه ارائه داد، تفکر پس از ساختارگرائی و فضای فکری پست مدرن را زان خود کرد.

دلوز از معدود فیلسوفانی است که با این وسعت به بدن و مفهوم آن پرداخته و نه تنها در آثار خود بلکه، در تمام آن ها بدن را مورد توجه قرار داده و تلاش داشت تا بازندیشی که آراء فروید، انسان یا بدنی غیر جنسی را رائه کند، بدنی که نه زن است نه مرد، بدون اندام و جنسیت، بدون درون، ساختار درونی، بدون همپارچگی درونی یا مفهوم نهفته بنیادین، که در تضاد با اندام های نیست بلکه در تضاد با سازمان مندی اندام هاست. اودر سال ۱۹۶۸ دچار بیماری حاد ریوی شد و در ۴ نوامبر ۱۹۹۵ به علت طول مدت بیماری

الهی (یعنی بدن به مثابه ارگانیسم) است. درنتیجه بدن بدون اندام هرگز نمی‌تواند باشد بلکه همیشه می‌شود، همان طور که دوروتیا اولکوفسکی اشاره می‌کند به میدانی از شدن‌ها (Poxon, 2001, p.45).

بدن بدون اندام چندگانه است و چندگانگی سرچشمہ اصالت و نیروی آن می‌باشد. بدن مکانی برای درگیری نیروهای متفاوت نیست بلکه «هنریو در نسبت است با نیروی دیگر، خواه برای فرمان بردن و خواه برای فرمان دادن. این نسبت نیروهای است که بدن را بیجاد می‌کند. بدن شیمیائی، زیست‌شناسی، اجتماعی یا سیاسی. هر دو نیروی که با هم برابر نباشند، به محض اینکه در نسبت با یکدیگر قرار گیرند یک بدن می‌سازند» (دلوز، ۱۳۹۱، ب: ۸۴).

اما بدن بدون اندام به هیچ وجه محقق نمی‌شود مگر با مرگ انسان، مربوپونتی معتقد است که بدن با یک ایله فیزیکی یا یک شیء قابل مقایسه نیست، چرا که بدن همانند یک اثر هنری است. سلسله‌ای از معانی زنده، به منزله یک سطح برای ضبط فرایند کاملی از تولید میل عمل می‌کند. بدن بدون اندام قبل از اندام وارگی یا ارگان‌مندی نیست بلکه، ملحق به آن است. «بدن بدون اندام میدانی از حلول میل است؛ گسترهای از تداوم خاص و معطوف به میل» (Gay-nesford, 2001, p.92).

بدن پیکره‌ای یکپارچه اشاره دارد. و در عین ماده بدن، خود را زمادیات فراتر می‌باید. به عبارت دیگر دلوز، روند دریافت حسی تمام ابزه‌هانزد من را پیکره‌ای یکپارچه یا بدن بدون اندام معرفی می‌کند (Hardat, 2003, p.91). «بدن بدون اندام بدون ایماز است. گسترهای که ورای ماشین‌ها میل خود را پیش می‌نماید» (Olkowski, 2000, p.199).

بدن‌های دلوز اندام وار نیز هستند، چرا که در صیرورت بسر

می‌رسد. «در پست مدرنیته، بدن تکه پاره شده‌ی انسان

ضرورتا به تولید روابطی جدید نیازمند است. روابط متفاوتی از فاعل شناسا، به دور از شرایط معین و ثابت و تعریف شده، بطوری که نیروهای سازنده بدن از طریق تجمع و تفرقه حرکت نیرو، بدن سیال را محقق می‌سازد. دیگر خودی در میان نخواهد بود مگر جریان‌های سرگردانی از میل» (Pur-dom, 2002, p.115).

ری کاواکوبو

او در ۱۹۴۲ اکتبر در توکیو متولد شد، تنها دختر خانواده بود و پدر و مادرش متولیان دانشگاه کیو بودند، او هرگز در زمینه طراحی و مدد و فشن آموزش ندید، زندگی اولیه وی در ژاپن

توسط جودیت تورمندر مقاله‌ای در نیویورک در سال ۲۰۰۵ به صورت خلاصه آمده است.

رئیس عجیب و غریب خانه مدنوآورانه ژاپنی «کام دی کارگونس» چشم‌انداز خاصی دارد که فرایزر لباس تا مبلمان و طراحی گرافیکی می‌رود و همیشه مخالف تفکر متعارف است و کاملاً با شیوه‌ای غیرمنتظره با هنر رایج و مرسوم رفتار می‌کند، بعد از نمایشگاه مددی که «یوجی یاماموتو» و کاواکابو در بهار سال ۱۹۸۱ برجزار کردند، زلزله‌ای در رسانه‌های مدبه راه افتاد، آن سان که «زان پل گوتیر» در مورد او می‌گوید: «وی زن بسیار شجاعی است و شخصیتی استثنایی دارد. روی دیگر شخصیت اوزنی مبارزو قوی است که از چیزی نمی‌ترسد و به راه خود ادامه می‌دهد» (Noami Blumberg, 2014).

پیش از پیان اولین دهه فعالیتش او دچار نوعی نارضایتی نسبت به حرفه خود شد. وی در این مورد می‌گوید: «در این زمان من در مردم کاری که انجام می‌دادم احساس نارضایتی داشتم و معتقد بودم باید کاری انجام دهم که مهم‌تر، کلیدی تر و قوی تر از جریان‌های معمول فشن باشد. در دنیای مد شما باید بتوانید از کارهای گذشته جدا شوید، فولکور و تاریخ را فراموش کنید و چیزی جدید بیافرینید، من هم تصمیم گرفتم از صفر شروع کنم، از هیچ، تا بتوانم کاری انجام دهم که قبل از انجام نشده است، کارهایی با تاثیر قوی و ماندگار». همین طرز فکر او را به سمت هنر مفهومی، عماری یا ضد ساختار گرایی کشاند. بیش تر لباس‌ها از در رنگ‌های سیاه، خاکستری و سفید بود و تاکیدی بررنگ مشکی سبب شد که در رسانه‌های ژاپن نام «کلاح» را بر کارهای او بگذار (مهشید، ۱۳۹۶).

خوانش دلوزی از آثار کاواکوبو

کاواکوبو به عنوان هنرمندی پست مدرن، مجموعه‌های متعددی را در طی این سال‌ها خلق نموده است. وی که از میان معاصران خود به عنوان تاثیرگذارترین و مهم‌ترین طراح چهل سال گذشته شناخته شده است، از میان اولین حضورش در پاریس به سال ۱۹۸۱، زیبائی‌شناسی زمانه‌ما را تعریف و دیگرگون کرده است. وی با ایجاد دوگانگی هادر درون و بیرون تعاریف ارائه شده از هویت و شیک بودن را به چالش می‌کشد و فرد را به تفکر و ادارمی سازد که در نهایت به ترکیبی جدید و خلق مجدد لباس توسط تماشاگر، از منظر او دست یابد. آثار و لباس‌هایی که در اولین نگاه کاملاً عجیب و نامعقول به نظر می‌رسند. ارجحیت دادن به مفهوم نه

تصویر۲-کالکشن بهاروتاپستان(۲۰۱۵)(URL2)

تصویر۳-کالکشن بهاروتاپستان(۲۰۱۷)(URL3)

می‌کند(دلوز،۱۳۸۹الف) (تصویرشماره۱۵).

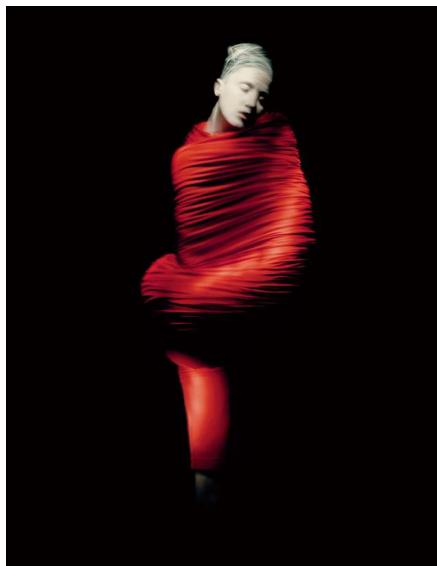
در تصویرشماره ۲ زیائی‌شناسی، حول محور غیرقابل توصیف مرکزی می‌چرخد. سیستمی که در آن با بی توجهی، پارچه‌ها و تکنیک‌ها از بین می‌روند و تصاحب می‌شوند، سکوتی ناخوشایند که اساسی ترین الهامات خلاق در آن نهفته است. ابهام در انداز زنانه و به چالش کشیدن مفاهیم ساخته شده از زنانگی. از میان برداشت‌های جنسی زنانه و مردانه در حجم عظیمی از پارچه‌ها و احجام، به‌گونه‌ای که گاه با احساس خفقان مواجه می‌شویم، نابودی ضعف‌های جسمانی وارائه معيارهای جدیدی برای زیبایی، آن‌گونه که به نوعی سمبول‌های جدیدی را خلق می‌کند. نوعی جنون و دیوانگی و فرارفتن از واقعیت‌های محبوس در وجود هر فرد. در هم شکستن ساختارها و نویزهای جدید که منجر به کشف زوایایی پنهان می‌شود که کسی

شیء هنری(لباس) و کاربرد هروسیله‌ای برای بیان شمارا و ادارمی کند تا این پرسش در ذهنتان ایجاد شود که، آیا مهم است چه کسی چه چیزی بپوشد؟ کاواکوبو هرگز کاملاً زندگی نکرده است بلکه او به شیوه خاص خود در نمایشی جسورانه شروع به بازی می‌کند. همان‌گونه که هنراز منظر دلوز، نباید توسط وضعیت‌های سوزه، ادراک‌کننده دریافت شود. هنر می‌باشد تا مجموعه احساسات یا هستی ناب احساس را بپرون بکشد. به همین دلیل است که دلوز می‌گوید: «ما می‌باشد با هنر به همان‌گونه‌ای مواجه شویم که فرد هیستریک بدن خود را درک می‌کند»(لش، ۱۳۸۳: ۱۱۰). بدون تردید تمام هنرها از آفرینش، لذت و تاثیرات کان دهنده بر مخاطب آغاز می‌شود، هر چند که هدفی والا تررامی طلبد «در یک کلام مسئله اصلی در هنر، ایجاد تاثیرات تکان دهنده و حتی شوکه کردن بیننده اثر هنری است»(لوسی اسمیت، ۱۳۸۰: ۱۰۰).

حس کردن تمام چیزهای روزنگی از آن هنراست «هدف هنر انتقال حس چیزهای است به‌گونه‌ای که ادراک یا احساس می‌شوند، نه بدان‌گونه که شناخته شده‌اند»(هربیسون و دیگران، ۱۳۷۹: ۱۲۵). آشنازدائی از اشیاء به‌گونه‌ای که ناآشنا و نامعمول می‌نمایند، سعی دارد شکل‌های رادشوار ترکند و دشواری و طول مدت ادراک را فرازیش دهد، هنر تجربه کردن است، تجربه‌هایی از جنبه‌های پنهان و هوشمندانه اشیاء، که در این میان نوع شیئی می‌تواند هیچ اهمیتی نداشته باشد. هنرمند واقعی می‌باشد از احساسات ظرفی و دنیای عاطفی مخاطب خود بهره گیرد. هنرمند مستقیم با احساسات کار می‌کند و احساس مخاطب را نیز طلب

تصویر۴-کالکشن بهاروتاپستان(۲۰۱۶)(URL4)

تصویر۴- کالکشن بهار و تابستان ۱۹۹۷ (URL4)

تصویر۵- کالکشن پاییز و زمستان ۲۰۱۷ (URL5)

تصویر۶- کالکشن پاییز و زمستان ۲۰۱۸ (URL6)

از آن آگاهی ندارد. در تصویر شماره ۳ که گاه به فوران ذهن می‌ماند و گاه همانند ذوب شدن مفاهیم در اعماق وجود آدمی است. بی‌هدف به نظرمی‌رسد و سرشار از عیوب، عیوبی که خود قادر به تشخیص آنها نیستیم که آیا پوشانده شده‌اند و یا تلاش در بزرگ‌نمایی آن‌ها شده است. در سردرگمی به سرمی‌بریم و با تمام اشتیاق در صدد آن هستیم که به عنوان بیننده به این دریافت برسیم که برداشت ذهنی مشابهی با خالق این لباس‌ها داریم؟ یا خیر.

کاواکوبوتلاش دارد تا از شرتقارن خلاص شود، انحراف معنایی ایجاد کند و گاهی بی‌رحمانه رفتار کند تا انقلابی آگاهانه یا غیرعمد ایجاد کند. همچون دلوز که هنرا منظراً بازشناسی نمی‌شود بلکه، باید احساس شود.

تفسیر آثار باخوانش بدن با اندام نامعین

در تفاوت و تکرار دلوز، ما بانوعی بی‌قاعده‌گی شدت‌هار و برو می‌شویم. چیزی همانند سطوح که در بدن بدون اندام یا پیکره به صورت لایه‌هایی جداگانه توزیع شده است. کشمکش میان نیروهای کش‌گرا و واکنش‌گرا، باعث ایجاد شدت‌هایی می‌شود که درنهایت پیکره، رویدادها و ارزش‌هارا ایجاد می‌کند. نیروها هر لحظه در شدت، متفاوت رفتار می‌کنند، چرا که با تکرار این شدت‌های متفاوت معنا تولید می‌شود. این شدت‌ها، مادی اما غیر جسمانی هستند و جالب است که این معنای به دست آمده، دیگر محصول زبان یا تفکر نیست (اردلانی، ۱۳۹۷: ۱۳۴) تا ۱۳۵). دلوز به سه نیرو در آثار هنری توجه دارد:

اول: نیروهای منقبض کننده، حرکت از ساختار به درون پیکره در بسیاری از طرحی‌ها سطوح همانند فرم‌هایی شکل استوانه و حرکاتی محدب و مقعر کونه به خود می‌گیرند. این سطوح که نیروهای موج باعث خمیدگی آن‌ها شده است به دور محوطه دورگیری شده پیکره می‌چرخد و آن را منقبض می‌کنند، همچون زندانی کردن بدن و تبدیل آن به پیکره یا بدن بدون اندام. ساختار یا اتمسفر موجود در فضا به دور این محوطه که مرکز کشمکش نیروها است دوران می‌پذیرد و با انقباض این سطوح باعث به وجود آمدن پیکره می‌شود. به گونه‌ای که به هیچ ناظری اجازه ورود نمی‌دهد (همان: ۱۳۶) (تصویر شماره ۴).

در تصویر شماره ۴ نیرو سبب انقباض و خارج شدن پیکره از جرم خود گردیده است. ساختار قالب از میان برداشته شده، سوژه پویا و در حال تغییر و تکامل در هستی است. بدنه آبستن انبوهی از احساسات با اندامی نامعین و سازمانی

جدول ۱-(نگارندگان)

تصاویر	ویژگی و نیروها	تفسیر
	آشنازدایی ویژگی: آشنازدایی	آشنازدایی از اشیاء به‌گونه‌ای که ناآشنا و نامعمول می‌نمایند، سعی دارد شکل‌ها را دشوارتر کند و دشواری و طول مدت ادراک را افزایش دهد.
	غیرقابل توصیف ویژگی:	سکوتی ناخوشایند که اساسی ترین الهامات خلاق در آن نهفته است. ابهام در اندازه زنانه و به چالش کشیدن مفاهیم ساخته شده از زنانگی. تمیه برای آزادی آن سان که تصویری شود در جای خود میخکوب شده است.
	فوران ذهن ویژگی:	به فوران ذهن انجامیده و گاه همانند ذوب شدن مفاهیم در عمق وجود آمی است. بی هدف به نظری رسدوسرشار از عیوب.
	نیروهای منقیض کننده ویژگی:	حرکت از ساختار به درون پیکره که به نوعی تشدید کننده انزوا و منقبض شدن نیروهای ساختاریا محیط پیرامون پیکره به درون پیکره است. حرکتی که پیکره را محصور می‌کند و در آن پیکره خود نیز محصور می‌شود. شک و عدم اعتماد، خفاقان و محافظت شده در سکوتی سرد و سستگین.
	نیروهای منبسط کننده و جفت شونده ویژگی:	ساختار مادی (حرکت از درون پیکره به سمت بیرون و بدن را در ساختار پراکنده می‌سازد). نیروهای کنسان، بی‌نظمی و پراکنگی را در سطح خود ایجاد می‌کند. هیچ واقعیت نهائی وجود ندارد. عدم اعتقاد به نیت مندی و انسجام، ارجحیت دادن به مفهوم.
	نیروهای جفت شونده و منبسط کننده و سه‌لتی ویژگی:	شدت نیروهای متفاوت است خارج از حواس پنج گانه و در غیاب یادهای لایه‌هایی که برای تشدید نیرو و احساس برهم می‌لغزند، لایه‌ها و پیکره از هم تنمايز نیستند. برگوناگونی و کثرت نظر دارد که هیچ کدام نیاید بر دیگری ترجیح داده شود. اینوی از سطوح که متحرک هستند اما، زنده نیستند. سیلوئت‌ها در هم آمیخته شده‌اند. ایجاد لایه‌های بسیار برای تشید احساس.

سیال که راه خلاقیت را در تمامی ابعاد زمانی و مکانی باز می‌گشاید.

دوم: نیروهای منبسط‌کننده، حرکت از پیکره به ساختار مادی. نیروهای منبسط‌کننده در شرایط پیچیده‌ای، در مخالفت با نیروهای منقبض کننده شکل می‌گیرند. حرکت از پیکره آغاز می‌شود.

در این حالت پیکره بدن بدون اندام کشان شده است، چرا که نیروهای منبسط‌کننده هستند که آن را به اتمسفر پیش می‌کند. این منبسط شدن با خود این کشانی رانیزبر پیکره اعمال می‌کند. در نیروهای منبسط‌کننده نیز جز پیکره، ساختار مادی نیز در حال منبسط شدن است (همان: ۱۳۷: تصویر شماره ۵).

لباس در تصویر شماره ۵ بدون نظمی از پیش تعیین شده است. خود را به هنجارها محدود نمی‌سازد بلکه به سان آتش‌فشاری است که از هر دریچه‌ای در حال برون ریختن ساختارها است. چیزی با عنوان ساختار از پیش تعیین شده معنا ندارد و معتقد است باید فضای بازو و معلق برای ایجاد اندیشه‌ای ناب ایجاد شود تا آن طریق احساسات آزاد شوند. به گونه‌ای شیروآنالیز است که از طرق آن می‌توان اتصالاتی تازه آفرید و اجازه می‌دهد که به گونه‌ای متفاوت بیان دیشیم.

نیروهای جفت شده، دلواه احساس را زیک سوبه هنر واژ طرف دیگر به بدن بدون اندام مرتبط می‌داند. او برای تشدید این احساس اشاره دارد که می‌توان آن هارباری شدیدتر شدن بر هم جفت کرد (اردلانی، ۱۳۹۷: ۱۳۸۹). تصویر شماره ۶.

در تصویر شماره ۶ با وجود لایه‌های مختلف و تو در توبه وضوح می‌توان ارتباط معنایی هر لایه را با لایه‌های پیش و پس از آن دریافت، جزء به جزء با یکدیگر مرتبط هستند و در کلیت معنامی یابند ترا راه را برای خلاقیت بازگذارد. مرکزدائی می‌کند، قالبی نامحدود دارد و بدون ساختار در حال تکامل است. تعادل و توازن را کنار می‌گذارد، ناهمسانی در آن موج می‌زند، هیچ چیز در آن قطعیت ندارد و ما جراجویانه به هرسوسک می‌کشد.

نیروهای فضای سه‌لته‌ای، کامل‌ماش شخص است که برای غیرروائی شدن یک طرح، باید پیکره انسان و یا فیگورهای عینی از وجود در لته‌های جداگانه‌ای شکل بگیرد. دلوز می‌گوید: «بی شک سه‌لته‌ای قالبی است که این نیاز را به واضح‌ترین شکل مرفوع می‌سازد» (دلوز، ۱۳۸۹: الف: ۹۷). اما سه‌لته‌ای برای گریزان روایت‌مندی می‌تواند قوانینی

پی‌نوشت

1 Rei Kawakubo

2 Alexander Mc Queen

3 Viktor & Rolf

4 Deleuze

داشته باشد. قبل از اشاره به قوانین سه‌لته‌ی، باید سه‌ریتمی را که دلوز معرفی می‌کند، ارائه کرد: ۱- ریتم فعال باواریا سیون فزاینده یارو به گسترش^۱- ریتم منفعل^۲ باواریا سیون کاهش دهنده یارو به حذف. ۳- ریتم همراه^۳، ریتمی که دیگر وابسته به پیکرنیست و خودش ریتم است و این خود ریتم است که تبدیل به پیکره می‌شود (اردلانی، ۱۳۹۷: ۱۳۸). تا ۱۳۹.

باتوجه به معرفی سه‌ریتم، دلوز می‌گوید: «می‌توان قوانین سه‌لته‌ای را، که ضرورت‌شان ریشه در حضور همزمان سه‌لته دارد چنین خلاصه کرد. اول، تمایز میان سه‌ریتم یا سه‌پیکره ریتمی. دوم، وجود همراه ریتم و نیز قابلیت تحریک این همراه در سراسر طراحی و سوم، تعیین ریتم فعال و ریتم منفعل با تمام تنوع‌هایی که به شخصیت‌های انتخابی برای ریتم فعال بستگی دارد. این قوانین هیچ نسبتی با فرمول آگاهانه ندارد که ممکن است کاربردش را لازم دانسته باشیم آن‌ها بخشی از این منطق نامعقول یا منطق احساس هستند. آن‌ها ساده‌اند و نه انتخابی که نباید باترتیبی پیش‌روند، از چپ به راست اشتباه گرفت. آن‌ها نقشی تک صدایی به لطف وسط نمی‌دهند و ارزش‌های ثابتی که معرفی می‌کنند بسته به هر مورد تغییر می‌کند» (دلوز، ۱۳۸۹: الف).

.(۱۱)

نتیجه‌گیری

مفهوم بدن بدون اندام در اندیشه هنری ری کاواکوبو، هنرمند و طراح لباس معاصر پیست مدرن تاثیرگذار بوده است. اوتلاش دارد مفهومی از انسان یا بدنی انسانی که غیر جنسی است ارائه دهد، بدنی بدون اندام و جنسیت، بدون درون، ساختار دورنی، بدون همپارچگی یا مفهوم نهفته بنیادین که در تضاد با اندام‌های نیست بلکه در تضاد با سازمان‌مندی اندام‌ها است و این نسبت نیروهای است که بدنی را خلق می‌کند که مرده نیست. در کلیت آثار اوی لباس هابه نوعی باحالتی مابین بالقوه و بال فعل شدن مواجه می‌شوند که حالتی از سرزندگی و پویایی را در ذهن تماشاگر تداعی می‌کند. در طراحی‌های او می‌توان به مفهوم بدن با اندام نامعین که مدام در فرایند تاثیرپذیری از نیروها، فشار فضای پیرامون و تجربه مدام آن‌هاست پی‌برد.

1 Rei Kawakubo

2 Alexander Mc Queen

3 Viktor & Rolf

4 Deleuze

کارشناسی ارشد رشته فلسفه غرب. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه بین المللی امام خمینی. میلز، سارا(۱۳۸۹). *میشل فوکو*. ترجمه: داریوش نوری. تهران: نشر مرکز. میرزاپی، مهقام. (۱۵) مهر ۱۳۹۵. *ری کاواکوبو طراح پیشگام ژاپنی*. برگرفته از لینک <https://chibepoosham.com/rei-kawakubo> مهشید. (۱۷ آبان ۱۳۹۶). *ری کاواکوبو طراح لباس ساختارشکن و پیشروی ژاپنی را بهتر بشناسید*. برگرفته از لینک <https://redmag.ir/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/> Between/dp/1588396207 هریسون، چارلز و وود، پل (۱۳۷۹). *هنر و اندیشه های اهل هنر*. ج ۳. ترجمه: مینانوئی. تهران: نشر فرهنگ کاوش.

References

- Blumberg, N. (2021). *Rei Kawakubo Japanese fashion designer*. <https://www.britannica.com/biography/Rei-Kawakubo>.
- Deleuze, G., Negri, A., Hart, M. (2010). *Back to the Future*. Translated by, R. Najafzadeh, Tehran: Gam-E No (Text in Persian).
- Deleuze, G. (2010). *Francis Bacon: The Logic of Emotion*. Translated by, H. Aghaei, Tehran: Herfe Honarmand (Text in Persian).
- Deleuze, G. (2012). *Nietzsche and Philosophy*. Translated by, A. Mashayekhi, Tehran: Ney (Text in Persian).
- Gaynesford, M. (2001). «Bodily Organs and Organization». In M, Bryden. *Deleuze and Religion*. 87-99. Canada: Routledge.
- Hardt, M. (2003). *Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy*. London: The university of Minnesota press.
- Harrison, Ch., Wood, P. (2000). *Art and Thoughts of Artists*, (3nd ed). Translated by, M. Navai, Tehran: Farhang Kavosh (Text in Persian).
- Kawakubo, R. Writing the Fashion of Madness Article from *granary.com*. <https://gr.pinterest.com/pin/485122191111351492>.
- Kawakubo, R. *Writing the Fashion of Madness Article* from *1granary.com*. <https://1granary.com/fashion-journalism/rei-kawakubo-writing-the-fashion-of-madness/>
- Lucy Smith, E. (2001). *Concepts and Approaches in the last Artistic Movements of the Twentieth Century*. Translated by, A. Sami Azar, Tehran: Nazar (Text in Persian).
- Lash, S. (2004). *Sociology of postmodernism*. Translated by, Sh. Bahyan, Tehran: Ghoghnoos (Text in Persian).
- Majlisi, M., Khoshnevisan, Bahieh. (2009). «Conceptual art in Clothing Design». *Jelvei-E Honar*. 28, Spring and Summer, 57- 64 (Text in Persian).
- Malai, Z. (2009). *Ontology in the Philosophy of Gilles Deleuze*. Master Thesis in Western Philosophy. Imam Khomeini International University (Text in Persian).

5 Gilles Deleuze

۶. بدن باندام نامعین: بدن باندام نامعین تفسیری است از بدن بدون اندام که دلوز به آن اشاره دارد. بدن دراندیشه دلوز یعنی ساختار، ساختاری که با استخوان ها و اجزاء بدن مرتبط است. دلوز تلاش دارد تاعنوان کند که بدن در حال صیروت است و اشاره به این نکته دارد که باید بدن را پیوسته و یک تکه دید و از ساختار دوری کرد و به منظور دوری کردن از ساختار از واژه پیکره استفاده کرده است.

7 Scott Lash

8 Elizabeth Grosz

9 Flux

10 Dorothea Olkowski

11 Keio

12 Judith Thurman

13 Comme des Garcons

14 Yohji Yamamoto

15 Jean Paul Gaultier

۱۶. حرکت از ساختار به درون پیکره، که به نوعی تشدید کننده انزوا و منقبض شدن نیروهای ساختار یا محیط پیرامون پیکره به درون پیکره است.

۱۷. حرکت از درون پیکره به سمت بیرون یا همان ساختار مادی که به نوعی منبسط کننده یا پخش کننده نیرو بر سطح مادی است.

18 Coupled forces

19 Tripartite space forces

20 Active

21 Passive

22 Attendant

منابع

اردلانی، حسین(۱۳۹۵). *پسا ساختارگرایی در فلسفه هنریزیل دلوز: تفسیر نقاشی های فرانسیس بیکن*. همدان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

دلوز، ژیل و نگری، آنتونیو و هارت، مایکل(۱۳۸۹). *بازگشت به آینده*. ترجمه رضانجف زاده. تهران: نشر گام نو.

دلوز، ژیل(۱۳۸۹). *فرانسیس بیکن: منطق احساس*. ترجمه: حامد علی آقائی. تهران: نشر حرفه هنرمند.

دلوز، ژیل(۱۳۹۱). *نیچه و فلسفه*. ترجمه: عادل مشایخی. تهران: نشر فیضی

زارع، مرضیه و رهبرنیا، زهرا(۱۳۹۵). *نگاهی جامعه شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر* باتکیه برآراء بوردو. *دوفصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر*. سال ۵، شماره ۹، ص ۲۹ تا ۱۰.

فیضی مقدم، الهه واردلانی، حسین(۱۳۹۷). *بررسی آثار آنیش کاپور با تمثیل مفهوم بدن بدون اندام از منظر ژیل دلوز: چهار مین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران*. دانشگاه تهران. ۱۳۹۳. اسفند. ص ۱ تا ۱۰.

لوسی اسمیت، ادوارد(۱۳۸۰). *مفاهیم و رویکرد های آخرین جنبش*

های هنری قرن بیستم. ترجمه: علیرضا سعیم آذر. تهران: نشر نظر لش، اسکات(۱۳۸۳). *جامعه شناسی پست مدرن*. ترجمه: شاپور بهیان. تهران: نشر ققنوس.

مجلسی، مليحه و خوشنویسان، بهیه(۱۳۸۸). *هنر مفهومی در طراحی لباس*. جلوه هنر. بهار و تابستان ۱۳۸۸. شماره ۲۸، ص ۵۷ تا ۶۴.

ملائی، زهرا(۱۳۸۸). *هستی شناسی در فلسفه ژیل دلوز*. پایان نامه

2020, Date received).

- Mills, S. (2010). *Michel Foucault*. Translated by, D. Nouri. Tehran: Markaz (Text in Persian).
- Moghadam, F., Ardalani, H. (2018). «A review of Anish Kapoor's works focusing on the concept of a body without limbs from the perspective of Gilles Deleuze», *Fourth International Conference on Management and Humanities Research in Iran, University of Tehran*, 23 March, 1- 10 (Text in Persian).
- Olkowski, D. E. (2000). «Deleuze and Guattari Flows of Desire and The Body». In H, j, Silverman. *Philosophy and Desire*. Canada: Routledge, 186- 198.
- Poxon, J. (2001). «Embodied Anti_ Theology (The Body Without Organs and The Judgement of God)». In M, Bryden. *Deleuze and Religion*. Canada: Routledge, 42- 50.
- Purdom, J. (2002). Postmodernity as a Spectre of the Future: The Force of Capital and the Unmasking of Difference. *In Deleuze and Philosophy*, 125-139: Routledge.
- Patterson, T. (2017). *The Faker's Guide to Talking About Comme des Garcons*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-01/the-comme-des-garcons-cheat-sheet-for-new-york-s-met-museum-show>.
- Smelik, A. (2014). *Fashioning the Fold: Multiple Becomings in Fashion*. https://www.researchgate.net/publication/287225115_Fashioning_the_Fold_Multiple_Becomings_in_Fashion.
- Yim, E. (2013). *Representation of the Body in Dress and Painting - Focusing on the Works of Francis Bacon and Rei Kawakubo*. https://www.researchgate.net/publication/264177582_Representation_of_the_Body_in_Dress_and_Painting_Focusing_on_the_Works_of_Francis_Bacon_and_Rei_Kawakubo.
- Zare, M., Rahbarnia, Z. (2015). «A Sociological Look at the Concept of Clothing in Contemporary art Based on Bourdieus Views». *Two Quarterly Journal of Contemporary Sociological Research*. 5 (9), 1- 29 (Text in Persian).

URLs:

- URL1_ <http://material-magazine.com/rei-ka-wakubo-femininity>(17 October 2020, Date received).
- URL2_ <http://material-magazine.com/rei-ka-wakubo-femininity>(17 October 2020, Date received).
- URL3_ <https://www.sz-mag.com/news/2016/10/rei-kawakubocomme-des-garcons-met>(17 October 2020, Date received).
- URL4_ <https://www.numero.com/en/fashion/rei-kawakubo-art-of-the-in-between-exhibition-comme-des-garcons-metropolitan-museum-of-art-new-york#>(17 October 2020, Date received).
- URL5_ <https://www.nytimes.com/2017/05/01/fashion/open-thread-style-newsletter-rei-kawakubo-met-gala.html>(19 October 2020, Date received).
- URL6_ <https://www.theguardian.com/fashion/2018/sep/15/a-rare-interview-with-comme-des-garcons-designer-rei-kawakubo>(19 October 2020, Date received).

Reading Rei Kawakubo's Works Focusing on the Concept of the "Body Without Organs" from the Perspective of Gilles Deleuze¹

Ghazal Hosseinpour²

Hossein Ardalani³

Research Paper

Received: 2021-05-09

Accepted: 2021-09-21

Abstract

Throughout human history, clothing has always been influenced by social and cultural aspects in addition to individual aspects and has had different functions. In such a way that we should «forget the usefulness of goods for eating and drinking and think about those clothes are suitable for thinking and consider them as non-verbal media for human creativity.» In the last decades of the twentieth century, profound changes in the concept of art and the aesthetic structure emerge, which are accompanied by the formation of artistic movements.

After the 1960s, the form and content of the work of art and its relationship to man and nature were challenged. In fact, the most important feature of the art of this century was its experimental aspect, which originated from a strong and growing desire for innovation and a great fascination with new phenomena. Contrary to the expectations and habits of the audience, the artist seeks to create works that surprise and immerse the viewer, and this is where the creation of the work is completed with the participation of the viewer's mind. In the meantime, there are artists who have seen the ability of the human body and its postures more than any other tool to communicate with the audience of appropriate works of art. Non-functional clothing design is emerging as one of the effective ways of artistic expression in this period. The artist manifests his desired concepts by combining clothes with the characteristics of visual arts, human states and traits, body movements and sometimes acting abilities. The main purpose of these clothes is not to cover the body, but to show traits, feelings and thoughts.

Among the few costume designers working in this field of meaning, special attention can be paid to Rei Kawakubo's creations. A postmodern artist who blurs all the boundaries. As much as she used architecture and conceptual art to create her works, she has also benefited from the effects of the «Body Without Organs». Alexander McQueen once said of her work: «When you look at her collections, at first it seems strange and unusual, not only for the public but also for the professionals. But, when you see someone challenging themselves like this and presenting new things every season, then you realize that it is the presence of such people that keeps the fashion world alive and does not allow it to lose its freshness and newness ». Leading European designers Victor and Rolf have also spoken about her: «We were 12 and 13 years old when we first met Cam Garsons in the 1980s, and this brand had a profound effect on us. The creativity that Kawakubo presents in her work was something that attracted us to fashion and we owe her a lot».

Jill Deleuze, who invites man to creativity in all fields and forbids any representation in return, believes: “The realization of art is not presented and received by the state of the perceiving subject, rather, art must present a set of emotions or the pure existence of emotions”. From Deleuze's point of view, the body is trapped under the body. Unstable organs are trapped under the organization of fixed organs. Postmodern works of art in the contemporary world have true characteristics and meanings. Moreover, theoretical studies and the use of the perspective of modern philosophers can answer many ambiguities and hypotheses related to these works and why they were created. Among them, paying attention to the views of the French post-structuralist philosopher Gilles Deleuze as one of the prominent postmodern philosophers can lead to a correct interpretation and judgment of the works of these artists.

The present study emphasizes Deleuze's views to examine some of the creations of Rei Kawakubo, the well-known postmodern costume designer concentrating on the concept of the «Body without Organs» and using a descriptive method to describe the characteristics of clothing. (It must be mentioned that the method of data collection is done using documentary and library studies and clothing images are optionally selected). Regarding the background of this research, it should be noted that although some studies have been conducted in the field of studying Kawakubo's designs based on Deleuze's idea, they are not completely independent and focused on this concept. In general, the findings of these studies include these topics. The first part tries to rely on Deleuze's views,

1-DOI: 10.22051/JJH.2021.36051.1641

2-PH. D Student in Art Research, Faculty of Art, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran. Email: hosseinpour_ghazal@yahoo.com

3-Assistant Professor, Department of philosophy of art, Hamedan branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran, Corresponding Author. Email: h.ardalani2@yahoo.com

in particular, the concept of the «Body Without Organs», which is the intersection of libido forces on the one hand and external and social forces on the other and the interaction of these forces that create the shape of the body and its specific qualities and its use in a different context such as clothing design. It has realized the existential philosophy of art, which is the transmission of the feeling of the object as it is felt, not as it is known, and has increased the ability to understand the complexities and difficulties that enhance our perception.

Among the pioneering designers, Rei Kawakubo has been selected since in her collections one can clearly see the obvious desire of deviation from meaning, harsh and contradictory details, deconstruction, and the creation of a new language of expression. Furthermore, a few of her designs in accordance with Deleuze's philosophical reading from the author's point of view are examined. She tries to present a concept of a human being or a human body that is asexual, a body without organs and gender, without an inner, internal structure, there is no fundamental underlying coherence or concept that is not in conflict with the organs but in the organization of the organs, and it is the ratio of forces that creates the body that is not dead. In all her works, the clothes somehow meet our state between potential and reality and evoke a state of vitality and dynamism in the mind of the spectator. In her designs, we can understand the concept of a body with an indeterminate organ that is constantly in the process of being influenced by forces, the pressure of the surrounding space and their constant experience.

Keywords: Gilles Deleuze, Body Without Organs, Rei Kawakubo