

کاوش در هنر

لوی آدامز
ترجمه سعید حسینی نژاد

انتشارات دولت‌مرد

سرشناسه	: آدامز، لوری اشنايدر Adams, Laurie Schneider
عنوان و نام پديدآور	: کاوش در هنر/ لوري اشنايدر آدامز؛ ترجمه سعيد خاوري نژاد؛ ويراستار مونا شکوري.
مشخصات نشر	: رشت: انتشارات دولتمرد، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهري	: ۲۲۲ ص: مصور (رنگي).
شابک	: ۹۷۸۶۲۲۹۵۰۷۳۸۴
وضعيت فهرست نويسی	: فيبا
يادداشت	: عنوان اصلي: Exploring art, c2002
موضوع	: ادراک بصري
موضوع	: Visual perception
موضوع	: ترکيب‌بندي (هنر)
موضوع	: Composition (Art)
موضوع	: هنر — درک و ارج‌گذاري
موضوع	: Art appreciation
شناسه افزوده	: خاوري نژاد، سعيد، ۱۳۶۲ — مترجم
رده‌بندي کنگره	: NV۴۳۰/۵/۱۵۲ ۱۳۹۷
رده‌بندي ديويي	: ۷۰۰
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۸۹۹

کاوش در هنر

پويستار: لوري اشنايدر آدامز

مترجم: سعيد خاوري نژاد

ويراستار: مونا شکوري

ناشر: دولتمرد

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۷

قيمت: ۵۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۵۰۷۳-۸-۴

وبسایت: www.dolatmardpub.ir

پست الکترونیک: info@dolatmardpub.ir

فهرست مطالب

۱	پیشگفتار مترجم
۳	مقدمه نویسنده
۵	جاذبه هنر
۳۳	اهداف هنر
۳۳	تزئین محیط
۴۵	هنر مذهبی
۵۰	هنر سیاسی
۵۴	تصاویری که درمان، نابود، محافظت و اخطار می کند
۵۸	تصاویر تبلیغاتی
۶۱	سبک و عناصر فرمی هنر
۶۱	خط و شکل
۶۳	پیکرتراشی: داوود دوناتلو و برنینی
۶۸	نقاشی: داوود کاستانو
۷۰	رنگ
۷۴	روشنایی و تاریکی
۷۵	بافت
۷۷	فضا و شکل به عنوان بستر و وهم
۷۸	دورنمای خطی
۸۲	نظام های دورنمای شرقی

۸۵ معماری به مثابه فرم و کارکرد

۸۵ هرم مصری

۸۶ نمایشخانه یونانی

۸۷ کلیسای جامع گوتیک

۹۱ هنرمند در زمان کار: عرف و آموزش

۹۱ بستر زیبایی شناختی: عرف

۹۲ مصر

۹۵ قانون پولیکلئیتوس

۹۷ مکتب یونانی کلاسیک

۹۹ بستر هنر: هنرمندان چگونه یاد می گیرند

۱۰۰ اصناف و دیدها

۱۰۳ آکادمی ها

۱۰۶ فرهنگ بوهم و هنرمند: عنوان شورشی

۱۰۹ هنرمند به عنوان فرد: جکسون پلارک

۱۱۷ مضامین هنر

۱۱۷ دایره الهی

۱۲۲ دایره به عنوان نشانه تدفین

۱۲۳ استون هنج

۱۲۵ استوپا

۱۲۷ سایر تحولات در غرب

۱۲۸ ستون

۱۲۸ ایران

۱۲۹ مصر

۱۳۰ یونان

۱۳۱ ستون های آزاد

۱۳۳ ماندگاری نظام های ستونی یونانی

۱۳۴	 دروازه بوسه برانکوزی
۱۳۶	 مضمون شمایل نگارانه
۱۳۶	 مادر و کودک
۱۴۱	 هنرمند در مواجهه با مرگ

۱۴۷ هنر در بستر خود و خارج از آن

۱۴۷	 بستر روایی
۱۵۰	 بستر مامارانه
۱۵۳	 موزه به عنوان بستر
۱۶۰	 کاوش باستان شناسی به عنوان موزه و بستر
۱۶۲	 بستر طبیعی
۱۶۳	 بستر شهری: محوطه، سیاست، اقتصاد و کریستو و ژان کلود

۱۶۹ شیوه های مختلف در قبال هنر

۱۶۹	 فرمالیسم
۱۷۱	 شمایل نگاری
۱۷۲	 سیری شمایل نگارانه در کفش ها و پاپا
۱۷۹	 مارکسیسم
۱۸۰	 فمینیسم
۱۸۲	 نمادشناسی
۱۸۴	 زندگینامه و زندگینامه به قلم خود
۱۸۶	 روانکاوی

۱۸۹ مشاجره بر سر هنر

۱۹۰	 هنر و سیاست
۱۹۰	 مجموعه قوانین حمورابی
۱۹۱	 گنجینه سلیمان
۱۹۳	 مرمرهای الجین

۱۹۴	هان ون میگرن و آثار ساختگی ورمیر.....
۲۰۰	اختلافات زیبایی شناختی.....
۲۰۲	نمایشگاه اسلحه خانه۲
۲۰۵	ریچارد سرا و قوس کج شده.....
۲۰۶	شمایل شکنی.....
۲۰۹	هنر و اخلاقیات.....
۲۱۲	سرمایه گذاری و سانسور دولتی در ایالات متحده.....
۲۱۹	ارجاعات
۲۲۱	گزیده کتاب‌های اساسی

www.ketab.ir

پیشگفتار مترجم

در این کتاب به هر از زوایای گوناگون نگریسته شده و جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. جذابیت آن به عنوان پدیده ای که ذهن مخاطب را به سوی خود کشانده و او را مشغول می کند از ویژگی های مهمی است که در ابتدای این اثر به آن پرداخته می شود. علاوه بر این آن دسته از مؤلفه های موجود در هنر، از خط و شکل گرفته تا رنگ، روشنایی و تاریکی، بافت و صدا مورد توجه قرار گرفته و هر کدام در قالب چند اثر هنری مخلف چه نقاشی و چه پیکره با معماری ارزیابی می شوند.

پدیده هایی دیگری مانند عرف و تأثیر آن در آفرینش هنری در طول تاریخ مورد اشاره قرار گرفته و به جایگاه نهادهای هنری از قرن وسطی به بعد به عنوان تنظیم کننده مناسبات هنری پرداخته می شود. همچنین مضامینی که در وجود دارد که از گذشته تا به امروز موجب ارائه طیف عظیمی از آثار شده است و در این میان می توان سه نمونه دایره، ستون، مادر و کودک و همچنین مرگ را نام برد که در این کتاب تعدادی از آثار هنری ساخته شده بر این اساس مورد بررسی قرار می گیرد.

بستر در هنر و نقش آن در ارزیابی کار هنرمند، نکته مهمی است که اثر حاضر ضمن اشاره به آن، برخی آثار هنری را در داخل و خارج از بستر اصلی خود ارزیابی می کند و همچنین چند نوع بستر عمده برای خلق هنر را معرفی می کند. شیوه های مختلف پرداختن به هنر شامل فرمالیسم، شمایل نگاری، مارکسیسم، فمینیسم، معنانشناسی، زندگینامه و زندگینامه به قلم خود و همچنین روانکاوی بوده و برخی از آنان در این جا بر روی اثری از ون گوگ اعمال می شوند. در انتها نیز به مشاجره ها بر سر هنر، شامل رابطه هنر و

سیاست، حق مالکیت فرهنگی، دعاوی زیبایی شناختی بین نقاشی و پیکرتراشی، شمایل شکنی و سرمایه گذاری دولتی و سانسور در آمریکا توجه می شود.

نویسنده سعی کرده آن چه را که در ذهن دارد با توسل به طیف گسترده ای از آثار هنری در گستره زمانی به نسبت وسیعی بیان کند. از این رو تنوع مطالب موجود در این اثر و شمولیت مباحث مفید آن موجب می شود توجه وی به بسیاری از حوزه ها به اختصار باشد. در انتها می توان گفت مطالعه این کتاب در افزایش اطلاعات تاریخی مخاطب و ارتباط دادن آنان با برخی مباحث نظری هنری نقش قابل توجهی خواهد داشت.

سعید خاوری نژاد

بهار ۱۳۹۲