

رهیافت‌های مناسب در شناخت و تحلیل آثار برجسته هنری

شارون لاتچا هرش

Professor, Sharon Latchaw Hirsh

Rosemont College

ترجمه و تألیف

نوید جامعی

با مقدمه دکتر محمد ضیمران

- سرشناسه : هیرش، شارون ال، ۱۹۴۸ - م. Hirsh, Sharon L.
- عنوان و نام پدیدآور : رهیافت‌های مناسب در شناخت و تحلیل آثار برجسته هنری / شارون لاتیجا هرش ؛ ترجمه و تألیف نوید جامعی ؛ با مقدمه محمد ضیمران.
- مشخصات نشر : تهران: انتشارات علم و دانش، ۱۳۹۷.
- مشخصات ظاهری : ۴۹۲ ص: مصور.
- شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۷۱-۲۸-۳
- وضعیت فهرست نویسی : فیپا
- یادداشت : عنوان اصلی:
- How to look at and understand great art, ©۲۰۱۱.
- موضوع : هنر -- تاریخ
- موضوع : Art -- History
- موضوع : هنر -- درک و ارج‌گذاری
- موضوع : Art appreciation
- شناسه افزوده : جامعی، نوید، ۱۴۳۱ - ، مترجم
- رده بندی کنگره : ۷۵۳۰۰/۵۹۹ ۱۳۹۷
- رده بندی دیویی : ۷۰۹
- شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۹۹۷۲۵

نام کتاب: رهیافت‌های مناسب در شناخت و تحلیل آثار برجسته هنری
 ترجمه و تألیف: نوید جامعی
 ناشر: علم و دانش
 چاپ اول: ۱۴۰۱
 لیتوگرافی: توس
 چاپ: عطاء

قیمت: ۵۰۰ هزار تومان
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۷۱-۲۸-۳

فهرست مطالب

۱۳	۱. اهمیت نخستین برداشت‌ها
۲۳	۲. من کجا هستم؟ زاویه دید و مرکز توجه
۳۷	۳. رنگ، توصیف، نماد و ویژگی‌های دیگر
۴۷	۴. خط، توصیف و بیان
۵۷	۵. فضا، شکل، سایه‌زنی و سایه‌نمایی
۷۳	۶. دیدن کل یک اثر، ترکیب‌بندی
۸۷	۷. توهّم بصری، ایجاد بُعدنمایی مناسب
۱۰۳	۸. هنری که به ما انگیزه حرکت می‌دهد، زمان و حرکت
۱۱۷	۹. با چشم‌هایمان لمس کنیم، بافت و نور
۱۲۹	۱۰. طراحی، کارمادهای خشک، خیس و مدرن
۱۴۳	۱۱. چاپ دستی، حکاکی برجسته‌نقش و حکاکی گودنقش (ایتالیو)
۱۵۵	۱۲. فرآیندهای مدرن در چاپ، چاپ با لوحه هم‌سطح
۱۶۳	۱۳. مجسمه، از نمکدان‌های کوچک رومیزی تا یادمان‌ها
۱۷۳	۱۴. سیر تکامل نقاشی، تمپرا و رنگ روغن
۱۸۵	۱۵. نقاشی مدرن، آکرلیک و جفت‌کاری‌ها
۱۹۷	۱۶. درون‌مایه‌ها
۲۱۳	۱۷. نشانه‌ها، نمادها، شمایل‌ها و نمایه‌ها در هنر
۲۲۵	۱۸. چهره‌نگاره‌ها: هنرمندان، دیگران را چگونه می‌بینند
۲۳۹	۱۹. خودنگاره‌ها: هنرمندان، چگونه خود را می‌بینند
۲۵۱	۲۰. چشم‌اندازها، هنر منظره‌نگاره‌های برجسته
۲۶۹	۲۱. همه را کنار یکدیگر قرار بده
۲۸۱	۲۲. رنسانس اولیه، ظهور اومانیزم

اثری که پیش روی شما قرار دارد، کاری از هنرمند و محقق برجسته معاصر خانم شارون ال. هرش رئیس کالج معروف رزمانت و استاد تاریخ هنر و شیوه‌های تحلیل آثار تجسمی است. خانم هرش دوره کارشناسی خود را در تاریخ هنر و بخش علمی و کاربردی هنرهای تجسمی با موفقیت به پایان رساند و دوره کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه معروف پیتز برگ با درجه ممتاز به اتمام رساند. او چندین سال مدیر گروه هنرهای تجسمی در نهادهای برجسته آموزش عالی بوده و تجربیات بسیار ارزنده‌ای در رشته هنرهای تجسمی و بویژه تاریخ هنر به دست آورده است. کتاب حاضر نیز تبلور تجربیات مهم آموزشی و تعلیمی وی از سال‌های دهه نود تا کنون می باشد. در خلال تحصیلات و دوران تدریس خود مقالات ارزنده‌ای در زمینه نقش تفسیر و بخصوص تجزیه و تحلیل آثار برجسته هنری در نشریات معتبر آمریکایی منتشر کرده است. خانم هرش را باید چهره پژوهشی و هنری جهانی در اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم به شمار آورد.

او چندین سال هم مدیر موزه هنرهای معاصر مونترال کانادا بوده است. تجربیات او به نهادهای هنری و آموزشی آمریکا محدود نمی‌شود. او چندین سال هم مسئولیت نهاد پژوهش هنر سوئیس را به عهده داشته است. آخرین کتاب معروف وی، «نمادگرایی و جامعه شهری مدرن» نام دارد که بوسیله انتشارات معروف دانشگاه کمبریج منتشر شده است. خانم هرش در کتاب حاضر کوشیده تا هدف‌ها، عیایات و فرآیندهای آثار برجسته هنری را با زبانی شیوا و قابل فهم هر چه بیشتر وضوح بخشد. او در فصل سوم کتاب، ابعاد گوناگون عنصر رنگ را با نگاهی کارشناسانه بررسی کرده و به مصادیق مهم این عناصر و پیش‌زمینه‌های هنری آن از سوی هنرمندان معروف اشاره نموده است.

در فصل چهارم، خط و نقش آن را در تجسم آثار مهم هنری واشکافته و در فصل پنجم به ابعاد گوناگون فضا و مکان پرداخته است. در فصل هفتم نیز عامل پندار و نقش آن را در ژرفانمایی به دقت بررسی کرده است. در پی بررسی عنصر پندار و توهّم به نقش زمان و پویایی در آثار تجسمی دو بُعدی اشاره کرده و زوایای مهم این پدیده را به درستی تحلیل کرده است. در فصل سیزدهم پیکرتراشی و شگردهای مهم بکار رفته از سوی هنرمندان برجسته این حوزه را تشریح نموده است. سپس نقاشی مدرن و موضوع و نشانه‌ها، نمادها و نمایه‌های نشانه‌شناختی آن را در این راستا تبیین کرده و سرانجام طبق رویه تاریخ هنر، به اهمیت تاریخ هنر در عصر نوزایی، جنبش‌های منریسم، باروک،

رکوکو، نوکلاسیسیسم، رمانتیسیسم و امپرسیونیسم با اشاره به آثار مهم داخل در این سبک‌ها و جنبش‌ها پرداخته و سرانجام پس از بررسی مدرنیسم و زبان هنرهای انتزاعی و رویکرد دادائیسم و سوررئالیسم، مفهوم و فرآیند جنبش پسامدرن را با مهارتی چشمگیر مورد موشکافی قرار داده و پیشاهنگان این جنبش را معرفی و بطور اجمال به پاره‌ای از آثار آن‌ها و تبیین رویکردشان پرداخته است. در حقیقت باید اذعان نمود که خانم هرش در این پروژه آموزشی و حرفه‌ای، مهارت و بینش هنری و زیباشناسانه خود را به گونه‌ای چشمگیر و درخشان به معرض نمایش گذاشته است.

آقای نوید جامعی متجاوز از دو سال، تمام مساعی بی دریغ خود را در ترجمه این اثر گرانسنگ بکار گرفته و با درایت و شناخت عمیق با تکیه بر تجارب تحصیلی خود، از عهده برگردان این کتاب به نحو شایسته برآمده است. لذا همت و پشتکار مترجم را در این تلاش ارزنده، مورد ستایش قرار می‌دهم. امیدوارم که با توان و استعداد و پشتکاری که از او سراغ دارم، آثار دیگری از این دست را نیز به زبان فارسی برگردانده و علاقه‌مندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی و زیباشناسی را از فیض دانش و بینش خویش بهره‌مند گرداند. تلاش خستگی‌ناپذیر و ارجمند او را گرامی می‌دارم و آینده‌ای پربار و درخشان در عرصه‌های پژوهشی و آموزشی برای او آرزو دارم.

دکتر محمد ضیمران

بهار ۱۳۹۷