

اقتصاد هنر یا

تئورشی زیبایی شناسی به
رابطه میان برخی از مکاتب هنری و علم اقتصاد

فهرست مطالب

۱۱	پیشگمار.....
۱۳	فصل ۱: کلیات.....
۱۵	۱-۱- مقدمه.....
۱۷	۱-۲- ترجیحات لایسی.....
۲۳	۱-۳- هنر، فرهنگ و اقتصاد.....
۴۳	فصل ۲: کلاسیسیسم.....
۴۵	۲-۱- پیش درآمد مکتب.....
۵۳	۲-۲- قواعد کلاسیسیسم.....
۵۵	۲-۳- تور کواتو تاسو.....
۵۷	۲-۴- فرانچسکو پترارک.....
۶۶	۲-۵- جووانی بوکاتچو.....
۶۹	۲-۶- متورن رینیه.....
۷۲	۲-۷- فرانسوا رابله.....
۷۶	۲-۸- میشل دومونتنی.....
۸۳	۲-۹- برخی دیگر از ادیبان کلاسیک فرانسوی و آغاز سبک نئو-کلاسیسیسم.....
۸۷	فصل ۳: امپرسیونیسم.....
۸۹	۳-۱- پیش درآمد مکتب.....
۹۰	۳-۲- کلود مونه.....

- ۳-۳- ونسان ونگوگ..... ۹۱
- ۳-۴- کامیل پیسارو..... ۹۳
- ۳-۵- پل سزان..... ۹۴
- ۳-۶- آلبرتو جاکومتی..... ۹۷
- ۳-۷- پل ورلن..... ۹۸
- ۳-۸- گئورگ زیمل و اسکات فیتز جرالده..... ۱۰۰
- ۳-۹- تکمله..... ۱۰۲

فصل ۴: مدرنیسم و پست مدرنیسم..... ۱۰۵

- ۴-۱- پیش درآمد مکتب مدرنیسم..... ۱۰۷
- ۴-۲- توماس اس. برنز الیوت..... ۱۰۹
- ۴-۳- رابرت لی فرادیت..... ۱۱۲
- ۴-۴- ادوارد مونگ..... ۱۱۷
- ۴-۵- تابلو گرینیکا: پابلو پیکاسو..... ۱۱۹
- ۴-۶- جهانی سازی، مدرنیته و آنتونی گراوینز..... ۱۲۱
- ۴-۷- پیش درآمد مکتب پست مدرنیسم..... ۱۲۵
- ۴-۸- تأثیر نقاشی در پست مدرنیسم اقتصادی..... ۱۲۷
- ۴-۹- چارلز اولسون..... ۱۲۸
- ۴-۱۰- رابرت کرایلی..... ۱۳۱
- ۴-۱۱- تکمله..... ۱۳۲

فصل ۵: رومانتیسیسم..... ۱۳۵

- ۵-۱- پیش درآمد مکتب..... ۱۳۷
- ۵-۲- آنتونی گائودی ای گرنیت..... ۱۳۹
- ۵-۳- اوزن دولاکروا..... ۱۴۴
- ۵-۴- آزادی، رومانتیسیسم و علم اقتصاد..... ۱۴۶
- ۵-۵- ویکتور ماری هوگو..... ۱۵۱
- ۵-۶- آلفونس دولامارتین..... ۱۵۸

فصل ۶: ناتورالیسم..... ۱۶۵

۱-۶- پیش درآمد مکتب..... ۱۶۷

۲-۶- ظهور ناتورالیسم در سایر حوزه‌های هنری..... ۱۶۹

۳-۶- امیل زولا..... ۱۷۵

۴-۶- ژرمینال..... ۱۷۸

فصل ۷: پارناسیسم..... ۱۸۷

۱-۷- پیش درآمد مکتب..... ۱۸۹

۲-۷- هنر برای هنر..... ۱۹۳

۳-۷- تنوفیل گوتیه..... ۱۹۴

۴-۷- شارل رنه مارکس و کنت دولیل..... ۱۹۷

فصل ۸: رئالیسم..... ۲۰۳

۱-۸- پیش درآمد مکتب..... ۲۰۵

۲-۸- بهره‌برداری سوسیالیسم از شارل رئالیسم..... ۲۰۵

۳-۸- رئالیسم و اقتصاد هنجاری..... ۲۰۹

۴-۸- نگاه زیبایی‌شناسانه رئالیسم به ۱۹۰۰های ذهنی..... ۲۱۱

۵-۸- انوره دو بالزاک..... ۲۱۵

فصل ۹: سمبولیسم..... ۲۲۳

۱-۹- پیش درآمد مکتب..... ۲۲۵

۲-۹- استفاده کاربردی سمبولیسم در اقتصاد..... ۲۲۵

۳-۹- نومیالیسم، سمبولیسم و هنر..... ۲۲۵

۴-۹- شارل پی‌یر بودلر..... ۲۳۱

فصل ۱۰: سورئالیسم..... ۲۳۹

۱-۱۰- پیش درآمد مکتب..... ۲۴۱

۲-۱۰- سالوادور فیلپ دالی..... ۲۴۲

۳-۱۰- تلفیق تخیل و تعقل در سورئالیسم..... ۲۴۴

۴-۱۰- آندره برتون..... ۲۴۶

فصل ۱۱: کوبیسم..... ۲۵۱

۱۱-۱- پیش درآمد مکتب..... ۲۵۳

۱۱-۲- پابلو پیکاسو..... ۲۵۳

۱۱-۳- کوبیسم در معماری..... ۲۵۵

۱۱-۴- تلفیق شهود هنری با تعقل در کوبیسم..... ۲۵۶

۱۱-۵- گیوم آپولینر..... ۲۵۸

فصل ۱۱: اکسپرسیونیسم..... ۲۶۵

۱-۲- پیش درآمد مکتب..... ۲۶۷

۱۲-۲- فروتور استاسات در اکسپرسیونیسم..... ۲۶۸

۱۲-۳- گئورگ راکا..... ۲۷۰

۱۲-۴- اکسپرسیونیسم: اصل در کی سرمایه داری..... ۲۷۳

فصل ۱۳: فوتوریسم..... ۲۷۹

۱۳-۱- پیش درآمد مکتب..... ۲۸۱

۱۳-۲- اومبرتو بوجونی؛ جاکومو بالاه فارینتی..... ۲۸۲

۱۳-۳- فوتوریسم در عصر ماشینیسیم..... ۲۸۶

۱۳-۴- فوتوریسم و سوسیالیسم..... ۲۸۸

فهرست منابع و مآخذ..... ۲۹۲

الف: فهرست فارسی..... ۲۹۲

ب: فهرست انگلیسی..... ۲۹۲

این کتاب را تقدیم می‌کنم به:
هنرمندان سرزمینم
(به‌ویژه دکتر بهنام زنگی و استاد محمود فرشچیان) و
اقتصاددانان میهنم
(به‌ویژه دکتر منصور خلیلی عراقی، دکتر ابراهیم گرجی،
دکتر رحمان‌شاه، دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر حمید ابریشمی)

پیشگفتار

بخش قابل ملاحظه‌ای از هولوگرام اندیشه "اومانیزم"، صورت و مظاهر "مکاتب ادبی-هنری" را نمایان کرده است. افزون بر این، اغراق هم نیست اگر گفته شود که بسیاری از این مکاتب در دو، خود عقاید اقتصاد نوین آن دوره ممزوج شده بودند و از آن تأثیر گرفته‌اند. هدف کتاب تلفیق هنر و فرهنگ با اقتصاد است که در هر دوره از زمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و طی دالیای بعد از اهمیت آن افزوده شده است. اعتقاد دارم که این تلفیق، امتزاج و درگیری تخیل و عقل بود و برای این، رابطه میان هنر و اقتصاد را آشکار می‌سازد. ممکن است در نگاه نخست، هنر با علایق جریان اصلی علم اقتصاد و به‌طور کلی، اقتصاد نئو-کلاسیک در تضاد باشد؛ اما معتقدم که درگیری تخیل و عقل نه تنها به بدنه علم اقتصاد لطمه‌ای وارد نمی‌کند، بلکه زوایای ناپیدا آن را از بنجره زیبایی‌شناسی آشکار می‌سازد. اعتقاد دارم که عقلانیت ابزاری اقتصاد نئو-کلاسیک، گرفته از تخیل نظریه پردازان آن بوده که نه تنها رگه‌های آن را به‌طور آشکار می‌توان در فلسفه ادبیات یافت، بلکه ریشه در هولوگرام تاریخ چند هزار ساله دارد. همچنین بر این باورم که فهم علم اقتصاد و جذابیت آن زمانی فزونی می‌یابد که با هنر آمیخته شود و گوشه‌های ناپیدای ذهن هنرمندان را که به‌طور یقین متأثر از شرایط اقتصادی-اجتماعی عصر خویش بوده‌اند، آشکار شود.

دکتر علیرضا رحیمی، روجردی

استاد تمام دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران