

مفاهیم کلیدی تاریخ هنر

نویسنده: جانان هریس
مترجم: دکتر پرویز علوی

نشر پشتون

هریس، جاناتان Harris, Jonathan P
مفاهیم کلیدی تاریخ هنر / نویسنده جاناتان هریس؛ مترجم پرویز علوی.

تهران: پشتون ۱۳۹۰

چ ۱. (بینون شماره گذاری)

۹۷۸۹۶۴۷۱۳۶۶۳۹

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

عنوان اصلی: Art History : the key concepts ۲۰۰۶م

هنر -- تاریخ -- واژه نامه ها

علوی، پرویز، ۱۳۱۹ - - مترجم

۱۳۹۰م ۲۷۰/۲۵۲۰

رند بنگی دیویی: ۲۱۰

شماره کتابشناسی ملی: ۲۵۲۳۲۰

نام کتاب: مفاهیم کلیدی تاریخ هنر

نویسنده: جاناتان هریس

مترجم: دکتر پرویز علوی

ناشر: نشر پشتون

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۱

شمارگان: ۱۲۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۱۳۶-۶۷-۹

قیمت: ۱۳۸۰۰ تومان

مرکز پخش:

تهران، میدان انقلاب، خ جمال زاده جنوبی، پلاک ۱۴۱، واحد ۱۱

تلفن - فکس: ۱۶۹۰۷۴۷۷-۸

فهرست مطالب

صفحه / عنوان فارسی / عنوان انگلیسی / ردیف

۱۳	مقدمه نویسنده	
۱۶	اکسپرسیونیسم انتزاعی	abstract expressionism ۱
۱۸	آبستره، انتزاعی	abstract ۲
۲۰	آکادمی	academy ۳
۲۱	تبلیغ و آگهی	advertisement ۴
۲۳	زیبایی شناختی (ذوقی و هنری)	aesthetic ۵
۲۵	آژانس، کارگزاری	agency ۶
۲۶	تمثیل، مجاز، نمادین	allegory ۷
۲۸	جایگزین (آلترناتیو)	alternative ۸
۲۹	آنالیز، تجزیه و تحلیل	analyze ۹
۳۱	اختصاص دادن، از آن خود کردن	appropriation ۱۰
۳۲	معماری	architecture ۱۱
۳۴	هنر	art ۱۲
۳۵	هنر به خاطر هنر	art-for arts-sake ۱۳
۳۷	تاریخ هنر	art history ۱۴
۳۹	دنیای هنر	art world ۱۵
۴۰	مصنوع، دست ساخته بشر	artifact ۱۶
۴۲	آفرانمند	artisan ۱۷
۴۳	هنرمند	artist ۱۸
۴۵	اثر هنری	art work ۱۹
۴۶	مؤلف	author ۲۰
۴۸	خودگردانی و استقلال	autonomy ۲۱
۴۹	آوانگارد، (پیشاز)	avant-garde ۲۲
۵۱	باروک	baroque ۲۳
۵۲	بهاوس	Bauhaus ۲۴
۵۴	زیبایی / زشتی	beauty/ ugliness ۲۵

۵۶	پیکر، پیکره و جسم مادی (تن)	body	۲۶
۵۷	هنر بیزانس	byzantine	۲۷
۵۹	قانون و سنت	canon	۲۸
۶۰	سرمایه بازاری (کاپیتالیسم)	capitalism	۲۹
۶۲	حرفه یا شغل (کاریر)	career	۳۰
۶۳	سینما	cinema	۳۱
۶۵	تمدن	civilization	۳۲
۶۶	کلاسیک	classical	۳۳
۶۷	کمیسیون، (حق عملکردی)	commission	۳۴
۶۹	ارتباطات	communication	۳۵
۷۰	پیچیدگی	complexity	۳۶
۷۲	کمپوزیسیون یا قالب بندی	composition	۳۷
۷۳	مفهوم	concept	۳۸
۷۴	هنر مفهومی	conceptual art	۳۹
۷۶	هنرشناسی (اهلیت در هنر و امور ذوقی)	connoisseurship	۴۰
۷۷	مصرف	consumption	۴۱
۷۹	معاصر، و امروزی	contemporary	۴۲
۸۱	محتوی و مضمون	content	۴۳
۸۲	کنوانسیون (قواعد و اصول)	convention	۴۴
۸۴	پیشه، (صناعت و حرفه)	craft	۴۵
۸۶	خلاقیت	creativity	۴۶
۸۷	منتقد (سنجش گر)	critic	۴۷
۸۹	نظریه انتقادی	critical theory	۴۸
۹۰	نقد	criticism	۴۹
۹۲	کوبیسم	cubism	۵۰
۹۴	امپریالیسم فرهنگی	cultural imperialism	۵۱

صفحه / عنوان فارسی / عنوان انگلیسی / ردیف

۹۵	سیاست فرهنگی	cultural policy	۵۲
۹۷	مطالعات فرهنگی	cultural studies	۵۳
۹۸	فرهنگ	culture	۵۴
۹۹	مراقبت از مصنوعات انسانی و کاربرد آنها	curation	۵۵
۱۰۱	دادا (دادائیسم)	dada	۵۶
۱۰۳	ساختار شکنی (وسازی)	deconstruction	۵۷
۱۰۵	طرح و طراحی	design	۵۸
۱۰۶	میل و آرزو	desire	۵۹
۱۰۸	توسعه (تحول و شکوفایی)	development	۶۰
۱۰۹	گفتمان	discourse	۶۱
۱۱۱	مسلط (برتری و داشتن بیشترین تاثیر)	dominant	۶۲
۱۱۲	مطالعه تاثیرات	effect studies	۶۳
۱۱۴	در حال پدید آمدن و تکوین	emergent	۶۴
۱۱۶	دوره، (عصر)	epoch	۶۵
۱۱۷	قوم‌پندی، قومیت	ethnicity	۶۶
۱۱۹	نمایشگاه	exhibition	۶۷
۱۲۰	توضیح و تبیین	explanation	۶۸
۱۲۲	اکسپرسیونیسم (مکتب حالت نمایی)	expressionism	۶۹
۱۲۳	مد (باب روز)	fashion	۷۰
۱۲۵	فمینیسم، (جنبش طرفداری از حقوق زنان)	feminism	۷۱
۱۲۶	فیگوراتیو (شکل‌نما)	figurative	۷۲
۱۲۸	فیلم	film	۷۳
۱۳۰	فرم، فرمال	form, formal	۷۴
۱۳۱	فرمالیسم (شکل‌باوری)	formalism	۷۵
۱۳۳	فرم‌اسیون، (شکل‌بندی و آرایش)	formation	۷۶
۱۳۴	فونکسیونالیسم (کارکردگرایی)	functionalism	۷۷

صفحه / عنوان فارسی / عنوان انگلیسی / ردیف

۱۳۶	فوتوریسم (آینده گرایی)	۷۸ futurism
۱۳۸	خیره شدن و چشم دوختن	۷۹ gaze
۱۳۹	جنس، جنسیت	۸۰ gender
۱۴۱	نبوغ / نابغه	۸۱ genius
۱۴۲	ژانر، گونه ادبی یا هنری	۸۲ genre
۱۴۴	جهانی شدن / جهانی	۸۳ globalization/ global
۱۴۵	گوتیک	۸۴ gothic
۱۴۷	هژمونی (پیشوایی و سروری)	۸۵ hegemony
۱۴۹	هرمنوتیک، (علم تائویل و تفسیر)	۸۶ hermeneutics
۱۵۰	هنر عالی، هنر برتر	۸۷ high art
۱۵۲	تاریخ	۸۸ history
۱۵۳	نقاشی تاریخی	۸۹ history painting
۱۵۵	انسان گرایی (اومانیزم یا اصالت بشر)	۹۰ humanism/ human
۱۵۶	دورگه، (پیوندی)	۹۱ hybridity
۱۵۸	شبیه سازی (شمایل گرایی)	۹۲ iconography
۱۵۹	ایده آل، آرمانی	۹۳ ideal
۱۶۱	هویت شناسی (تشخیص و همذات پنداری)	۹۴ identification
۱۶۳	هویت، فردیت (بیان خود در هنر)	۹۵ identity
۱۶۴	ایدئولوژی (مسلک)	۹۶ ideology
۱۶۶	توهم باوری و وهم انگاری و خیال آفرینی	۹۷ illusionism
۱۶۷	ایماژ و انگاره (تصویرگری)	۹۸ image
۱۶۹	امپرسیونیسم	۹۹ Impressionism
۱۷۱	نفوذ و رخنه و تاثیر گذاری	۱۰۰ influence
۱۷۲	هنر چیدمان	۱۰۱ installation
۱۷۴	انستیتو (نهاد و موسسه)	۱۰۲ Institution
۱۷۵	مقصود و هدف	۱۰۳ intention

صفحه / عنوان فارسی / عنوان انگلیسی / ردیف

۱۷۷	تفسیر (تاویل و معناگذاری)	interpretation	۱۰۴
۱۷۸	بینا متنیت (ادغام فرم‌های مختلف)	Inter-textuality	۱۰۵
۱۸۰	ایسم-مکتب	ism	۱۰۶
۱۸۲	اراده‌ی هنر	kunstwollen / art will	۱۰۷
۱۸۳	منظر (هنر منظره پردازی)	landscape	۱۰۸
۱۸۵	زبان	language	۱۰۹
۱۸۷	نگاه (حالت ظاهری)	look	۱۱۰
۱۸۸	اسلوب‌گرایی (شیوه‌گرایی و سبک‌باوری)	mannerism	۱۱۱
۱۹۰	مارکسیسم	Marxism	۱۱۲
۱۹۲	فرهنگ همگانی	mass culture	۱۱۳
۱۹۴	شاهکار/ استادکهن	master piece / old master	۱۱۴
۱۹۶	مصالح و مواد (کارمایه‌ها)	materials	۱۱۵
۱۹۷	معنا و معنی	meaning	۱۱۶
۱۹۹	ابزار تولید	mean of production	۱۱۷
۲۰۰	واسطه‌های انتقال/ رسانه	media	۱۱۸
۲۰۲	میانجی‌گری/ مصالح جدید و ادغام شده در هنر	mediation	۱۱۹
۲۰۴	هنر قرون وسطایی	medieval art	۱۲۰
۲۰۵	مترو پولیتن/ مام شهر	metropolitan	۱۲۱
۲۰۷	مینیمالیسم/ تقلیل‌گرایی و کمینه‌خواهی	minimalism	۱۲۲
۲۰۸	مدرنیسم/ نوگرایی و تجدد	modernism	۱۲۳
۲۱۰	جنبش/ نهضت	movement	۱۲۴
۲۱۲	نقاشی دیواری (دیواره‌نگاری)	mural painting / mural ism	۱۲۵
۲۱۳	موزه/ موزه‌شناسی	museum/ museology	۱۲۶
۲۱۵	اسطوره/ اسطوره‌شناسی	myth/ mythology	۱۲۷
۲۱۶	روایت/ روایت‌شناسی	narrative/ narratology	۱۲۸
۲۱۸	ملت/ ملی‌گرایی	nation/ nationalism	۱۲۹

صفحه / عنوان فارسی / عنوان انگلیسی / ردیف

۲۱۹	ناتورالیسم / طبیعت باوری	naturalism	۱۳۰
۲۲۱	نئوکلاسی سیم	neoclassicism	۱۳۱
۲۲۲	تاریخ هنر جدید	new art history	۱۳۲
۲۲۴	رسانه های جدید	new media	۱۳۳
۲۲۶	اپوزیسیونی / مخالف خوانی	oppositional	۱۳۴
۲۲۷	سازمان / سازماندهی	organization	۱۳۵
۲۲۹	شرق گرایی	orientalism	۱۳۶
۲۳۰	اصالت	originality	۱۳۷
۲۳۲	نقاشی (نقاش)	painting, painter	۱۳۸
۲۳۳	نظام پدر سالاری	patriarchy	۱۳۹
۲۳۵	حامی (مشوق)	patron	۱۴۰
۲۳۷	هنر اجرا (اجرا و نمایش)	performance art	۱۴۱
۲۳۸	دوره (دوران - عصر)	period	۱۴۲
۲۳۹	پرسپکتیو (چشم انداز - دیدگاه - دورنما)	perspective	۱۴۳
۲۴۱	عکاسی	photography	۱۴۴
۲۴۲	تصویر (خوش منظر)	picture / picturism	۱۴۵
۲۴۴	پاپ (هنر پاپ)	pop / pop art	۱۴۶
۲۴۶	فرهنگ همگانی (فرهنگ عامه پسند)	popular culture	۱۴۷
۲۴۷	چهره نگاری - صورتگری (پرتره)	portraiture / portrait	۱۴۸
۲۴۹	پسا استعماری (پسا استعمارگری)	colonial / post colonialism	۱۴۹
۲۵۰	مطالعات پسا استعماری	post colonial studies	۱۵۰
۲۵۱	پست مدرن	post modernism / post modern	۱۵۱
۲۵۳	پسا ساختارگرایی	post structuralism	۱۵۲
۲۵۴	عمل، رویه و عرف / پژوهشگر تاریخ هنر	practice / practitioner	۱۵۳
۲۵۶	بدویت / ابتدایی گری در هنر	primitive	۱۵۴
۲۵۷	تولید کننده / محصول	producer / product	۱۵۵

	۱۵۶	production	تولید	۲۵۸
۱۵۷	progress / progressive		پیشرفت و ترقی (پیشرو و مترقی)	۲۶۰
	۱۵۸	psychoanalysis/ psychology	روانکاوی (روانشناسی)	۲۶۱
	۱۵۹	public art/ public	هنر عمومی/ عمومی	۲۶۳
	۱۶۰	quality / qualitative	کیفیت (کمیتی)	۱۶۵
	۱۶۱	race / racist	نژاد (نژادپرست)	۲۶۶
	۱۶۲	reader / reading	خواننده (خوانش)	۲۶۸
	۱۶۳	realism / real	واقع گرایی (واقعی)	۲۶۹
	۱۶۴	renaissance	رنسانس (نوزایی)	۲۷۱
	۱۶۵	representation	بازنمودن (نمایش)	۲۷۲
	۱۶۶	reproduction	باز تولید	۲۷۳
	۱۶۷	residual	بازماندگی و افت (کاهش اهمیت)	۲۷۵
	۱۶۸	revolutionary	انقلابی	۲۷۷
	۱۶۹	Rococo	روکوکو	۲۷۸
	۱۷۰	romanticism	رمانتیسیسم	۲۷۹
	۱۷۱	school	مکتب	۲۸۱
	۱۷۲	sculpture/ sculptor	مجسمه (مجسمه ساز)	۲۸۳
	۱۷۳	semiology	نشانه شناسی	۲۸۴
۱۷۴	sign (signification), Signifying system		نشانه / ارزش معنایی / نظام معنایی	۲۸۶
	۱۷۵	social/ sociology	اجتماعی / جامعه شناسی	۲۸۸
	۱۷۶	social history of art	تاریخ اجتماعی هنر	۲۸۹
	۱۷۷	social order	نظم اجتماعی (سامان اجتماعی)	۲۹۱
	۱۷۸	social realism/ socialist realism	رئالیسم اجتماعی / رئالیسم سوسیالیستی	۲۹۲
۱۷۹	social relations of production & consumption		روابط اجتماعی تولید و مصرف	۲۹۴
	۱۸۰	specialist	متخصص / کارشناس	۲۹۵
	۱۸۱	sponsorship/ sponsor	پشتیبانی مالی / پشتیبان	۲۹۷

صفحه / عنوان فارسی / عنوان انگلیسی / ردیف

۲۹۸	دولت (دولت سالاری)	state / statism	۱۸۲
۳۰۰	طبیعت بیجان	still-life	۱۸۳
۳۰۱	ساختارگرایی	structuralism	۱۸۴
۳۰۳	سبک (اسلوب) / سبک شناسی	style / stylistics	۱۸۵
۳۰۴	خردم فرهنگ (زیر فرهنگ)	subculture	۱۸۶
۳۰۶	موضوع سوزده (تحول اصلی)	subject matter	۱۸۷
۳۰۷	سوبژکتیو/ذاتی (سوزده)	subjective / subject	۱۸۸
۳۰۹	سطح (رویه، ظاهرینما)	surface	۱۸۹
۳۱۱	سوررئالیسم (فراواقع گرایی)	surrealism	۱۹۰
۳۱۲	سمبولیسم / نمادگرایی (نمادین)	symbolism / symbolic	۱۹۱
۳۱۴	ذایقه و سلیقه	taste	۱۹۲
۳۱۶	تکنولوژی / تکنیک	technology / technique	۱۹۳
۳۱۷	تلویزیون	television	۱۹۴
۳۱۹	متن (متنی شدن)	text / textuality	۱۹۵
۳۲۰	تنوری / نظریه (قضیه)	theory / theorem	۱۹۶
۳۲۲	عنوان (نام اثر)	title	۱۹۷
۳۲۳	سنت	tradition	۱۹۸
۳۲۵	ارزش (ارزش گذاری)	value / evaluative	۱۹۹
۳۲۷	تماشا (تماشاگر)	view / viewer	۲۰۰
۳۲۸	دیداری، تجسمی (نمایشی شدن)	visual / visible	۲۰۱
۳۳۰	فرهنگ تجسمی یا دیداری	visual culture	۲۰۲
۳۳۲	لذت بصری (تجسمی)	visual pleasure	۲۰۳
۳۳۴	غربی (غرب)	western / west	۲۰۴
۳۳۵	روح زمانه	zeitgeist	۲۰۵

مقدمه نویسنده

این کتاب برای استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان تاریخ هنر و فرهنگ تجسمی تدوین شده است. هدف، عرضه‌ی کتاب مرجع برای افرادی است که در تدریس و یادگیری (معلم و شاگرد) دخیل‌اند و نیز کمک به کسانی که به فعالیت‌های پژوهشی مشغول‌اند. این دو حیطه هم‌پوشانی بسیار زیادی با یکدیگر دارند: پژوهش تنها مختص دانشجویان دکتری یا دانشجویان متخصص و یا مدیران موزه نیست. هر دانشجویی در هر سن، وقتی می‌کوشد به پرسشی ساده پاسخ دهد، مقاله‌ای را برای یک همایش آماده کند، یا پس از حضور در کلاس یا سخنرانی و یا خواندن یک کتاب، می‌خواهد یادداشت‌های خود را تکمیل کند؛ کاری پژوهشی انجام می‌دهد. کتاب «مفاهیم کلیدی تاریخ هنر»، اگر چنانچه نیت و امید من است بخواهد موفق شود، باید به افراد در تمامی این موقعیت‌هایاری برساند. هر مدخل کتاب شامل موارد زیر است:

(۱) ارائه‌ی تعریفی پایه از هر اصطلاح، (۲) بررسی برخی پیچیدگی‌ها که در مسیر تحول کاربرد و اهمیت آن اصطلاح، به وجود آمده است، (۳) ارائه‌ی برخی نمونه‌های روشنگر گذشته و معاصر از آثار هنری و اقلام فرهنگ تجسمی که با آن اصطلاح مرتبط است.

خواننده پس از مرور هر مدخل باید احساس کند که می‌تواند با اطمینان آن اصطلاح را به طور مناسب به کار بندد و مطمئن شود که نسبت به طیفی از معانی و کاربردهای آن آگاهی و اطلاع کافی به دست آورده است. هر مدخل با یک اصطلاح (و گاه یا اصطلاح یا اصطلاحات مرتبط) آغاز می‌شود.

این کتاب مرجع، به واژه‌های مختص و منحصر به «تاریخ هنر» و «هنرهای تجسمی» بسنده نمی‌کند، بلکه بسیاری از اصطلاحات نیز (که ناگزیر و به ضرورت بخشی از هر کار جدی پژوهشی یا آموزشی محسوب می‌شود) به کتاب افزوده شده است. اهمیت هر اصطلاح از منظر خاص و عام در «تاریخ هنر و هنرهای تجسمی» شرح داده شده است. کوشش شده تا نشان داده شود که تاریخ هنر رشته‌ای در حال تغییر مداوم

است که در معرض بحث و جدل مستمر قرار دارد. مباحث، روش‌ها، ارزش‌ها و اصول اساسی آن همواره در معرض مباحثاتی دیرپا قرار داشته و دارد.^۱ این مباحث تمامی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی زبان معاصر «تاریخ هنر و هنرهای تجسمی» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته، علاوه بر اوضاع درونی رشته‌ی تاریخ هنر، رشته‌ی پژوهشی مرتبط و جدیدی نیز (در خلال یک یا دو دهه‌ی گذشته) ایجاد و متحول شده است که «فرهنگ تجسمی»^۲ نام دارد. اگر چه این فرهنگ هنوز هم در بخش اعظم اصطلاحات خود به تاریخ هنر متکی است، اما در عین حال به تدریج از بسیاری جهات در حال جدا شدن از تاریخ هنر است که نمونه‌ی آن تلاش برای شکل دادن به اصطلاحات خاص «فرهنگ تجسمی» است. بنابراین در این کتاب گستره‌ی مدخل‌های معرفی شده فصل مشترک و محل تلاقی رشته‌ی پژوهشی دیرپایی به نام «تاریخ هنر»^۱ و رشته‌ی نوپای «فرهنگ هنرهای تجسمی» است. در کتاب برخی واژه‌های برجسته را به شکل یک مدخل مشاهده می‌کنید که چند واژه یا اصطلاح متوالی به دنبال آن‌ها آمده است. علت آن است که این واژه یا اصطلاح برجسته، بیش از یک واژه را شامل می‌شود. مثلاً «امپریالیسم فرهنگی»^۳، مدخل متعلق به خودش را دارد.

البته، کاربرد اصطلاح «زبان»^۴ می‌تواند موجب سردرگمی و گمراهی شود. افراد مفهوم‌هایی مانند «فرهنگ تجسمی» یا تاریخ هنر را همان‌طور که انگلیسی یا فرانسه صحبت می‌کنند به کار نمی‌برند؛ نمی‌توان تنها از طریق استفاده از آن چه اصطلاحات رشته‌ای تلقی می‌شود (چه با ارائه‌ی مقاله، سخن‌رانی یا نشر کتاب) دنیا را فهمید. بخش بزرگی از کارهای فکری و انتقال آن‌ها در فرایندهایی نهفته است که به رشته‌ی خاصی تعلق ندارند و غیرمفهومی به شمار می‌روند. این فرایندها و اصطلاحات برای فعالیت عمومی دانشجویان و دانش‌پژوهان تاریخ هنر و فرهنگ تجسمی، ضروری‌اند؛ تلاش برای توضیح و تبیین^۵ مستلزم فرایند تحلیل^۶ و تفسیر^۸ است. پس، در بعضی مراحل، همه‌ی ما با آن تاریخ هنر و فرهنگ تجسمی سر و کار داریم که با مبانی و امور پایه پیوندی ناگزیر دارد. مثلاً، پرسش در مورد «تفکر مفهومی» از این جمله است. دانش‌پژوهی و پژوهش در عمل؛ از همین فرضیه‌های محوری و شکل‌های اندیشیدن و نتایج عملی آن‌ها ساخته می‌شود. کوشش شده است بسیاری از این اصطلاحات و ارزش‌های «پایه» یا به اصطلاح «بلوک ساختمانی»^۹ را به

۱ - برای شرح این مورد رجوع کنید به اثر نویسنده «تاریخ هنر جدید: یک معرفی انتقادی» (راولز، لندن، ۲۰۰۹).

- ۱- visual culture
- ۲- art history
- ۳- cultural Imperialism
- ۴- language
- ۵- explanation
- ۶- analysis
- ۸- interpretation
- ۹- building block

مفاهیم متداولی ارتباط دهیم که در عین حال که به تاریخ هنر به مثابه یک رشته شکل می دهند، به فرهنگ تجسمی هم اشاره داشته باشند. اگر چه هنوز فرهنگ تجسمی به رشته‌ای ثابت تبدیل نشده است، اما از این طریق است که ما به آگاهی جدید و ارزشمندی دست پیدا خواهیم کرد.

با توجه به طیف اصطلاحات گنجانیده شده و محدودیت‌های ناگزیری که از حجم کتاب ناشی می‌شود، امکان آوردن تمامی اصطلاحات دلخواه وجود نداشت. امیدوارم در چاپ بعدی، اصطلاحات دیگری را بیافزایم و پیشنهادهای ارزشمند خوانندگان را محقق کنم. گنجانیدن اصطلاحات بر پایه‌ی ملاک‌های فکری و عملی بوده است. با توجه به قصد اولیه از کاربرد کتاب، هدف، ایجاد ترکیبی منطقی از اصطلاحات پایه‌ی تاریخ هنر و فرهنگ نوپای تجسمی بوده است. باید اذعان کرد که کتاب، یک منبع ارجاع و در عین حال مبنایی برای بحث و جدل‌های مفصل است. کوشش شده است نظام مفهومی منسجم، قابل حصول و سنجیده‌ای، برای توصیف و تحلیل هنرهای تجسمی و مصالح فرهنگ تجسمی ایجاد شود. در ضمن، تلاش شده است تا تضاد فکری درونی هر رشته، تنش فکری میان تاریخ هنر و موضوع نوپای فرهنگ تجسمی به حداقل برسد. امیدوارم این کتاب به افراد جوان امکان بدهد تا با کسانی که از پیش اصطلاحات پایه (و البته فراتر از آن را) آموخته‌اند سخن بگویند و به آن‌ها یاری برسانند تا بتوانند به تغییر بیاندیشند و ابزاری را برای ایجاد معانی مثبت در آینده پیدا کنند.

حاناتان هریس

کنگلون، چشایر، مارس ۲۰۰۶

1- Abstract Expressionism

اکسپرسیونیسم آبستره

یکی از چند اصطلاح ترکیبی که برای تشخیص آثار تعدادی از هنرمندان مقیم ایالات متحد آمریکا ساخته شد و برای هنرمندانی به کار رفت که پیوند و ارتباط چندان نزدیکی با هم نداشتند و فعالیت‌شان را از اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ آغاز کرده بودند. این اصطلاح توسط هیچ کدام از این هنرمندان ساخته نشده بود و حتی آنان، آن را توصیف درستی از آثار و علاقه‌های خود نمی‌دانستند. اما ساخت این اصطلاح در ۱۹۴۶ توسط رابرت کوتس^۱ و کاربرد آن بسیار موفقیت‌آمیز بود. پنج نفر از هنرمندان اصلی که به عنوان اکسپرسیونیست‌های آبستره‌کار آمریکایی شناخته شده‌اند و مقیم نیویورک بودند عبارت‌اند از: جکسون پولاک^۲، مارک روتکو^۳، بارنت نیومن^۴، رابرت مادرول^۵ و ویلم دکونینگ^۶. در دهه‌ی ۱۹۳۰ به دلیل گریز از نازی‌ها و جنگ آتی اروپا، نیویورک به موطی بسیاری از هنرمندان نوگرایی (مدرنیست) اروپایی تبدیل شد. به ویژه هنرمندان سوررئالیست مانند خوان میرو^۷ و آندره ماسون^۸ که به شیوه‌های گوناگون و مهمی بر ایده‌های اصلی، روش‌های فنی و سبک برخی از این اکسپرسیونیست‌های آبستره‌کار تأثیر گذاشتند. البته در بررسی آثار این هنرمندان می‌توان طیف بسیار گسترده‌تری از منابع هنری را دید از جمله استوره‌های یونانی و رومی، الهیات یهودی، مذهب، گفتمان مردم‌شناختی و مجسمه‌سازی بومی آمریکایی (بر پایه‌ی توتم) و نیز هنر بزرگان اروپایی در فاصله‌ی دو جنگ جهانی. به ویژه هنری ماتیس^۹، پابلو پیکاسو^{۱۰} و نقاشان سوررئالیست آبستره‌کاری که چهره‌نگاری نمی‌کنند.^{۱۱}

پس از ۱۹۴۵، در خلال رکود و در دوره‌ی اصلاحات شدید اقتصادی و اجتماعی (نیودیل) در آمریکا، در دهه‌ی ۱۹۳۰ اکثر هنرمندانی که به عنوان اکسپرسیونیست آبستره‌کار شناخته می‌شوند به فرم‌های رئالیسم اجتماعی و رئالیسم سوسیالیستی متعهد شدند، و باورهای سیاسی چپ لیبرال یا کمونیستی داشتند که به درجات گوناگون با حمایت از اتحاد جماهیر شوروی همراه بود. بر ملا شدن تصفیه‌ی مخالفان توسط ژوزف

-
- ۱- Robert Coates
 - ۲- Jackson Pollock
 - ۳- Mark Rothko
 - ۴- Burnt Newman
 - ۵- Robert Motherwell
 - ۶- Willem de Kooning
 - ۷- Joan Miro
 - ۸- Andre Masson
 - ۹- Henri Matisse
 - ۱۰- Pablo Picasso
 - ۱۱- non figurative