

هفت و تَرَس

مشاهداتی درباره
خوار و پادشاهان آفرینش هنر

دیوید ییز / تدوین کنند
مترجم: بهشید لاس

فهرست مطالب

۷	 مقدمه
فصل اول	
۱۱	 / ماهی مسئله
۱۴	 حد فیه
۱۹	 ۲ / هر ترس
۲۵	 بینش و اجرا
۲۶	 تخیل
۲۹	 مواد و ابزار
۳۰	 تردید
۳۵	 ۳ / ترس‌هایی درباره خود
۳۶	 تظاهر
۳۸	 استعداد
۴۱	 کمال
۴۴	 نابودی
۴۶	 سحر
۴۸	 انتظارات
۵۱	 ۴ / ترس از دیگران
۵۳	 دریافت
۵۶	 پذیرش
۶۱	 تایید
۶۵	 ۵ / شناخت کار خود
۷۴	 قواعد

فصل دوم

۸۳	۶ / نگاهی به دنیای بیرون
۸۴	مشکلات معمول
۸۶	زمینه مشترک
۸۸	مسائل هنری
۸۹	رقابت
۹۳	یابی در نظام
۹۷	۷ / دنیای آتشی
۹۸	مسائل هیئت
۱۰۳	مسائل انجمن
۱۰۷	کتاب درباره
۱۱۳	۸ / جهان‌های ادراک
۱۱۴	ایده‌ها و روش‌ها
۱۱۷	صناعت
۱۲۰	کار نو
۱۲۱	خلاقیت
۱۲۱	عادات
۱۲۴	هنر و علم
۱۲۹	بازگشت به خویشتن
۱۳۲	استعاره
۱۳۷	۹ / صدای انسان
۱۳۸	پرسش‌ها
۱۴۰	عوامل ثابت
۱۴۱	صدای انسان
۱۴۳	درباره این کتاب

مقدمه

این کتاب درباره ساختن اثر هنری است. هنری معمولی، هنر معمولی یعنی بازی شبیه به: چنان هنری که به دست "موتزارت"^۱ ساخته نشده است. گذشته از این، هنر بندرت به دست انسان‌هایی مانند "موتزارت" ساخته می‌شود—در اصل، از نظر آماری کسی مانند او وجود ندارد. با این‌که نوعی طی هر قرن یک یا دو بار ظهور می‌کنند، هنر خوب همیشه تولید شده است. آن‌ریش اثر هنری، کاری متداول و تنگاتنگ با روح انسان است و مالا مال و خطرات و پاداش‌هایی که در این راه با هر تلاش ارزشمند همراه است. هنرمندان با مشکلاتی مواجه‌اند که نه بعید است و نه حماسی، شکرتی جهانی و آشنا.

1 Wolfgang Amadeus Mozart

ولفگانگ آمادئوس موتزارت (۱۷۵۶ - ۱۷۹۱) اتریشی. آهنگساز بارور و تأثیرگذار دوره کلاسیک. وی بیش‌تر از ۶۰۰ قطعه مختلف ساخت که بسیاری از آنها به عنوان اوج موسیقی سمفونیک، کنسرتو، مجلسی، اپرایی و موسیقی کرال شناخته شده‌اند. او یکی از ماندگارترین محبوب آهنگسازان کلاسیک است و تأثیر وی بر موسیقی هنری غربی عمیق است. "لودویگ ون بتهوون" کارهای اولیه خود را تحت تأثیر موتزارت تألیف کرد، و جوزف هایدن نوشت: "آیندگان، برای سالها چنین استعدادی نخواهند دید."

* همه‌ی پانوشته‌ها توسط مترجم انجام شده است.

بنابراین این کتاب، کتابی برای انسان‌هایی از نوع ماست. هر دو نویسنده این کتاب هنرمندانی‌اند که هر روز با مشکلات ساختن کار هنری در دنیای واقعی امروز مقابله می‌کنند. مشاهداتی که در این کتاب بر شمرده‌ایم از تجربیات شخصی ما منشاء گرفته، و بیشتر به نیاز هنرمندان می‌پردازد تا علایق مخاطبین. این کتاب درباره چگونگی احساس شما در کلاس یا کلاس درس شماست، برای وقتی که پشت چرخ کوزه‌گری یا ماشین تارپ خوب بسته‌اید، یا وقتی پاولت نقاشی یا دوربین عکاسی در دست دارید، یا تلاش می‌کنید کار هنری خود را به نحوه‌ای که نیاز شما دیکته می‌کند، اتمام دهید. درباره سپردن آینده شما به داستان شماست، اینکه اراده آزاد را در جایگاهی مافوق جبر، و تصمیم در انتخاب را ورای بخت و اقبال بگذرید. این کتاب درباره کشف کار شما توسط شماست.

دیوید بیلز

تد اورلند