

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

تاریخ هنر

FOR

DUMMIES

نوشته‌ی جسی برایانت وایلدنر

برگردان: صفورا برومند

آوند دانش

سرشناسه: وایلدِر، جسی برایانت: Wilder, Jesse Bryant

عنوان و نام پدیدآور: تاریخ هنر/ نوشته‌ی جسی برایانت وایلدِر؛ برگردان صفورا برومند.

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۶۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۷۴-۰

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: Art history For Dummies, 2007.

موضوع: هنر — تاریخ

شناسه افزوده: برومند، صفورا، ۱۳۴۷ — مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۴ ت ۲ / ۵۳۰۰ N

رده‌بندی دی‌جی: ۷۰۹

سازمان: کتابشناسی ملی: ۴۱۶۶۴۷۶

آوند دانش

تاریخ هنر

نوشته‌ی جسی برایانت وایلدِر

برگردان: صفورا برومند

ویراستار: علیرضا بهارلو

نمونه‌خوانی: لیلا ملکی، الهام اثنی‌عشری

طراحی گرافیک: استودیو آوند دانش

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۵ - چاپ اول

شمارگان: ۲۰۰۰ جلد

لیتوگرافی: ترام‌نگار

چاپ و صحافی: مجتمع چاپ پرسیکا

نشانی ناشر: ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی، خنایق نوری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴

مرکز پخش: میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، بعد از چهارراه نصرت، کوچه دعوتی، شماره ۱۲

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸ نمابر: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز پخش: ۶۶۵۹۱۹۰۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۷۴۰

قیمت: ۲۹۵۰۰ تومان

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

درباره‌ی نویسنده

جسی برایانت وایلدِر، ناشر و سردبیر مجموعه متون بین‌رشته‌ای نکسوس (www.nexusbooks.org) است که عبارت‌اند از: رومئو و ژولیت و رنسانس (نوزایی)؛ مکتب و عصر تاریک؛ ژولیوس سزار و روم باستان؛ از جمهوری تا امپراتوری؛ آنتیگونه و یونان باستان؛ شیر در زمستان و قرون وسطا؛ رنسانس هارلم؛ خوشه‌های خشم و رویای آمریکایی. هر جلد از نکسوس تاریخ، تاریخ هنر، هنر، موسیقی و دانش دو، جای مهم را به اثری ادبی مرتبط می‌کند که منعکس‌کننده‌ی آن دوره است.

جسی برایانت جوایز متعددی برای نوشته‌هایش دریافت کرده است. او صدها مقاله درباره‌ی هنر، تئاتر، سینما و موسیقی برای مجلات و روزنامه‌های داخلی و منطقه‌ای از جمله *American Theatre* و *Film Comment* نوشته است. وی نویسنده‌ی اصلی نکسوس است.

برایانت وایلدِر همچنین وبسایت دیدنی‌ترین جشنواره‌های اروپا را راه‌اندازی کرده (www.eurofestivals.com) و نویسنده‌ی مشترک دو کتاب پزشکی، *Thyroid Disorders* و *Stress and Your Body* است که انتشارات کلینیک کیولند منتشر کرده است. او نویسنده‌ی پانزدهمین نمایشنامه و شاعر و داستان‌نویس هم هست. وی همچنین مدرس سابق گروه زبان انگلیسی دانشگاه ایالتی کنت بوده است.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه	۱
بخش ۱: انسان در آینه: مبانی تاریخ هنر	۷
فصل ۱: هنر در گذر زمان	۹
فصل ۲: جای خالی آثار هنری و معنای نهفته در آن	۱۵
فصل ۳: دوره‌ها و جنبش‌های بزرگ هنری	۲۳
بخش ۲: ۱- غار: کانون تولد هنر باستان	۳۷
فصل ۴: شکارچی، جادوگر و هنرمندان توهم‌زای غار	۳۹
فصل ۵: ایزدان بی‌ثبات، در جنگ روان و آغاز خط: هنر بین‌النهرین	۴۷
فصل ۶: یک گام در آرامگاه مصر باستان	۵۹
فصل ۷: هنر یونانی، غرور المپی و مخدعان جهان مدرن	۷۵
فصل ۸: هنر اتروسکی و رومی: برای من حکم هنر یونان را دارد!	۹۵
بخش ۳: هنر بعد از سقوط روم: ۱۷۶۰-۱۸۰۰ میلادی	۱۱۱
فصل ۹: تصویر حکاک‌شده: هنر مسیحی اولیه، بیزانسی و اسلامی	۱۱۳
فصل ۱۰: عارفان، خریداران غنائم جنگی و نسخه‌های چاپی: قرن وسطایی	۱۳۳
فصل ۱۱: فرهنگ از نو زاده شده: رنسانس آغازین و مطلق	۱۶۳
فصل ۱۲: رنسانس ونیزی، گوتم متأخر و رنسانس در شمال	۱۸۵
فصل ۱۳: منریسم: هنری که گردن شما را می‌کشد	۲۰۵
فصل ۱۴: هنگامی که رنسانس باروک می‌شود	۲۱۵
فصل ۱۵: دیوانه‌شدن با روکو کو	۲۳۷
بخش ۴: انقلاب صنعتی و انتقال هنری: ۱۹۰۰-۱۷۶۰	۲۴۵
فصل ۱۶: تمام راه‌ها به رُم یا یونان ختم می‌شود: هنر نئوکلاسیک	۲۴۷
فصل ۱۷: رمانتیسیسم: رسیدن به درون و عمل در برون	۲۵۷
فصل ۱۸: آنچه می‌بینی، همان چیزی است که می‌فهمی: رئالیسم	۲۷۱
فصل ۱۹: نخستین دریافت‌ها: امپرسیونیسم	۲۸۵
فصل ۲۰: آن‌ها هم تأثیر خودشان را داشتند: پُست‌امپرسیونیست‌ها	۲۹۷

بخش ۵: هنر قرن بیستم و فراسوی آن.....	۳۱۳
فصل ۲۱: از فوویسم تا اکسپرسیونیسم.....	۳۱۵
فصل ۲۲: جورچین‌های کوبیستی و یافتن خط تندرو با فوتوریست‌ها.....	۳۲۹
فصل ۲۳: از هنر غیر عینی تا اکسپرسیونیسم انتزاعی: آنچه می‌بینی، چیزی نیست که می‌فهمی.....	۳۳۹
فصل ۲۴: همه چیز هنری می‌شود: دهه‌ی پنجاه شگفت‌انگیز و دهه‌ی شصت روان‌گردان.....	۳۶۷
فصل ۲۵: عکاسی: از علم تا هنر.....	۳۸۳
فصل ۲۶: جهان جدید: هنر پست‌مدرن.....	۳۹۷
بخش ۶: بخش ده‌تایی‌ها.....	۴۱۳
فصل ۲۷: ده موزه‌ای که باید ببینید.....	۴۱۵
فصل ۲۸: ده کتاب عالی از ده هنرمند عالی.....	۴۱۹
فصل ۲۹: ده موزه‌ری که دنیا را تکان داد.....	۴۲۳

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۲	درباره‌ی این کتاب
۲	قواعد رعایت شده در این کتاب
۲	آنچه لازم نیست بخوانید
۲	تصاویر خنده‌دار
۳	رتبه‌بندی مطالب این کتاب
۳	بخش اول: انسان در آینه: مبانی تاریخ هنر
۳	بخش دوم: از غارها تا کلوئسوم: هنر باستان
۴	بخش سوم: هنر از رقوط روم: ۱۷۶۰-۵۰۰ میلادی
۴	بخش چهارم: انقلاب صنعتی: انتقال هنری: ۱۹۰۰-۱۷۶۰
۴	بخش پنجم: هنر قرن بیستم: تراوی آن
۵	بخش ششم: بخش ده‌تایی با
۵	نمادهای به‌کاررفته در این کتاب
۶	مقصد بعدی
۷	بخش ۱: انسان در آینه: مبانی تاریخ هنر
۹	فصل ۱: هنر در گذر زمان
۹	چرا تاریخ باستان را کاوش کنیم؟
۱۰	آیا هنگامی که روم سقوط کرد، دنیای هنر نیز فروپاشید؟ یا فقط عصر جهل داد؟
۱۱	هنر در عصر ماشین از کجا قدرت می‌گرفت؟
۱۳	جهان امروز و آینده‌ی شکسته
۱۵	فصل ۲: چرایی خلق آثار هنری و معنای نهفته در آن
۱۵	تمرکز بر هدف هنرمند
۱۶	دین، آیین و اسطوره‌ها
۱۶	سیاست و تبلیغات
۱۷	وقتی می‌گویم پیر... هنر برای حامیان
۱۷	بینش فردی
۱۸	کشف طرح
۱۸	نقش

۱۸	ضرب آهنگ
۱۹	توازن
۱۹	تضاد
۲۰	تأکید
۲۰	رمزگشایی معانی
۲۰	الفبای داستان بصری
۲۱	جست‌وجوی نمادها
۲۳	فصل ۳: دوره‌ها و جنبش‌های بزرگ هنری
۲۳	تدرک تفاوت‌های میان دوره و جنبش
۲۳	جنبش‌های هنری
۲۳	دهه‌ها، هنری
۲۴	مروری بر دوره‌های بزرگ
۲۴	دوره پیر از تاریخ (۲۵۰۰ ق م - ۳۰۰۰ ق م)
۲۵	دوره ی با النهر (۵۰۰ ق م - ۲۵۰۰ ق م)
۲۵	دوره ی (۳۳۱ ق م - ۳۱۰۰ ق م)
۲۶	مینوس، یونان استار، هنر هلنیستی (یونانی مآب)
۲۷	هنر اتروسک و رومی
۲۷	هنر بیزانس و اسلامی
۲۸	دوره ی قرون وسطا (۱۴۰۰ - ۵۰۰)
۲۸	دوره ی رنسانس
۲۹	هنر باروک و روکوکو
۳۰	نئوکلاسیسیسم و رمانتیسیسم
۳۰	مروری بر جنبش‌های بزرگ
۳۰	واقع‌گرایی (دهه ی ۱۸۴۰ تا دهه ی ۱۸۸۰)
۳۰	انجمن برادری پیشسارافانلی (۱۸۴۸ تا دهه ی ۱۸۹۰) و جنبش هنرها و پیشه‌ها (دهه ی ۱۸۵۰ تا دهه ی ۱۹۳۰)
۳۱	امپرسیونیسم (۱۸۶۹ تا اواخر دهه ی ۱۸۸۰)
۳۱	پست امپرسیونیسم (۱۸۸۶ - ۱۸۹۲)
۳۱	فویسم و اکسپرسیونیسم
۳۲	کوبیسم و فوتوریسم
۳۲	دادا و سوررئالیسم
۳۳	سوپرما티سم، کانستراکتیویسم و د استایل: هنر غیر عینی
۳۴	اکسپرسیونیسم انتزاعی (۱۹۴۶ تا دهه ی ۱۹۵۰)

۳۴	پاپ آرت یا هنر مردمی (دهه‌ی ۱۹۶۰).....
۳۴	هنر مفهومی، هنر اجرایی و هنر فمینیستی (اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ تا دهه‌ی ۱۹۷۰).....
۳۵	پست‌مدرنیسم (۱۹۷۰-).....
۳۷	بخش ۲: از غارها تا کلوسنوم: هنر باستان.....
۳۹	فصل ۴: شکار چیان جادوگر و هنرمندان توهم‌زای غار.....
۴۰	هنر جالب غار یا نقاشی پالتولیتیک: چرا مخفی نگه‌داشته می‌شد؟.....
۴۱	شکار روی دیوار.....
۴۲	سین‌های متوهم با قلم‌مو.....
۴۳	ایرانیان و باروری.....
۴۴	دوجوی جادوگران: استون‌هنج، میل‌سنگ‌ها و معماری نئولیتیک.....
۴۴	زندگی در عصر سنگ: چتل‌هویوک و اسکارا برا.....
۴۵	گشودن از سنگ‌ها به میل‌سنگ‌ها.....
۴۷	فصل ۵: ایزدان بی‌نبد، هنر جنگ‌ها، آغاز خط: هنر بین‌النهرین.....
۴۸	صعود تا ابرها: معماری مصری.....
۴۸	مسیر پرپیچ‌وخم تا بهشت: ریگورات با.....
۴۹	برج بابل.....
۵۰	به ما چشم دوخته‌اند: برانداز کردن مجسمه‌ری سومر.....
۵۰	پرستش تندیس‌های تراشیده‌شده (بت).....
۵۰	زل‌زدن به خدا: تندیسک‌های معبد ابو.....
۵۲	نواختن چنگ بوابی.....
۵۳	رمزگشایی درفش اور.....
۵۵	جنگجویان سنگی مغرور: هنر اکدی.....
۵۵	مُهرشده بر سنگ: قانون‌نامه‌ی حمورابی.....
۵۶	گشودن قفل هنر آشوری.....
۵۸	بابل یک نوزاد دارد: بابل جدید.....
۵۹	فصل ۶: یک گام در آرامگاه: هنر مصر باستان.....
۶۰	موضوعات مقدماتی درباره‌ی مصر باستان.....
۶۱	لوخ نارمر و وحدت مصر.....
۶۴	سبک مصری.....
۶۵	کاوش معماری پادشاهی قدیم.....
۶۹	دوره‌ی بینابینی و واقع‌گرایی پادشاهی میانی.....
۶۹	هنر پادشاهی جدید.....

- ۷۰..... آخاتون و ارزش‌های خانوادگی در مصر
- ۷۲..... حمله به گنجینه‌های آرامگاه شاه توت
- ۷۲..... تحسین زیباترین زن متوفای جهان
- ۷۳..... رمزگشایی کتاب‌های مردگان
- ۷۴..... پیکره‌های عظیم به یادماندنی

فصل ۷: هنر یونانی، غرور المپی و مخترعان جهان مدرن..... ۷۵

- ۷۶..... نشست و برخاست با مینوسی‌ها: ایزدبانوان مار، مینوتارها و گاوبازی
- ۷۸..... مجسمه‌سازی یونانی: تناسب کامل تا توازن خوشایند
- ۷۹..... کوروس تا پسر کرتیوس
- ۸۲..... مجسمه‌سازان عصر طلایی: پولیکلیتوس، میرون و فیداس
- ۸۴..... سده ازی قرن چهارم
- ۸۶..... ترک نشی گلدان به سبک یونانی
- ۸۶..... سبک‌های الب: سبک هندسی
- ۸۷..... شیوه‌های پناه‌گاه و سرخ‌گون
- ۸۸..... کاوش در ویرانه: معماری یونانی
- ۹۰..... یونان بدون مرز: هیسم

فصل ۸: هنر اتروسکی و روم باستان: حکم هنر یونان را دارد!..... ۹۵

- ۹۵..... اتروسکی‌های اسرارآمیز
- ۹۵..... از معبد به آرامگاه: تأثیرات یونانی
- ۹۶..... لبخندهای سنگی: اتروسکی‌های همیشه خندان
- ۹۷..... جست‌وخیز در جمهوری روم
- ۹۹..... هنر به‌مثابه آینه: واقع‌گرایی رومی و نگاره‌های تندیس در نظام جمهوری
- ۱۰۲..... واقع‌گرایی در نقاشی
- ۱۰۳..... موزاییک‌های رومی
- ۱۰۴..... معماری رومی: پیوند سبک‌های یونانی و اتروسکی

بخش ۳: هنر بعد از سقوط روم: ۱۷۶۰-۵۰۰ میلادی..... ۱۱۱

فصل ۹: تصویر حکاکی‌شده: هنر مسیحی اولیه، بیزانسی و اسلامی..... ۱۱۳

- ۱۱۳..... ظهور کنستانتینوپل (قسطنطنیه)
- ۱۱۴..... مسیحی کردن روم
- ۱۱۴..... پس از سقوط: تقسیم‌ها و تفرقه‌ها
- ۱۱۵..... هنر صدر مسیحیت در غرب
- ۱۱۷..... هنر بیزانس، در برخورد با شکوه امپراتوری

۱۱۷.....	ژوستینین و معماری اولیه‌ی بیزانس
۱۱۹.....	موزاییک‌های شگفت‌انگیز: هنر جورجین
۱۲۴.....	شمایل و شمایل‌شنکی
۱۲۷.....	هنر اسلامی: گذرگاه‌های معمارانه به‌سوی خداوند
۱۲۷.....	مسجد قرطبه
۱۲۸.....	الحمراي خیره‌کننده
۱۳۰.....	معبد عشق: تاج‌محل
۱۳۳.....	فصل ۱۰: عارفان، خریداران غنائم جنگی و نسخه‌های خطی: هنر قرون وسطایی
۱۳۴.....	نور، لندی: نسخ تذهیب‌شده
۱۳۴.....	دست‌نویس کردن کتاب کِلز، انجیل‌های لیندیسفارن و دیگر نسخ خطی
۱۳۶.....	حوشم‌زگی‌ها و سبک شوخی (سرگرمی)
۱۳۷.....	شارلمانی: شاه‌ی رنسانس خودش
۱۳۷.....	بافتن و شال‌بافی: سیرد، استنگز: فرشینه‌ی بایو
۱۳۸.....	تهیه‌ی طرح‌های نبرد
۱۳۸.....	توصیف زندگی رورسره در انگلستان و فرانسه‌ی قرون وسطا
۱۳۹.....	تبلیغات سیاسی یهوده
۱۴۰.....	تلاقی حاشیه‌ها
۱۴۰.....	معماری رمانسک
۱۴۳.....	مجسمه‌سازی رمانسک
۱۴۳.....	کابوس‌های سنگی: نقش برجسته‌های رمانسک
۱۴۵.....	احیای مجسمه‌سازی روم
۱۴۶.....	بقایای قدیسان و متعلقات آن‌ها: پس‌مانده‌های شگفت‌انگیز
۱۴۶.....	شکوه گوتیک: کلیساهای سر به فلک کشیده
۱۴۷.....	بزرگ‌تر و روشن‌تر
۱۴۸.....	ساختن چیزی نو از اجزای کهنه
۱۴۹.....	کارهای آخر و بفرمایند!
۱۴۹.....	گسترش رؤیای گوتیک
۱۵۰.....	داستان شیشه‌های منقوش
۱۵۱.....	مجسمه‌سازی گوتیک
۱۵۳.....	گوتیک ایتالیایی
۱۵۴.....	نقاشی گوتیک: چیمابونه، دوچیو و جیوتو
۱۵۵.....	چیمابونه
۱۵۷.....	دوچیو

- جیوتو ۱۵۸
- ردپای بانو و تک‌شاخ: فرشی‌های مرموز ۱۵۹
- فصل ۱۱: فرهنگ از نو زاده شده: رنسانس آغازین و متمدنی ۱۶۳**
- رنسانس آغازین در ایتالای مرکزی ۱۶۴
- مسابقه‌ی در بزرگ: برونلسکی در برابر گبیرتی و حالا برنده! ۱۶۴
- کلیسای بزرگ فلورانس ۱۶۵
- موضوع چیست؟ پدران پرسپکتیو ۱۶۵
- ساندرو بوتیچلی: ونوس معمولی ۱۶۹
- دوناتلو: برپایی دوباره‌ی مجسمه‌ها ۱۷۱
- رنسانس متمدنی ۱۷۲
- لئوناردو داوینچی: مرد اصیل رنسانس ۱۷۳
- میک‌آنجل: مرد اصلی ۱۷۸
- لئانل: نقاشی‌های نقاشان ۱۸۱
- فصل ۱۲: رنسانس ونیزی، گوتیک متأخر و رنسانس در شمال ۱۸۵**
- یک گندول در رنسانس ونیزی می‌راند ۱۸۵
- ایستگاه اول: بلای ۱۸۶
- میانبری به منتنا و جورجیونه ۱۸۷
- تعطیلات ونیزی دور ۱۸۹
- گردش در قرن شانزدهم با تیتین ۱۹۰
- ونیز ورونز ۱۹۱
- تیتورتو و خود رنسانسی ۱۹۳
- پالادیو: پادشاه کلاسیک‌گرایی ۱۹۴
- گوتیک متأخر: طبیعت‌گرایی شمالی ۱۹۴
- یان وان ایک: تک‌خال گوتیک متأخر ۱۹۵
- روجر ون در ویدن: در بهترین مکان ۱۹۷
- نمایش شمالی: رنسانس در هلند و آلمان ۱۹۸
- رمزگشایی بوش ۱۹۹
- رمزگشایی نمادگرایی تیره‌ی گرونوالد ۲۰۱
- غذاخوردن با بروگل ارشد (مهمتر) ۲۰۱
- فصل ۱۳: منریسم: هنری که گردن شما را می‌کشد ۲۰۵**
- پوتورمو: بهترین مکان ۲۰۶
- نمادهای پس‌زمینه‌ی برونینو و کشیدن صحنه ۲۰۷

۲۰۸	پارمیجانینو: ایشان پنیر نیستند!
۲۱۰	آرچیمبولدو: هنر خاص
۲۱۱	ال گرکو: کشیدگی تا حد ممکن
۲۱۳	راه یافتن به پالازو ته اثر جولینو رومانو
۲۱۵	فصل ۱۴: هنگامی که رنسانس باروک می‌شود
۲۱۶	انیبال کاراچی: سقف‌های بهشتی
۲۱۷	نورافشانی بر موضوع: کاراواجو و پیروانش
۲۱۸	اورازیزو جنتیلیسکی: جنبه‌ی کم‌وبیش ملایم باروک
۲۱۹	نداش سایه و نور: آرمیسیا جنتیلیسکی
۲۱۹	خانه و تاسه: مجسمه‌سازی برنینی
۲۲۰	پذیرش معماری باروک
۲۲۳	واقع‌گرایی و فانتزی
۲۲۴	روبنس: اتاق پرزرق و برق و آسمانی
۲۲۶	رامبراند: خودنگاره‌ها، زندگی، در سایه‌ها
۲۲۸	خندیدن با هالس
۲۲۸	ورمیر: موسیقی‌دانان، خدمتکاران و دخترانی با مروارید
۲۳۰	شکوفایی فرانسوی و نمایش‌های نیمه باروک
۲۳۰	پوسین کامل
۲۳۱	خیال در نور شمع و ژرژ دو لا تور
۲۳۱	ورسای: معماری به‌عنوان تبلیغ و پادشاه خورشید
۲۳۳	در بخش روشن صحنه با کاراواجو: عصر طلایی اسپانیا
۲۳۳	ریبرا و زورباران: در سایه‌ی کاراواجو
۲۳۳	ولاسکوتز: پادشاهان و شاهزاده‌خانم‌ها
۲۳۷	فصل ۱۵: دیوانه‌شدن با روکوکو
۲۳۸	دل‌کندن از باروک: آنتوان واتو
۲۴۰	فراگونارد و بوشر: پرزرق و برق، پرجوش و خروش و افراطی
۲۴۰	فرانسوا بوشر
۲۴۰	ژان اونوره فراگونارد
۲۴۱	پرواز به اوج: جیوانی باتیستا تیه‌پولو
۲۴۲	روکوکو: جنبشی در انگلستان
۲۴۲	ویلیام هوگارت
۲۴۳	توماس گینزبارو
۲۴۳	سر جاشوا رینولدز

بخش ۴: انقلاب صنعتی و انتقال هنری: ۱۹۰۰-۱۷۶۰..... ۲۴۵

فصل ۱۶: تمام راه‌ها به رُم یا یونان ختم می‌شود: هنر نئوکلاسیک..... ۲۴۷

ژاک لویی داوید: سلطان نئوکلاسیسیسم..... ۲۴۹

باشکوه، رسمی، بازرواج..... ۲۴۹

تبلیغاتچی همه‌جانبه..... ۲۵۰

ژان اگوست دومینیک آنگر: شاهزاده‌ی صورتگری نئوکلاسیک..... ۲۵۲

الیزابت لوئیس ویگی لوبرن: ظریف و طبیعی..... ۲۵۳

کانووا و اودون: وقار یونان و مجسمه‌سازی نئوکلاسیک..... ۲۵۴

آنتونیو کانووا: مجسمه‌ساز درجه‌ی یک قرن هجدهم..... ۲۵۴

ژان آنتوان اودون: در سنگ زنده..... ۲۵۵

فصل ۱۷: رمانتیسم: رسیدن به درون و عمل در برون..... ۲۵۷

بوسیدن، رمانتیک نیست؛ اما مهربان بودن هست..... ۲۵۷

استنابلی، هیللی، بلیک و هنری فوسلی: اسطوره‌های اندیشه..... ۲۵۹

پشت‌ور: کا پر دانه، فردریش..... ۲۶۱

رمانتیک‌های ادبی: راسه، ژریکو و دلاکروا..... ۲۶۲

تئودور ژریکو..... ۲۶۲

اوژن دلاکروا..... ۲۶۳

فرانسیسکو گویا و سبک گروتسک..... ۲۶۶

ترنر آسمان‌ها را به آتش می‌کشد..... ۲۶۸

فصل ۱۸: آنچه می‌بینی، همان چیزی است که می‌بینی: رئالیسم..... ۲۷۱

کوریه و دومیه: نقاشی از کشاورزان و مصیبت شراب..... ۲۷۳

گوستاو کوریه..... ۲۷۳

آونوره دومیه: دل و جرئت..... ۲۷۴

مکتب باربیزون و فضاهای عالی خارج از کارگاه هنری..... ۲۷۵

ژان فرانسوا میله: کشاورزان اصیل..... ۲۷۶

ژان باپتیست کامی کورو: از حقیقت عریان تا واقعیت پوشیده..... ۲۷۷

واقع‌نمایی در آمریکا..... ۲۷۸

حرکت به غرب! با آلبرت بیرشتات..... ۲۷۸

رهپایی خورشید، طوفان و دریا با وینسلو هومر..... ۲۷۸

قایقرانی به سمت آمریکا با توماس ایکینز..... ۲۷۹

انجمن برادری پیشارافائلی: رؤیاهای قرون وسطا و نقاشی‌کردن ادبیات..... ۲۸۰

دانته گابریل روزتی: رهبر پیشارافائلی‌ها..... ۲۸۱

جان اورت میلی و نمادگرایی با بیان نرم..... ۲۸۱

فصل ۱۹: نخستین دریافت‌ها: امپرسیونیسم ۲۸۵

مانه و مونه ۲۸۶

ادوارد مانه: قانون شکنی برای آزادی هنرمند ۲۸۷

کلود مونه: از لکه‌لکه به نقطه‌نقطه ۲۸۸

زنان زیبا و بانوان نقاشی‌شده: رنوار و دگا ۲۹۱

مثل ماه: پیر آگوست رنوار ۲۹۱

رقصندگان ادگار دگا ۲۹۲

موریسو و کِست: زنان امپرسیونیستی ۲۹۳

اری کِست ۲۹۴

برت موریسو ۲۹۵

فصل ۲۰: آن‌ها هم تأثیر خودشان را داشتند: پُست‌امپرسیونیست‌ها ۲۹۷

پوینتیلیسم و ژرژ پ. سورا ۲۹۷

هنر نور قرمز: جری و ژرژ لوترک ۲۹۸

به‌دنبال رد پای موشی نیک ساسن: پل گوگن ۲۹۹

نقاشی‌های برتانی ۳۰۰

نقاشی‌های تاهیتی ۳۰۱

نقاشی کردن انرژی: ونسان ون گوگ ۳۰۲

عشق در قالب سنگ: رودن و کلودل ۳۰۳

آگوست رودن ۳۰۴

کامیل کلودل ۳۰۵

نقاب پشت چهره: جیمز انسور ۳۰۶

تپه‌ها با هندسه زنده‌اند: پل سزان ۳۰۷

آرت نوو: وقتی هنر و فناوری با هم فرار می‌کنند ۳۰۷

خیال‌بافی‌های داستان‌های جن و پری و کلیسای جامع سند کاسل: آرت نوو: آنتونی

گانودی ۳۱۰

بخش ۵: هنر قرن بیستم و فراسوی آن ۳۱۳

فصل ۲۱: از فوویسم تا اکسپرسیونیسم ۳۱۵

فوویسم: رنگ‌ها مثل حیوانات وحشی می‌جنگند ۳۱۶

هنری ماتیس ۳۱۶

آندره دُرن ۳۱۸

موریس دو ولامینگ ۳۱۸

اکسپرسیونیسم آلمانی: فرم مبتنی بر احساس ۳۱۹

۳۲۰.....	جنیش بروکه و جنگ جهانی اول.....
۳۲۳.....	سوارکار آبی.....
۳۲۵.....	اکسپرسیونیسم اتریشی: از رؤیا تا کابوس.....
۳۲۶.....	گوستاو کلیمت و بانوان خمیده.....
۳۲۷.....	اگون شيله: زیر و رو کردن خویشتن.....
۳۲۷.....	اسکار کوکوشکا: رؤیاهای تاریک و طوفان‌های درونی.....
۳۲۹.....	فصل ۲۲: جورچین‌های کوبیستی و یافتن خط تندرو با فوتوریست‌ها.....
۳۲۹.....	کوبیسم: نمایش هم‌زمان تمام نماها و زوایا.....
۳۳۰.....	پابلو پیکاسو.....
۳۳۳.....	کوبیسم تحلیلی: شکستن اشیا.....
۳۳۳.....	کوبیسم ترکیبی: چسباندن چیزها به یکدیگر.....
۳۳۴.....	فرناندو لیزه: کوبیسم برای عموم.....
۳۳۵.....	فرانسیس هیر، که از سرعت مجاز تجاوز کرد.....
۳۳۷.....	اومبرتو برونزی.....
۳۳۸.....	جینو سوندا.....
۳۳۹.....	فصل ۲۳: از هنر غیر بنی اساسی سبک سبک انتزاعی: آنچه می‌بینی، چیزی نیست که می‌فهمی.....
۳۳۹.....	سوپر ماتیس: بازسازی فضا از نازیمیر مالویچ.....
۳۴۱.....	کانستراکتیویسم: نمایش آثار.....
۳۴۳.....	برج تاتلین.....
۳۴۳.....	رقص بین زمان و فضا: نائوم گابو.....
۳۴۴.....	پیت موندریان و جنبش داستایل.....
۳۴۵.....	دادا دنیا را زیر و رو می‌کند.....
۳۴۶.....	دادا، طبقه‌ی اول و کاباره‌ی ولتر.....
۳۴۸.....	مارسل دوشان: توالت‌های سرپایی، قفسه‌های کلاه و چرخ‌های دوچرخه.....
۳۵۰.....	هانس (ژان) آرپ: درون و بیرون سرزمین دادا.....
۳۵۱.....	سوررئالیسم و رؤیاهایی درهم و برهم.....
۳۵۲.....	مکس ارنست و جنبه‌ی دیگر شخصیتش، لُپ لُپ.....
۳۵۳.....	سالوادور دالی: ساعت‌های در حال آب شدن، رؤیانماها و مورچه‌ها.....
۳۵۵.....	رنه ماگريت: کمک، سرم به پشت برگشته!.....
۳۵۶.....	فریدا کالو.....
۳۵۸.....	معماری مدرنیست: خانه‌ی من یک ماشین است.....
۳۵۸.....	فرانک لوید رایت: بیرون را به درون آوردن.....

۳۵۹.....	جعبه‌های باوهاوس: والتر گروپیوس
۳۶۱.....	لو کوریوزیه: خانه، ماشینی برای زندگی؛ و کلیسای کوچک نوتردام دو هو
۳۶۲.....	اکسپرسیونیسم انتزاعی: آتش‌بازی بر بوم
۳۶۳.....	آرشیل گورکی
۳۶۴.....	جکسون پولاک
۳۶۵.....	ویلم د کونینگ
فصل ۲۴: همه چیز هنری می‌شود: دهه‌ی پنجاه شگفت‌انگیز و دهه‌ی شصت	
۳۶۷.....	روان‌گردان
۳۶۷.....	پاپ آت: کارتون‌های هنرنا
۳۶۸.....	چه‌های متعدد اندی وارهول
۳۷۰.....	روی لیختن‌اشتاین: شرق! کتاب‌های کمیک روی بوم
۳۷۱.....	واقع‌گرایی خیلی
۳۷۱.....	ارنست برک: بدتر از گرایان تخیلی
۳۷۲.....	خانه‌های هاندر اسر
۳۷۴.....	هنر «هرچه کمتر، بیشتر»: ج.و. نهمن، استلا و دیگران
۳۷۴.....	رنگ‌میدان‌هایی از رؤیا: روتکو، نیون
۳۷۵.....	مینیمالیسم، کم یا بیش
۳۷۶.....	فوتورالیسم
۳۷۷.....	ریچارد استس: همیشه فوکوس
۳۷۷.....	نماهای نزدیک: چاک کلوز
۳۷۸.....	هنر اجرایی و هنر چیدمان
۳۷۸.....	فلوکسوس: تقاطع هنرها
۳۷۹.....	ژوزف بویس: متفرق‌شدن از فلوکسوس
فصل ۲۵: عکاسی: از علم تا هنر	
۳۸۳.....	ظهور عکاسی
۳۸۴.....	از علم تا هنر
۶۸۳.....	آلفرد استیگلitz: از سرگذراندن لحظه
۳۸۸.....	هنری کارتیه برسون و «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز»
۳۸۹.....	گروه f/64: ادوارد وستون و آنسل آدامز
۳۹۰.....	داروتیا لنج: از رکود اقتصادی تا زمین بی‌آب‌و‌علف
۳۹۲.....	مارگارت بورک وایت: از صنایع سنگین و کارخانه‌های فولادسازی تا بازداشتگاه‌های بوخن‌والد در آلمان و مرگ گاندی
۳۹۴.....	سریع به پیش: نسل بعدی

فصل ۲۶: جهان جدید: هنر پست‌مدرن..... ۳۹۷

- از اهرام مدرن تا چرخش تیتانیوم: معماری پست‌مدرن..... ۳۹۷
- پاینده باد لاس‌وگاس!..... ۳۹۸
- چسبناک هیل: یک نمونه‌ی خوب..... ۳۹۹
- فلیپ جانسون و مبلمان شهری..... ۳۹۹
- معماری خیره‌کننده‌ی آی. ام. پی..... ۴۰۰
- معماری ساختارشکن پیتر ایزنمن، فرانک گری و زاها حدید..... ۴۰۱
- ساختن یا تقلب کردن؟ عکاسی و نقاشی پست‌مدرن..... ۴۰۴
- سیندی شرمین: در حال تغییر خود..... ۴۰۵
- گرهارد ریچر: درک لایه‌ها..... ۴۰۵
- هنر حدیدمان و هنر خاک..... ۴۰۶
- جودیت شیکاگو: میز شامی که نمی‌توانید پشت آن بنشینید..... ۴۰۷
- این یک پوش است: کریستو و ژان کلود..... ۴۰۸
- رابرت اس. بتسور: هنر زمین: می‌توانی حفر کنی؟..... ۴۰۹
- خرگوش‌ها و زندگی‌ها: تابناک در تاریکی: هنر ژنتیک..... ۴۱۰

بخش ۷: بخش ده‌تایی..... ۴۱۳

فصل ۲۷: ده موزه‌ای که باید ببینیم..... ۴۱۵

- لوور (پاریس)..... ۴۱۵
- یوفیزی (فلورانس)..... ۴۱۵
- موزه‌های واتیکان (رُم)..... ۴۱۶
- نگارخانه‌ی ملی (لندن)..... ۴۱۶
- موزه‌ی هنر متروپلیتن (نیویورک)..... ۴۱۷
- پرادو (مادرید)..... ۴۱۷
- ارمیتاژ (سن پترزبورگ)..... ۴۱۷
- موزه‌ی رایکس (آمستردام)..... ۴۱۷
- موزه‌ی بریتانیا (لندن)..... ۴۱۸
- موزه‌ی تاریخ هنر (وین)..... ۴۱۸

فصل ۲۸: ده کتاب عالی از ده هنرمند عالی..... ۴۱۹

- درباره‌ی نقاشی، اثر لئوناردو داوینچی..... ۴۱۹
- زندگی برترین نقاشان، مجسمه‌سازان و معماران، اثر جورجیو واساری..... ۴۱۹
- مجموعه اشعار و نامه‌های منتخب میکِل آنژ..... ۴۲۰
- دفترچه‌ی خاطرات اوژن دلاکروا..... ۴۲۰

۴۲۰	نامه‌های ون گوگ
۴۲۰	هنر رودن، پل گسل
۴۲۱	سالنامه‌ی سوارکار آبی، ویراسته‌ی واسیلی کاندینسکی و فرانتس مارک
۴۲۱	معنویت در هنر، اثر واسیلی کاندینسکی
۴۲۲	خاطرات فریدا کالو: خودنگاره‌های صمیمی
۴۲۲	معماری هاندرتواسر: برای معماری انسانی‌تر در هماهنگی با طبیعت، اثر فریدنریش هاندرتواسر
۴۲۳	فصل ۲۹: ده قلم‌گذاری که دنیا را تکان داد
۴۲۳	مردی که رنگ روغن را رواج داد: یان وان ایک
۴۲۴	این در چیست؟ لئوناردو داوینچی
۴۲۴	گم‌شده و پیدا: در سایه‌های رامبراند
۴۲۵	آیا به عینک احتیاج دارد؟ مونه و امپرسیونیسم
۴۲۵	سیک نوک‌سرری
۴۲۶	قلم‌موی جنون‌آمیز ون گوگ
۴۲۶	آبی‌اش کن: پیکاسو
۴۲۷	ترسیم رنگ‌های موسیقایی: اندی کوهن
۴۲۷	پولاک رنگ‌پاش
۴۲۸	نقاشی اسکویچی و ریشتر

مقدمه

هدف من از نگارش تاریخ هنر *For Dummies* این بود که کتابی سودمند، سرگرم کننده برای مطالعه و به آسانی یک راهنمای سفر تهیه کنم. این کتاب به بخش زیادی از تاریخ هنر می پردازد، اما نه همه چیز. من بر سنت هنر غربی متمرکز می شوم و به برخی هنرها و جنبش های هنری می پردازم که سایر کتاب های تاریخ هنر نادیده گرفته اند.

این روزها بیشتر کتاب های تاریخ هنر، حدود نیم کیلوگرم وزن دارد. من این کتاب را سبک تر کردم تا شما بتوانید آن را در کوله پشتی تان بگذارید و بدون اینکه احساس سنگینی کنید، با بدنتان به کلاس ببرید یا می توانید آن را به عنوان کتاب راهنما به سفری طولانی ببرید. یا به عنوان یک منبع مناسب در موزه ها همراه داشته باشید.

وقتی تاریخ هنر *For Dummies* را می خوانید، به دور دنیا سفر می کنید و به گذشته برمی گردید. مطالعه ی بسیاری از فصل ها مثل این است که به سرزمین عجیبی در زندگی گذشته تان سفر کنید. می توانید با ملکه ی بیزانسی یا فرعون مصر معاشرت کنید، در المپیک های باستان شرکت کنید (برای های که اغلب روی کوزه ها نشان داده می شد) یا از دروازه ایشتر در بابل باستان عبور کنید.

چرا بعضی ها تاریخ هنر را مطالعه می کنند و بعضی ها؟ شاید چون در دبیرستان ها اغلب تاریخ هنر را تدریس نمی کنند و دانشکده ها هم معمولاً به عنوان واحد اختیاری ارائه می دهند؛ مگر اینکه دانشجوی هنر باشید؛ اما تاریخ هنر جنبه ی بصری تاریخ است. این دو، موضوعات به هم پیوسته به شمار می روند. مطالعه ی تاریخ هنر و تاریخ در کنار هم مثل اضافه کردن تصویر به متن است. تمام داستان را روشن تر و جذاب تر می کند. در تاریخ هنر *For Dummies*، من اغلب، تاریخ و تاریخ هنر را با آوردن تصاویری برای هنر، به هم پیوند می دهم.

برخی معتقدند که تاریخ هنر موضوعی روشنفکرانه است. با تمام اصطلاحات ایتالیایی و فرانسوی، کمی خودپسندانه به نظر می رسد. من مخالفم و معتقدم که تاریخ هنر موضوعی معمولی است؛ چون به میراث فرهنگی مشترک بشر می پردازد. تاریخ هنر بازتابی از تحول انسان است و بشر را در طول اعصار نشان می دهد؛ از غار به قلعه، از کلبه ی جنگلی تا برج های شهری. از ۳۰ هزار سال گذشته تاکنون، هر دوره، هنری از خود به جای گذاشته است.

درباره‌ی این کتاب

در این کتاب من راهنمای تور شما در جهان تاریخ هنر هستم. این تور عالی‌ترین هنر و معماری را نشان می‌دهد که تا به حال خلق شده است. در این سفر، ویژگی‌های کلیدی این آثار و سازه‌ها را نشان می‌دهم؛ بیشتر وقت‌ها تفسیرها و تعبیر ممکن را پیشنهاد می‌کنم که امیدوارم الهام‌بخش شما باشد. داستان‌های جالب و رخدادهای متنوعی را هم اضافه می‌کنم تا هر توقف تور، سرگرم‌کننده باشد.

این کتاب مرجعی است که می‌توانید بارها و بارها به آن رجوع کنید و برای پیدا کردن هر بخش از اطلاعات که برای شما کنجکاوی‌برانگیز است، در آن غوطه‌ور شوید. مجبور نیستید بخش به بخش کتاب را بخوانید. از فهرست مطالب برای پیدا کردن موضوعاتی که به آن علاقه‌مندید، استفاده کنید و سراغشان بروید؛ البته اگر بخواهید، می‌توانید از فصل ۱ شروع کنید و تا آخر بخوانید؛ اما برای فهم مطالب این کتاب، ضروری نیست.

قواعد رعایت شده در این کتاب

شیوه نگارش در کتاب پیش رو به‌خوبی قابل فهم است. وقتی اصطلاحات جدید معرفی می‌کنم، آن‌ها را با حروف مایل می‌نویسم و در متن توضیح می‌دهم. نشانی‌های ایمیل و نشانی‌های وب را به صورت مونوفونت آورده‌ام تا بهتر به چشم بیایند. شاید بعضی از نشانی‌ها در مرورگر شما شکسته باشد، اگر این اتفاق افتاد، خیالتان راحت باشد که من علامت‌های اضافی برای تعیین شکست خط به کار نبرده‌ام؛ بنابراین، فقط دقیقاً همان چیزی که در کتاب می‌بینید، این‌گونه است، انگار که شکست خط وجود ندارد.

آنچه لازم نیست بخوانید

این دیدگاه جدیدی است: چیزی را که علاقه ندارید بخوانید. اگر فکر می‌کنید آرامگاه‌های مصری دلگیرند یا اگر پست‌مدرنیسم گیج‌کننده است، از این موضوعات بگذرید. مجبور نیستید هرچه می‌خوانید، به خاطر داشته باشید من که نمی‌خواهم از شما امتحان بگیرم! می‌توانید از خواندن مطالب کادرهای خاکستری هم صرف‌نظر کنید، بدون اینکه اصل موضوع را از دست بدهید. این کادرها اغلب اطلاعات جالبی دارند؛ اما مطالعه‌ی آن‌ها برای درک موضوع متن مجاورشان ضروری نیست.

تصورات خنده‌دار

نیازی نیست دوره‌ی تاریخ هنر را گذرانده یا حتی کتاب‌های هنر دبیرستان را مطالعه کرده باشید تا این کتاب را بفهمید و از آن استفاده کنید. این یک تاریخ هنر مقدماتی است و پیش نیاز ندارد! من فرض می‌کنم که حداقل اسم مونالیزای لئوناردو داوینچی و سقف نمازخانه‌ی سیستین اثر میکل‌آنژ را شنیده‌اید؛ اما اگر نشنیده‌اید هم مهم نیست،

حالا می‌شنوید. شما به هیچ پیش‌زمینه‌ای در تاریخ هنر و هنر نیاز ندارید. همین طور که پیش می‌رویم، پیش‌زمینه را در اختیارتان قرار می‌دهم.

همچنین تصور می‌کنم هر چیزی که کلمه‌ی تاریخ به آن بچسبد، شما را می‌ترساند؛ چون خاطره‌ی حفظ کردن تاریخ‌ها و ایسم‌ها در دوران دبیرستان را برایتان زنده می‌کند. عیبی ندارد. من به تاریخ اشاره می‌کنم و برخی ایسم‌ها را توضیح می‌دهم؛ اما به آن جنبه از تاریخ هنر تأکید نمی‌کنم. ترجیح می‌دهم سراغ موضوعات خوشایند بروم. به جای قراردادن تاریخ‌ها و ایسم‌ها در پس‌زمینه‌ی موضوع، داستان تاریخ هنر را مدنظر قرار می‌دهم. حرف آخر: مجبور نیستید تاریخ‌ها را حفظ کنید. درواقع، مجبور نیستید هیچ چیز را حفظ کنید.

ترتیب مطالب این کتاب

کتاب تاریخ هنر *For Dummies* را به چندین بخش تقسیم کرده‌ام.

بخش اول: انسان در آن: مبانی تاریخ هنر

فصل ۱ به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید کدام فصل‌ها را می‌خواهید اول بخوانید و از کدام فصل‌ها، فعلاً سرسری بگذرید. من فصل‌ها را به ترتیب زمانی مرتب کرده‌ام. اما مجبور نیستید ترتیب را رعایت کنید؛ می‌توانید اگر دوست دارید، از سوررئالیسم به هنر غار یا از رنسانس به امپرسیونیسم بپردازید.

در این بخش، ابزارها و مفاهیم هنری را معرفی می‌کنم که به شما در مسیریابی این کتاب و جهان هنر و تاریخ هنر کمک می‌کند. این ابزارها و مفاهیم عبارت‌اند از: مقایسه کردن، توجه به توازن و نقش، مطالعه‌ی روایت بصری، طقه‌بندی نمادگرایی و درک منظور هنرمند.

سرانجام در فصل ۳، خلاصه‌ای آورده‌ام از دوره‌ها و جنبش‌های هنرهای غربی، از هنر پیش از تاریخ تا پست‌مدرنیسم و هر آنچه بین آن‌هاست. شاید بخوانید «هنگام» این منبع مختصر رجوع کنید تا ببینید دوره‌ها چگونه به هم مرتبط می‌شوند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

بخش دوم: از غارها تا کلوستوم: هنر باستان

در این بخش، نگاهی می‌اندازم به هنر عصر سنگ و ریشه‌های آن در مذهب آیینی و بدوی. سپس، هنر مذهبی و سیاسی نخستین تمدن‌ها را در بین النهرین و مصر بررسی می‌کنم. بعد به جست‌وجوی هنر مینوسی، سفالینه‌ها، دیوارنگاره‌ها، مجسمه‌سازی و معماری یونان می‌پردازم و به شما می‌گویم که هنر یونان چگونه مبنای جهان مدرن را پایه‌ریزی کرد. به شما نشان می‌دهم که چطور هنر اتروسکی و رومی، از هنر یونانی

جوانه زدند. در معرفی هنر روم، توضیح می‌دهم که هنر، معماری و سیاست تا چه حد می‌توانند با هم ترکیب شوند.

بخش سوم: هنر بعد از سقوط روم: ۵۰۰-۱۷۶۰ میلادی

در ۴۷۶ میلادی هنر کلاسیک با روم سقوط کرد. سبک‌های هنری مذهب‌محور در اروپا و آسیا به وجود آمد. در این بخش، هنر درخشان بیزانسی امپراطوری روم شرقی (که ۱۰۰۰ سال در اروپای غربی دوام آورد)، هنر مسیحی اولیه در اروپا و هنر اسلامی را بررسی می‌کنم. دگرگونی هنر مذهبی در اروپا را در قرون وسطا ادامه می‌دهم و بر تذهیب نسخ خطی، نقش برجسته، معماری، فرشینه و نقاشی تمرکز می‌کنم. سپس تولد دوباره‌ی هنر کلاسیک را در دوره‌ی رنسانس و سنت‌های هنری جست‌وجو می‌کنم که از این نوزایی بیرون آمد: منریسم، باروک و روکوکو.

بخش چهارم: انقلاب صنعتی و انتقال هنری: ۱۹۰۰-۱۷۶۰

انقلاب صنعتی، جهان و به تبع آن، شیوه‌ی نگرش و بیان هنرمندان را تغییر داد. در این بخش، به شما نشان داده‌ام که چگونه برخی از هنرمندان سعی کردند زمان را به عقب برگردانند. هنر آن‌ها گذشتی خوشایند به کلاسیک‌گرایی بود: برخی از شکوه طبیعت ناب بر خاک افتاد، رهایی که در آن بر بال تصوراتشان از فراز تعفن کارخانه‌های صنعتی پرواز کردند. انقلاب صنعتی آغاز سریع دگرگونی‌های سیاسی اساسی، مثل انقلاب‌های آمریکایی و فرانسوی را دنبال داشت. به شما نشان می‌دهم که چگونه هنر ماتئیک و رئالیستی، جنبش‌های استعاره‌طلبانه، مردم‌سالاری و دگرگونی اجتماعی را منعکس و اغلب تشویق کردند.

بخش پنجم: هنر قرن بیستم و فراسوی آن

در قرن بیستم هنر به جهات بسیاری پراکنده شد و پیگیری تمام آن‌ها دشوار است؛ اما من در این بخش دقیقاً این کار را انجام دادم. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام، تأثیرات بسیاری بر هنرمندانی داشت که هم‌زمان با این فاجعه‌ها زندگی می‌کردند. در این بخش، به شما نشان می‌دهم که جنگ چگونه جنبش‌های هنری‌ای را به وجود آورد که اهداف آن‌ها، بهبود وضعیت انسان بود. همچنین به شما نشان می‌دهم که چگونه هنرمندان برای بازتاب‌دادن جهان رو به پیچیدگی جنگیدند و چگونه از فناوری برای افزایش قدرت هنر استفاده کردند. سرانجام، به بررسی عکاسی اولیه می‌پردازم و مشخص می‌کنم چگونه پیشگامان عکاسی به تدریج یاد گرفتند هنرشان را متمرکز کنند.

بخش ششم: بخش ده‌تایی‌ها

بخش ده‌تایی‌ها، از ویژگی‌های کتاب‌های *For Dummies* به شمار می‌رود و زمانی به کارتان می‌آید که وقتتان کم است و به دنبال اطلاعات می‌گردید. در این بخش، فهرستی از ده موزه هنری را آورده‌ام که بازدید از آن‌ها ضروری است و به اختصار، مجموعه‌های موزه‌ها و ویژگی‌های برخی از معروف‌ترین آثار آن‌ها را معرفی کرده‌ام.

ده کتاب عالی هنر از ده هنرمند بزرگ را معرفی کرده‌ام. پیشنهاد می‌کنم حتماً یکی از این کتاب‌ها را مطالعه کنید تا آنچه هنرمندان درباره‌ی هنر و زندگی‌شان به‌طور کلی فکری کردند، کشف کنید. اگر دانشجو هستید، می‌توانید از هر یک از این کتاب‌ها برای نوشتن گزارش درباره‌ی هنرمند نویسنده‌ها استفاده کنید. اگر دانشجو نیستید، کتاب‌ها به‌آسانی شما را آگاه می‌کنند و الهام‌بخشان خواهند بود.

سرانجام، ده اسلاید و عتیقه را به شما معرفی می‌کنم که از نوک قلم‌موی نقاشان آغاز شده‌اند. برخلاف این اسلایدها عمر کوتاهی داشتند، مثل جنبش پوینتیلیسم (نقاشی با نقطه) اثر سوررئالیستی ریگ نیز بسیار تأثیرگذار بودند. در این زمینه نیز اطلاعات کافی را به شما ارائه خواهیم کرد.

نمادهای به‌کاررفته در این کتاب

این کتاب از نمادهایی در حاشیه، اسلایدها و نمودارها تا توجه شما را به مطلب خاصی جلب کند. اینجا معنای هر نماد را آورده‌ام:

وقتی از شایعه‌ای هنری باخبرم که می‌خواهم شما در میان بگذارم، از نماد حکایت استفاده می‌کنم. فکر کنید این نسخه‌ی تاریخ هنر *For Dummies* بخشی از سرگرمی داستان‌های واقعی هالیوود است.

پاراگراف‌هایی که با نماد مقایسه مشخص شده‌اند، به شما می‌گویند باید اثر هنری را با دیگری مقایسه کنید تا نتایج جالبی درباره‌ی آن آشکار شود.

این نماد مثل تلنگری است که به شما یادآوری می‌کند اطلاعات را برای استفاده در آینده بایگانی کنید.

وقتی اطلاعاتی را بیش از آنچه نیاز دارید در اختیارتان قرار می‌دهم، آن را با نماد نکات فنی مشخص می‌کنم. این موضوعات جالب‌اند؛ اما اگر فقط می‌خواهید چیزهایی را بدانید که نیاز دارید، می‌توانید از خواندن آن‌ها صرف‌نظر کنید.

این نماد نشان می‌دهد که مطلب کنار آن، به شیوه‌ی هنرمند در خلق اثر هنری می‌پردازد.

پاراگراف‌هایی که با نماد راهنمایی مشخص شده‌اند، پیشنهادهایی را برای گره‌گشایی تصاویر پیچیده و آسان‌تر کردن مطالعه‌ی تاریخ هنر و لذت بیشتر از آن، ارائه می‌کند.

مقصد بعدی

شما می‌توانید مطالعه‌ی این کتاب را از هر جا که دوست دارید، شروع کنید. تاریخ هنر *For Dummies* را به صورتی تنظیم کرده‌ام که بتوانید آن را به دو روش بخوانید:

شما می‌توانید تور کامل را انتخاب کنید و کتاب را براساس ترتیب زمانی از بخشی به بخش دیگر بخوانید. این روش برای مشاهده‌ی تحول هنر طی رده‌ها مناسب است.

✓ شما می‌توانید به هر فصل یا مبحثی از هر فصل رجوع کنید و اطلاعاتی را که نیاز دارید گلچین کنید و بقیه را کنار بگذارید. برای مثال، اگر می‌خواهید از یک نمایه گاه‌شماری بازدید کنید یا درباره‌ی آن دوره امتحان بدهید، فصل ۶ تمام اطلاعات موردنیاز شما را در اختیار شما قرار می‌دهد.

اگر از اول شروع نمی‌کنید، پیشنهاد می‌کنم با فصلی شروع کنید که هنر مورد نظر شما را بهتر توضیح می‌دهد. اگر میکل‌آنژ یا لئوناردو است، با فصل ۱۱ با موضوع رنسانس اولیه و مرقی شروع کنید؛ اگر موضوع فریدا کالو است، با فصل ۲۳ شروع کنید که سوررئالیسم و دیگر جنبش‌ها را دربردارد. بعد از آن با دیگر بخش‌ها بروید. هر دوره یا جنبش شما را به دوره‌هایی راهنمایی می‌کند که از آن منشعب شده یا می‌شوند و به شما درباره‌ی اینکه چرا میکل‌آنز، لئوناردو یا فریدا کالو چنین تأثیری می‌کردند، شناخت بهتری می‌دهد.