

فرد س. کلاینر

هلن گاردنر

هنر در گذر زمان

تاریخ کامل هنر جهان

(ویسنت چهاردهم، ۲۰۱۳)

www.ketab.ir

مترجم:

محمد تقی فرامرزی

کاوش پرداز

۱۳۹۴

This is a Persian Translation of
Gardner's Art through the Ages

A Global History
Fourteenth Edition, 2013
Fred S. Kleiner
Wadsworth, Boston, USA

سرشناسه: گاردنر، هلن، ۱۹۳۶ م.

Gardner, Helen

عنوان و نام پدیدآور: هنر در گذر زمان: تاریخ کامل هنر جهان / نویسنده هلن گاردنر؛ مترجم محمدتقی فرامرزی؛

[ویراستار متن انگلیسی] فرد س. کلاینر.

مشخصات نشر: تهران، کاوش پرداز، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۱۰۸۰ ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول (رنگی).

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۰۲۱۷۷ ۹۲۰۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: Gardner's Art through the Ages, 14th ed, c2013

موضوع: هنر -- تاریخ

شناسه افزوده: کلاینر، فرد س.، ویراستار

شناسه افزوده: Kleiner, Fred S.

شناسه افزوده: فرامرزی، محمدتقی، ۱۳۲۵ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۲ ۹ ک ۲ / N ۵۳۰۰

رده‌بندی دیویی: ۷۰۹

شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۸۱۲۰۱

هنر در گذر زمان

نوشته‌ی: هلن گاردنر

مترجم: محمدتقی فرامرزی (motafaramarzi@yahoo.com)

صفحه‌آرا: لیلا طیبی

ناظر لیتوگرافی و چاپ: هوشنگ جاهد

چاپ و صحافی: شرکت چاپ و انتشارات

شمارگان: ۱۳۰۰

قیمت: ۹۲۰۰۰ تومان

چاپ اول: ۱۳۹۴

ناشر: کاوش پرداز

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۰۲-۱۷-۷

کلیه حقوق چاپ و نشر محفوظ است.

کاوش پرداز

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، روبروی در اصلی دانشگاه تهران، ابتدای خیابان فخررازی، بن بست نیک‌بور، پلاک ۷، انتشارات کاوش پرداز

همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۷۹۸۱

تلفن: ۶۶۴۸۴۹۵۷ - ۶۶۴۹۹۵۹۱

وب سایت: www.kavoshbook.com

پست الکترونیک: info@kavoshbook.com

همه حقوق این اثر به نشر کاوش پرداز تعلق دارد و هر نوع استفاده از این کتاب اعم از فتوکپی، بازنویسی، خلاصه‌نویسی، اسکن و ذخیره‌ی کامپیوتری و یا تکثیر به هر روشی، کلاً و جزئاً ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.

توضیح و درخواست مترجم: تعالی فرهنگی این سرزمین، به آفرینش کارهای بزرگ، پرمایه، و روزآمد و صرف سال‌هایی از عمر یک محقق، نویسنده یا مترجم در اوضاع دشوار اقتصادی نیازمند است. قدردانی از این گونه کارها و کمک به استمرار آن فقط با پشتیبانی و راهنمایی فرهیختگان فرهنگ‌دوست کشور میسر می‌شود. خواهشمند است از خرید هرگونه نسخه‌ی غیرمجاز مانند فایل یا کپی کتاب خودداری فرمایید.

فهرست مطالب

- مقدمه ۱۱
پیشگفتار ۱۹
تاریخ هنر چیست؟ ۱۹
تاریخ هنر در سده بیست و یکم ۲۰
شیوه‌های گوناگون مشاهده‌ی آثار هنری ۳۱
- فصل ۱ هنر پیش از تاریخ**
- در قاب زمانه: سپیده‌دمان تاریخ هنر ۳۳
هنر دوره‌ی دیرینه‌سنگی ۳۳
جدول زمان‌بندی: هنر پیش از تاریخ ۳۴
نقشه‌ی ۱-۱: ساختگاه‌های پیشاتاریخی در اروپا ۳۵
مصالح و اسلوب‌های کار: نقاشی غاری در دوره‌ی دیرینه‌سنگی ۳۹
هنر و اجتماع: هنر در عصر دیرینه‌سنگی ۴۰
مصالح و اسلوب‌های کار: کهن‌ترین نقاشی‌های جهان؟ ۴۱
نقشه‌ی ۱-۲: ساختگاه‌های نوسنگی در آناتولی و بین‌النهرین ۴۲
هنر دوره‌ی نوسنگی ۴۳
نمای گسترده: هنر پیش از تاریخ ۴۸
- فصل ۲ بین‌النهرین و ایران**
- در قاب زمانه: گهواره‌ی تمدن ۴۹
بین‌النهرین ۴۹
جدول زمان‌بندی: بین‌النهرین و ایران ۵۰
نقشه‌ی ۲-۱: بین‌النهرین و ایران ۵۱
دین و اساطیر: خدایان و الاهگان بین‌النهرین ۵۲
مصالح و اسلوب‌های کار: مهرهای بین‌النهرینی ۵۸
هنر و اجتماع: انهدوانا، کاهنه و شاعر ۶۰
منابع مکتوب: دینداری گودنا ۶۲
هنر و اجتماع: قانون‌نامه‌ی حموربی ۶۳
ایران ۶۷
منابع مکتوب: بابل، شهر عجایب ۶۸
نمای گسترده: بین‌النهرین و ایران ۷۲
- فصل ۳ مصر در عصر فرعون‌ها**
- در قاب زمانه: پادشاهان آسمانی بر کناره‌های نیل ۷۳
مصر و مصرشناسی ۷۳
نقشه‌ی ۳-۱: مصر باستان ۷۴
دوره‌های پیش از سلسله‌ها و سلسله‌های آغازین ۷۴
دین و اساطیر: خدایان و الاهگان مصر ۷۵
جدول زمان‌بندی: مصر در عصر فرعون‌ها ۷۵
هنر و اجتماع: مومیایی کردن و فن‌ناپذیری ۷۹
مبانی معماری: ساختن اهرام بزرگ ۸۰
پادشاهی کهن ۸۰
پادشاهی میانه ۸۵
هنر و اجتماع: حتشپسوت، زنی که پادشاه می‌شود ۸۷
پادشاهی جدید ۸۷
هزاره‌ی نخست پیش از میلاد ۹۷
نمای گسترده: مصر در عصر فرعون‌ها ۱۰۰
- فصل ۴ تمدن اژه‌ای در دوره‌ی پیش از تاریخ**
- در قاب زمانه: یونان در عصر پهلوانان ۱۰۱
یونان پیش از هومر ۱۰۱
جدول زمان‌بندی: تمدن اژه‌ای در دوره‌ی پیش از تاریخ ۱۰۲
نقشه‌ی ۴-۱: پراکندگی تمدن اژه‌ای در دوره‌ی پیش از تاریخ ۱۰۳
- هنر و اجتماع: باستان‌شناسی، تاریخ هنر، و بازار هنر ۱۰۴
هنر سیکلادی ۱۰۴
هنر مینوسی ۱۰۵
هنر و اجتماع: فوران جزیره‌ی آتش‌فشانی ترا و گاه‌شماری وقایع هنر اژه‌ای ۱۰۸
هنر میسنی ۱۱۱
نمای گسترده: تمدن اژه‌ای در دوره‌ی پیش از تاریخ ۱۱۸
- فصل ۵ یونان باستان**
- در قاب زمانه: معبد کامل ۱۱۹
نقشه‌ی ۵-۱: دنیای یونانی ۱۲۰
یونانیان و خدایانشان ۱۲۰
جدول زمان‌بندی: یونان باستان ۱۲۰
دین و اساطیر: خدایان و الاهگان کوه اولمپ ۱۲۱
دوره‌های هندسی و خاورمیانه‌ی ۱۲۲
مصالح و اسلوب‌های کار: سفالینه‌آرایی یونانی ۱۲۴
دوره‌ی کهن‌وش ۱۲۶
مبانی معماری: نقشه‌ی هم‌کف معابد یونانی ۱۲۹
مبانی مصوری: شیوه‌های دوریابی و یونانی ۱۳۰
دوره‌های کلاسیک آغازین و پیشرفته ۱۳۹
دین و اساطیر: هرکول، بزرگ‌ترین پهلوان افسانه‌ای یونان ۱۴۱
مصالح و اسلوب‌های کار: تندیس‌های مفرغین آفریده‌شده به ابعاد طبیعی به روش موم از دست‌رفته ۱۴۳
منابع مکتوب: رهنمودهای پولوکلیتوس برای ساخت پیکره‌ی آرمانی ۱۴۵
هنر و اجتماع: سنگ‌مزار گیسو ۱۵۶
دوره‌ی کلاسیک پسین ۱۵۸
مبانی معماری: سرستون کورنتی ۱۶۶
دوره‌ی هلنیستی ۱۶۷
نمای گسترده: یونان باستان ۱۷۶
- فصل ۶ اتروسکاها**
- در قاب زمانه: کشف دوباره‌ی هنر اتروسکاها ۱۷۷
اتروسکاها ۱۷۷
جدول زمان‌بندی: اتروسکاها ۱۷۸
نقشه‌ی ۶-۱: ایتالیا در روزگار اتروسکاها ۱۷۹
دین و اساطیر: همشاهای اتروسکی خدایان و پهلوانان یونانی-رومی ۱۷۹
هنر آغازین اتروسکاها ۱۷۹
منابع مکتوب: هنرمندان اتروسک در رم ۱۸۱
هنر و اجتماع: جاسارت زنان اتروسک ۱۸۲
هنر اتروسکی پسین ۱۸۴
نمای گسترده: اتروسکاها ۱۸۸
- فصل ۷ امپراتوری روم**
- در قاب زمانه: بزرگ‌ترین امپراتوری جهان باستان ۱۸۹
رم، پایتخت جهان ۱۸۹
نقشه‌ی ۷-۱: امپراتوری روم هم‌زمان با مرگ تراپانوس در سال ۱۱۷ میلادی ۱۹۰
جدول زمان‌بندی: امپراتوری روم ۱۹۰
دوره‌ی جمهوری ۱۹۱
هنر و اجتماع: چکیده‌ی تاریخ روم ۱۹۲
منابع مکتوب: ساختمان‌سازی بتونی رومی ۱۹۴
- هنر و اجتماع: تک‌چهره‌های نیاکان رومی ۱۹۵
هنر و اجتماع: هنر برای بردگان پیشین ۱۹۷
منابع مکتوب: گزارش یک شاهد عینی از فوران کوه وزوویوس ۱۹۸
پومپئی و شهرهای پیرامون کوه وزوویوس ۱۹۸
مبانی معماری: خانه‌ی رومی ۲۰۰
دوره‌ی امپراتوری آغازین ۲۰۷
هنر و اجتماع: نقش بازی‌کردن در هنر تک‌چهره‌سازی رومی ۲۰۸
منابع مکتوب: خانه‌ی طلایی نرون ۲۱۲
هنر و اجتماع: برگزاری نمایش‌های تماشایی در کولوسئوم ۲۱۳
دوره‌ی امپراتوری پیشرفته ۲۱۷
منابع مکتوب: هادریانوس و آپولودوروس دمشقی ۲۲۲
مصالح و اسلوب‌های کار: ایایای کوزیکوسی و هنر نقاشی موم‌رنگ ۲۲۷
امپراتوری در دوره‌ی پسین ۲۲۸
نمای گسترده: امپراتوری روم ۲۳۸
- فصل ۸ هنر دوره‌ی باستانی پسین**
- در قاب زمانه: رومیان، یهودیان و مسیحیان ۲۳۹
جهان در دوره‌ی باستانی پسین ۲۳۹
نقشه‌ی ۸-۱: دنیای پیرامون دریای مدیترانه در دوره‌ی باستانی پسین ۲۴۰
جدول زمان‌بندی: دوره‌ی باستانی پسین ۲۴۰
دور-انورپوس و هنر یهودی ۲۴۱
گورهای دخمه‌های و هنر تدفینی ۲۴۳
دین و اساطیر: موضوعات یهودی در هنر مسیحی ۲۴۴
دین و اساطیر: زندگانی عیسی مسیح در هنر ۲۴۶
معماری و کاشی‌مقرق ۲۴۸
مصالح و اسلوب‌های کار: مقرق‌ها و کاشی‌مقرق ۲۵۱
هنرهای تجملی ۲۵۴
مصالح و اسلوب‌های کار: مصورسازی نسخه‌های خطی در سده‌های میانه ۲۵۵
مصالح و اسلوب‌های کار: کنده‌کاری روی عاج ۲۵۷
نمای گسترده: هنر دوره‌ی باستانی پسین ۲۶۰
- فصل ۹ هنر بیزانسی**
- در قاب زمانه: کلیسا و دولت یکی می‌شوند ۲۶۱
امپراتوری روم مسیحی ۲۶۱
نقشه‌ی ۹-۱: امپراتوری بیزانس در هنگام درگذشت یوستینیانوس در سال ۵۶۵ میلادی ۲۶۲
جدول زمان‌بندی: بیزانس ۲۶۲
هنر بیزانسی آغازین ۲۶۲
منابع مکتوب: امپراتوران روم جدید ۲۶۵
مبانی معماری: لچکی‌ها و سکنج‌ها ۲۶۸
هنر و اجتماع: شمایل و شمایل‌شکنی ۲۷۵
هنر بیزانسی میانه ۲۷۶
هنر و اجتماع: زوئه، اشراف‌زاده‌ای در مقام ملکه ۲۷۹
هنر بیزانسی پسین ۲۸۳
نمای گسترده: هنر بیزانسی ۲۸۶
- فصل ۱۰ هنر اسلامی**
- در قاب زمانه: برآمدن و گسترش اسلام ۲۸۷
نقشه‌ی ۱۰-۱: دنیای اسلامی در حدود سال ۱۵۰۰ میلادی ۲۸۸

هنر اسلامی آغازین ۲۸۸

جدول زمان بندی: هنر اسلامی ۲۸۸

دین و اساطیر: حضرت محمد(ص) و دین اسلام ۲۸۹

مبانی معماری: مسجد ۲۹۲

هنر اسلامی پسین ۲۹۹

منابع مکتوب: ستان معمار بزرگ و مسجد سلطان سلیم

دوم ۳۰۲

مصالح و اسلوب های کار: کاشی کاری اسلامی ۳۰۳

هنر و اجتماع: حمایت مسیحیان از هنر اسلامی ۳۰۷

نمای گسترده: هنر اسلامی ۳۰۸

فصل ۱۱ اروپا در آغاز سده های میانه

در قاب زمانه: میلان، هنر مسیحی را به سرزمین های

دیگر می برند ۳۰۹

هنر دوره ی فرمانروایان جنگاور ۳۰۹

نقشه ی ۱۱-۱: امپراتوری کارولنژیان به هنگام مرگ

شارلمانی در سال ۸۱۴ میلادی ۳۱۰

جدول زمان بندی: اروپا در آغاز سده های میانه ۳۱۰

هنر ایرلندی - ساکسون ۳۱۲

هنر و اجتماع: کتاب های آفریده شده در سده های میانه ۳۱۲

دین و اساطیر: انجیل نویسان چهارگانه ۳۱۶

هنر ویزگوتی و مستعربی ۳۱۸

هنر و اجتماع: نو سازی امپراتوری روم در عهد شارلمانی ۳۱۹

هنر کارولنژی ۳۱۹

دین و اساطیر: دیرها در سده های میانه و فرمانروایی

بندیکتین ۳۲۴

هنر در دوره ی سلسله ی اوتوها ۳۲۶

هنر و اجتماع: تنو فانو شاهدخت بیزانسی در المان دوره ی

اوتوها ۳۳۰

نمای گسترده: اروپا در آغاز سده های میانه ۳۳۴

فصل ۱۲ اروپا در عصر هنر رومانسک

در قاب زمانه: نورایش بیکه تراشی یادمانی ۳۳۵

فرهنگ اروپا در آغاز هزاره ی جدید ۳۳۵

جدول زمان بندی: اروپا در عصر هنر رومانسک ۳۳۶

هنر و اجتماع: جاده های زیارتی در فرانسه و اسپانیا ۳۳۷

نقشه ی ۱۲-۱: اروپای غربی در نخستین روزهای سال

۱۱۰۰ میلادی ۳۳۷

دین و اساطیر: تکریم بقایای اجساد شهیدان ۳۳۸

فرانسه و اسپانیای شمالی ۳۳۹

منابع مکتوب: سقف چوبی و طاق سنگی ۳۴۱

منابع مکتوب: بیکه تراشی تزئینی رواق از دیدگاه قدیس برنار

کلروویی ۳۴۴

مبانی معماری: درگاه ورودی کلیسای رومانسک ۳۴۶

دین و اساطیر: جنگ های صلیبی ۳۴۸

امپراتوری مقدس روم ۳۵۲

هنر و اجتماع: کنیسه ها، ملکه ها، و راهبه های دوره ی

رومانسک ۳۵۴

ایتالیا ۳۵۷

نورماندی و انگلستان ۳۵۹

مصالح و اسلوب های کار: فلاپ دوری و فرشینه های ۳۶۴

نمای گسترده: اروپا در عصر هنر رومانسک ۳۶۶

فصل ۱۳ اروپا در عصر هنر گوتیک

در قاب زمانه: عصر کلیساهای بزرگ ۳۶۷

نقشه ی ۱۳-۱: اروپا در حدود سال ۱۲۰۰ میلادی ۳۶۸

فرانسه ۳۶۸

جدول زمان بندی: اروپا در عصر هنر گوتیک ۳۶۸

منابع مکتوب: قدیس سوژر و بازسازی کلیسای سن دتی ۳۶۹

مبانی معماری: طاق های توپزه دار گوتیک ۳۷۰

هنر و اجتماع: پاریس، حکما و فیلسوفان مدرسی، و

اسکولاستیسیسم ۳۷۴

مبانی معماری: کلیسای گوتیک ۳۷۵

مصالح و اسلوب های کار: پنجره باشیشه ی رنگی و منقوش ۳۷۷

هنر و اجتماع: لوئی نهم، پادشاه قدیس ۳۸۷

انگلستان ۳۹۱

امپراتوری مقدس روم ۳۹۴

نمای گسترده: اروپا در عصر هنر گوتیک ۴۰۰

فصل ۱۴ هنر ایتالیا در سده های میانه ی پسین

در قاب زمانه: سده های میانه ی پسین یا رنسانس آغازین؟ ۴۰۱

سده ی سیزدهم ۴۰۱

جدول زمان بندی: هنر ایتالیا در سده های میانه ی پسین ۴۰۲

دین و اساطیر: شقاق کبیر، فرقه های فقرای مسیحی، و

انجمن های برادری ۴۰۴

هنر و اجتماع: نام های هنرمندان ایتالیایی ۴۰۵

نقشه ی ۱۴-۱: ایتالیا در حدود سال ۱۴۰۰ میلادی ۴۰۵

سده ی چهاردهم ۴۰۶

مصالح و اسلوب های کار: دیوارنگاره سازی ۴۰۸

منابع مکتوب: صنف های هنرمندان، سفارش های هنری، و

قراردادهای هنرمندان ۴۱۰

هنر و اجتماع: آموزش هنری در ایتالیا عصر رنسانس ۴۱۴

نمای گسترده: هنر ایتالیا در سده های میانه ی پسین ۴۲۰

فصل ۱۵ آسیای جنوبی و جنوب شرقی تا پیش از ۱۲۰۰ میلادی

در قاب زمانه: زندگی بودا ۴۲۱

آسیای جنوبی ۴۲۲

نقشه ی ۱۵-۱: ساختگاه های جنوبی و جنوب شرقی آسیا

پیش از ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد ۴۲۲

جدول زمان بندی: آسیای جنوبی و جنوب شرقی در ۱۲۰۰

سال پیش از میلاد ۴۲۲

دین و اساطیر: آیین بودا و مجموعه ی چهره نگاره های

بودایی ۴۲۵

منابع مکتوب: گرویدن آشوکا به آیین بودایی ۴۲۶

مبانی معماری: استوپا ۴۲۸

مصالح و اسلوب های کار: غارهای نقاشی شده ی آجانا ۴۳۱

دین و اساطیر: آیین هندو و مجموعه ی چهره نگاره های

هندویی ۴۳۳

مبانی معماری: معابد هندویی ۴۳۷

آسیای جنوب شرقی ۴۴۰

نمای گسترده: آسیای جنوبی و جنوب شرقی تا پیش

از ۱۲۰۰ میلادی ۴۴۴

فصل ۱۶ چین و کره تا ۱۲۷۹ میلادی

در قاب زمانه: ابریشم چینی برای زندگی پس از مرگ ۴۴۵

چین ۴۴۵

جدول زمان بندی: چین و کره تا ۱۲۹۷ میلادی ۴۴۶

نقشه ی ۱۶-۱: چین در دوره ی سلسله ی تانگ ۴۴۷

مصالح و اسلوب های کار: ظروف سفال بی لعاب و سفالینه ی

لعاب دار نشکن ۴۴۸

مصالح و اسلوب های کار: مفرغ ریزی در دوره ی سلسله ی

شانگ ۴۴۹

مصالح و اسلوب های کار: ابریشم چینی ۴۵۱

مبانی معماری: ساختمان سازی چوبی چینی ۴۵۴

هنر و اجتماع: جاده ی ابریشم ۴۵۵

مصالح و اسلوب های کار: مواد و مصالح و ابعاد نقاشی های

چینی ۴۵۶

منابع مکتوب: شش اصل شی هه ۴۵۷

دین و اساطیر: آیین دائو و آیین کنفوسیوس ۴۶۰

دین و اساطیر: آیین بودایی چان ۴۶۷

کره ۴۶۷

نمای گسترده: چین و کره تا ۱۲۷۹ میلادی ۴۷۰

فصل ۱۷ ژاپن تا پیش از ۱۳۳۳ میلادی

در قاب زمانه: آیین بودایی به ژاپن می رسد ۴۷۱

ژاپن پیش از آیین بودایی ۴۷۱

نقشه ی ۱۷-۱: ژاپن تا پیش از ۱۳۳۳ میلادی ۴۷۲

جدول زمان بندی: ژاپن تا پیش از ۱۳۳۳ میلادی ۴۷۲

ژاپن بودایی ۴۷۵

دین و اساطیر: آیین شینتو ۴۷۶

هنر و اجتماع: فرهنگ درباری دوره ی هنیان ۴۸۱

هنر و اجتماع: کارگاه های هنری دوره های هنیان و

کاماگورا ۴۸۳

نمای گسترده: ژاپن تا پیش از ۱۳۳۳ میلادی ۴۸۶

فصل ۱۸ هنرهای بومی سرزمین های قاره ی آمریکا تا پیش از ۱۳۰۰ میلادی

در قاب زمانه: شهرهای باستانی در یک کنای جدید ۴۸۷

سرزمین های قاره ی آمریکا در عصر باستان ۴۸۷

جدول زمان بندی: هنرهای بومی سرزمین های قاره ی

آمریکا تا پیش از ۱۳۰۰ میلادی ۴۸۸

نقشه ی ۱۸-۱: نخستین ساختگاه های انسان در امریکای

میانه ۴۸۹

امریکای میانه ۴۸۹

هنر و اجتماع: نوب بازی در امریکای میانه ۴۹۷

منطقه ی میانی ۵۰۳

نقشه ی ۱۸-۲: نخستین ساختگاه ها در منطقه ی کوه های

آند، امریکای جنوبی ۵۰۳

امریکای جنوبی ۵۰۳

مصالح و اسلوب های کار: بافندگی در منطقه ی آند ۵۰۶

امریکای شمالی ۵۰۹

نقشه ی ۱۸-۳: ساختگاه های نخستین بومیان امریکا در

امریکای شمالی ۵۱۰

هنر و اجتماع: تپه ی مارگون ۵۱۱

نمای گسترده: هنرهای بومی سرزمین های قاره ی

آمریکا تا پیش از ۱۳۰۰ میلادی ۵۱۴

فصل ۱۹ هنر و معماری آفریقا تا پیش از ۱۸۰۰ میلادی

در قاب زمانه: پادشاهی مقدس در بنین ۵۱۵

قبایل آفریقایی و شکل های هنر آنان ۵۱۵

دوره ی پیش از تاریخ و فرهنگ های آغازین ۵۱۶

جدول زمان بندی: هنر و معماری آفریقا تا پیش از ۱۸۰۰

میلادی ۵۱۶

هنر و اجتماع: تاریخ گذاری هنر آفریقایی و شناسایی

هنرمندان آفریقایی ۵۱۷

نقشه ی ۱۹-۱: ملت ها و ساختگاه های آفریقایی در دوره ی

پیش از استعمار ۵۱۸

هنر و اجتماع: هنر و رهبری در آفریقا ۵۲۰

سده های یازدهم تا هیجدهم ۵۲۰

هنر و اجتماع: چهره سازی از فرمانروایان در آل اف ۵۲۱

نمای گسترده: هنر و معماری افریقا تا پیش از ۱۸۰۰ میلادی ۵۲۶

فصل ۲۰ اروپای شمالی در سده‌های میانه‌ی پسین و عصر رنسانس آغازین

در قاب زمانه: مریم عذرا در خانه‌ی از فلاندر ۵۲۷
اروپای شمالی در سده‌ی پانزدهم میلادی ۵۲۷
بورگونی و فلاندر ۵۲۸
جدول زمان‌بندی: اروپای شمالی در سده‌های میانه‌ی پسین و عصر رنسانس آغازین ۵۲۸
نقشه‌ی ۱-۳۰. فرانسه، دوک‌نشین بورگونی، و امپراتوری مقدس روم در سال ۱۴۷۷ میلادی ۵۲۹
مصالح و اسلوب‌های کار: نقاشی تمپرا و رنگ روغن ۵۳۱
مصالح و اسلوب‌های کار: نقاشی‌های قاب‌دار ۵۳۵
هنر و اجتماع: حرفه‌ی هنرمند در فلاندر ۵۳۷
فرانسه ۵۴۱
امپراتوری مقدس روم ۵۴۳

مصالح و اسلوب‌های کار: چاپ چوبی، چاپ گودو، چاپ تیزایی ۵۴۷
نمای گسترده: اروپای شمالی در سده‌های میانه‌ی پسین و عصر رنسانس آغازین ۵۴۸

فصل ۲۱ رنسانس در ایتالیای سده‌ی پانزدهم (دوره‌ی کواتروچنتو)

در قاب زمانه: حمایت خاندان مدیچی از علم و هنر عصر کلاسیک ۵۴۹
اومانیسم دوره‌ی رنسانس ۵۴۹
جدول زمان‌بندی: رنسانس در ایتالیای سده‌ی پانزدهم ۵۵۰
نقشه‌ی ۱-۲۱. فلورانس در دوره‌ی رنسانس ۵۵۱
فلورانس ۵۵۱
مصالح و اسلوب‌های کار: پرسپکتیو خطی و فضایی ۵۵۸
هنرمندان درباره‌ی هنر: چینیو چینیو درباره‌ی تقلید و هم‌چشمی در هنر رنسانس ۵۶۴
هنر و اجتماع: وقف کردن نمازخانه‌های خانوادگی در ایتالیای عصر رنسانس ۵۷۴
درباره‌ی شاهزادگان ۵۷۸
هنر و اجتماع: درباره‌ی شاهزادگان و حمایت از هنرها ۵۸۰
نمای گسترده: رنسانس در ایتالیای سده‌ی پانزدهم (دوره‌ی کواتروچنتو) ۵۸۶

فصل ۲۲ عصر رنسانس و متریسم در ایتالیای سده‌ی شانزدهم (دوره‌ی چینکوچهنتو)

در قاب زمانه: میکلانجلو در خدمت باب بولیوس دوم ۵۸۷
رنسانس پیشرفته و پسین ۵۸۷
نقشه‌ی ۱-۲۲. رم با بناها و یادمان‌های عصر رنسانس و باروک ۵۸۸
جدول زمان‌بندی: عصر رنسانس و متریسم در ایتالیای سده‌ی شانزدهم (دوره‌ی چینکوچهنتو) ۵۸۸
مصالح و اسلوب‌های کار: زیرطرح‌های عصر رنسانس ۵۹۲
هنرمندان درباره‌ی هنر: مقایسه‌ی نقاشی با بیکره‌تراشی از دیدگاه لئوناردو و میکلانجلو ۵۹۷
منابع مکتوب: هنر دینی در ایتالیای دوره‌ی اصلاحات کاتولیکی ۶۰۵
هنر و اجتماع: زنان در نمای هنر عصر رنسانس ۶۱۷
هنرمندان درباره‌ی هنر: تیسین از دیدگاه یالماایل جوانه ۶۱۸
متریسم ۶۱۹
نمای گسترده: عصر رنسانس و متریسم در ایتالیای سده‌ی شانزدهم (دوره‌ی چینکوچهنتو) ۶۳۰

فصل ۲۳ رنسانس پیشرفته و متریسم در اروپای شمالی و اسپانیا

در قاب زمانه: خوشی‌های زمینی در هلند ۶۳۱
اروپای شمالی در سده‌ی شانزدهم ۶۳۱
نقشه‌ی ۱-۲۳. اروپا در نخستین دهه‌های سده‌ی شانزدهم ۶۳۲
جدول زمان‌بندی: رنسانس پیشرفته و متریسم در اروپای شمالی و اسپانیا ۶۳۲
امپراتوری مقدس روم ۶۳۳
دین و اساطیر: رستگاری از دیدگاه کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها ۶۳۹
فرانسه ۶۴۲
هلند ۶۴۴
اسپانیا ۶۴۸
نمای گسترده: رنسانس پیشرفته و متریسم در اروپای شمالی و اسپانیا ۶۵۲

فصل ۲۴ باروک در ایتالیا و اسپانیا

در قاب زمانه: هنر و منظری تماشایی در عصر باروک ۶۵۳
هنر و معماری «باروک» ۶۵۳
ایتالیا ۶۵۴
جدول زمان‌بندی: باروک در ایتالیا و اسپانیا ۶۵۴
نقشه‌ی ۱-۲۴. شهر واتیکان ۶۵۶
منابع مکتوب: کراتچی و کاراواجو از دیدگاه جوانانی پیسترو بلوری ۶۶۵
هنرمندان درباره‌ی هنر: نامه‌های آرتمیاز یا جنیلسکی ۶۶۷
اسپانیا ۶۶۷
هنر و اجتماع: ولکس و فلیپ چهارم ۶۷۳
نمای گسترده: باروک در ایتالیا و اسپانیا ۶۷۶

فصل ۲۵ باروک در اروپای شمالی

در قاب زمانه: نقاشی از طبیعت بی‌جان در جمهوری هلند ۶۷۷
جنگ و بازرگانی در اروپای شمالی ۶۷۷
جدول زمان‌بندی: باروک در اروپای شمالی ۶۷۸
نقشه‌ی ۱-۲۵. اروپا پس از امضای صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ ۶۷۹
فلاندر ۶۷۹
هنرمندان درباره‌ی هنر: پیامدهای جنگ از دیدگاه رونیس ۶۸۲
جمهوری هلند ۶۸۳
هنر و اجتماع: حمایت طبقه‌ی متوسط و بازار هنر در جمهوری هلند ۶۸۵
فرانسه ۶۹۵
هنرمندان درباره‌ی هنر: یادداشت‌های یوسن برای رساله‌ای در باب نقاشی ۷۰۰
انگلستان ۷۰۴
نمای گسترده: باروک در اروپای شمالی ۷۰۶

فصل ۲۶ از روکوکو تا نوکلاسیسیسم: سده‌ی هیجدهم در اروپا و آمریکا

در قاب زمانه: هنر و علم در عصر روشنگری ۷۰۷
صد سال انقلاب ۷۰۷
روکوکو ۷۰۸
جدول زمان‌بندی: از روکوکو تا نوکلاسیسیسم: سده‌ی هیجدهم در اروپا و آمریکا ۷۰۸
منابع مکتوب: زنان فاضل و فرهنگ سالنی ۷۰۹
نقشه‌ی ۱-۲۶. ایالات متحد آمریکا در سال ۱۸۰۰ ۷۱۰
عصر روشنگری ۷۱۵

هنر «طبیعی» ۷۱۷

منابع مکتوب: شاردن و بوشه از دیدگاه دیدرو ۷۱۸
نوکلاسیسیسم ۷۲۳
هنر و اجتماع: گردن تور و نقاشی نقشه‌نما ۷۲۴
هنر و اجتماع: حفاری‌های باستان‌شناختی در هرکولانوم و بومپنی ۷۲۵
هنرمندان درباره‌ی هنر: سبک یونانی و هنر همگانی از دیدگاه داوید ۷۲۷
نمای گسترده: از روکوکو تا نوکلاسیسیسم: سده‌ی هیجدهم در اروپا و آمریکا ۷۳۲

فصل ۲۷ رومانتیسیسم، رئالیسم، عکاسی: اروپا و آمریکا از ۱۸۰۰ تا ۱۸۷۰

در قاب زمانه: ناپلئون در یافا ۷۳۳
هنر در عصر ناپلئون ۷۳۳
جدول زمان‌بندی: رومانتیسیسم، رئالیسم، عکاسی: اروپا و آمریکا از ۱۸۰۰ تا ۱۸۷۰ ۷۳۴
نقشه‌ی ۱-۲۷. امپراتوری ناپلئون در ۱۸۱۵ ۷۳۵
نقشه‌ی ۲-۲۷. اروپا در حدود سال ۱۸۵۰ ۷۳۶
رومانتیسیسم ۷۳۹
هنر و اجتماع: روحیه‌ی رومانتیکی در هنر، موسیقی، و ادبیات ۷۴۵
هنرمندان درباره‌ی هنر: دلاکروا در مغرب ۷۴۷
رئالیسم ۷۵۲
هنرمندان درباره‌ی هنر: رئالیسم از دیدگاه کوربه ۷۵۴
مصالح و اسلوب‌های کار: لیتوگرافی ۷۵۵
معماری ۷۶۳
عکاسی ۷۶۷
مصالح و اسلوب‌های کار: داگرنوتیپ، کالوتیپ، و عکاسی با شیشه‌ی مرطوب ۷۶۸
نمای گسترده: رومانتیسیسم، رئالیسم، عکاسی: اروپا و آمریکا از ۱۸۰۰ تا ۱۸۷۰ ۷۷۲

فصل ۲۸ امپرسیونیسم، پُست‌امپرسیونیسم، سمبولیسم: اروپا و آمریکا از ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰

در قاب زمانه: برداشت‌هایی از زندگی در عصر جدید ۷۷۳
مارکسیسم، داروینیسم، مدرنیسم ۷۷۳
نقشه‌ی ۱-۲۸. فرانسه در حدود سال ۱۸۷۰ ۷۷۴
جدول زمان‌بندی: امپرسیونیسم، پُست‌امپرسیونیسم، سمبولیسم: اروپا و آمریکا از ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ ۷۷۴
امپرسیونیسم ۷۷۵
هنر و اجتماع: سالن‌های آکادمی‌ها و نمایشگاه‌های مستقل هنری ۷۷۶
هنرمندان درباره‌ی هنر: هنر نقاشی از دیدگاه رنوار ۷۸۰
هنر و اجتماع: نفوذ هنر ژاپنی ۷۸۲
پست‌امپرسیونیسم ۷۸۳
هنرمندان درباره‌ی هنر: تنظیمات هنری از دیدگاه ویلر ۷۸۴
مصالح و اسلوب‌های کار: پوانتیلیسم و نظریه‌ی رنگ در سده‌ی نوزدهم ۷۸۶
هنر و اجتماع: نامه‌های ونسان وان گوگ ۷۸۷
هنرمندان درباره‌ی هنر: برده‌ی از کجا می‌آیم؟ چه هستیم؟ به کجا می‌رویم؟ از دیدگاه گوگن ۷۸۹
سمبولیسم ۷۹۱
بیکره‌تراشی ۷۹۶
هنرمندان درباره‌ی هنر: حرکت در هنر و عکاسی از دیدگاه رودن ۷۹۹
معماری و هنرهای تزئینی ۷۹۹
نمای گسترده: امپرسیونیسم، پُست‌امپرسیونیسم،

سمبولیسم: اروپا و آمریکا از ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ ۸۰۴

فصل ۲۹ مدرنیسم در اروپا و آمریکا، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۵

در قاب زمانه: جنگ جهانی، هرج و مرج، و جنبش دادا ۸۰۵
آشوب جهانی و انقلاب هنری ۸۰۵
اروپا، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ ۸۰۶
جدول زمان بندی: مدرنیسم در اروپا و آمریکا، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۵ ۸۰۶

نقشه‌ی ۲۹-۱. اروپا در پایان جنگ جهانی اول ۸۰۷
هنرمندان درباری هنر: رنگ از دیدگاه ماتیس ۸۰۸
هنر و اجتماع: علوم و هنرها در آغاز سده‌ی بیستم ۸۱۱
هنر و اجتماع: گروتود و لئون استاین و جنبش آوانگارد ۸۱۴
هنر و اجتماع: بدوی گرایی و استعمارگری ۸۱۶
هنرمندان درباری هنر: کوبیسم از دیدگاه پیکاسو ۸۱۸
هنرمندان درباری هنر: بیانیتهای فورتوریستی ۸۲۳
ایالات متحد آمریکا، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ ۸۲۰
هنر و اجتماع: نمایشگاه زرادخانه ۸۲۲
هنر و اجتماع: پشتیبانی زنان از هنر در ایالات متحد آمریکا ۸۳۴
اروپا، از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۵ ۸۴۰
هنر و اجتماع: هنر منحن ۸۴۵

هنرمندان درباری هنر: بیکره تراشی انتزاع گرانه از دیدگاه برانکوش، هپورث، و مور ۸۵۰
هنرمندان درباری هنر: والتر گروپوس و مدرسه‌ی باوهاوس ۸۵۳
ایالات متحد آمریکا و مکزیک، از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۵ ۸۵۵
هنرمندان درباری هنر: هنر برای مردم از دیدگاه ریورا ۸۶۰
هنر و اجتماع: موزه‌ی هنرهای مدرن و هنر آوانگارد ۸۶۲
نمای گسترده: مدرنیسم در اروپا و آمریکا، از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۵ ۸۶۴

فصل ۳۰ مدرنیسم و پست مدرنیسم در اروپا و آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰
در قاب زمانه: هنر و فرهنگ مصرفی ۸۶۵
دنیای پس از جنگ جهانی دوم ۸۶۵
جدول زمان بندی: مدرنیسم و پست مدرنیسم در اروپا و آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ ۸۶۶
نقاشی، بیکره تراشی، و عکاسی ۸۶۷
هنرمندان درباری هنر: هنر بوم نگاره و دیوارنگاره از دیدگاه جکسن پالوک ۸۷۰
هنرمندان درباری هنر: نقاشی پهت رنگی از دیدگاه فرانکتالر ۸۷۴
هنرمندان درباری هنر: حجم سازی برای فضای آزاد از دیدگاه دیوید اسمیت ۸۷۵
هنرمندان درباری هنر: مواد و مصالح به کار رفته در حجم سازی و صنعت از دیدگاه داندل جاد ۸۷۷
هنرمندان درباری هنر: هنر پاپ از دیدگاه روی لیکن استاین ۸۸۰
هنرمندان درباری هنر: چهره سازی فورتالیستی از دیدگاه چاک کلوسی ۸۸۳
هنرمندان درباری هنر: ضیافت شام از دیدگاه جودی شیکاگو ۸۸۶
معماری و آثار هنری برای ساختمانهای ویژه ۸۸۹
هنرمندان درباری هنر: معماری پست مدرن از دیدگاه فیلیپ جانسن ۸۹۳
هنر نمایش گری و مفهومی و رسانه های نو ۸۹۶
هنرمندان درباری هنر: نقاشی، هنر نمایش گری، و تاریخ

هنر از دیدگاه کزولی اشمنان ۸۹۷
نمای گسترده: مدرنیسم و پست مدرنیسم در اروپا و آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ ۹۰۲

فصل ۳۱ هنر معاصر در جهان

در قاب زمانه: هنر در جایگاه یک پیام اجتماعی و سیاسی ۹۰۳

هنر اجتماعی و سیاسی ۹۰۳
جدول زمان بندی: هنر معاصر در جهان ۹۰۴
هنر و اجتماع: تامین مالی برای آثار هنری مباحثه برانگیز از بودجه‌ی دولتی ۹۰۶

جنبش‌ها و موضوع‌های دیگر ۹۱۵
معماری و آثار هنری برای ساختمانهای ویژه ۹۲۱
هنرمندان درباری هنر: طراحی معماری و مصالح کار از دیدگاه فرانک گری ۹۲۴
هنر و اجتماع: بنای یادمانی مابا لین برای جان باختگان جنگ ویتنام ۹۲۶
هنر و اجتماع: هلال کج ریچارد سزرا ۹۲۸
رسانه‌های نو ۹۲۹

نمای گسترده: هنر معاصر در جهان ۹۳۴

فصل ۳۲ هنرهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی، از ۱۲۰۰ تا ۱۹۸۰

در قاب زمانه: هنر نقاشی در دربار تیموریان هند ۹۳۵
هند ۹۳۵
جدول زمان بندی آسیای جنوبی و جنوب شرقی، از ۱۲۰۰ تا ۱۹۸۰ ۹۳۶

نقشه‌ی ۳۲-۱. آسیای جنوبی و جنوب شرقی، از ۱۲۰۰ تا ۱۹۸۰ ۹۳۷
مصالح و اسلوب‌های کار: نقاشی جینیاتور هندی ۹۳۹
آسیای جنوب شرقی ۹۴۲
نمای گسترده: هنرهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی، از ۱۲۰۰ تا ۱۹۸۰ ۹۴۶

فصل ۳۳ هنر چین و کره، از ۱۲۷۹ تا ۱۹۸۰

در قاب زمانه: شهر ممنوع ۹۴۷
چین ۹۴۷
جدول زمان بندی: هنر چین و کره، از ۱۲۷۹ تا ۱۹۸۰ ۹۴۸
مصالح و اسلوب‌های کار: چینی اصل ساخت چین ۹۵۰
نقشه‌ی ۳۳-۱. چین در دوره‌ی سلسله‌ی مینگ ۹۵۱
مصالح و اسلوب‌های کار: چوب لاک کاری شده ۹۵۲
مصالح و اسلوب‌های کار: خوشنویسی و کتیبه در نقاشی‌های چینی ۹۵۵
کره ۹۵۸
نمای گسترده: هنر چین و کره، از ۱۲۷۹ تا ۱۹۸۰ ۹۶۰

فصل ۳۴ ژاپن، از ۱۳۳۶ تا ۱۹۸۰

در قاب زمانه: منظره‌های معروف اِدو ۹۶۱
موروماچی ۹۶۱
نقشه‌ی ۳۴-۱. ژاپن در عصر جدید ۹۶۲
جدول زمان بندی: ژاپن، از ۱۳۳۶ تا ۱۹۸۰ ۹۶۲
دین و اساطیر: آیین بودایی، بُن ۹۶۳
مومویاما ۹۶۵

هنر و اجتماع: مراسم جای خوران ژاپنی ۹۶۷
دوره‌ی اِدو ۹۶۸
مصالح و اسلوب‌های کار: باسسه‌های چند رنگ ژاپنی ۹۷۱
منیچی و شووا ۹۷۲
نمای گسترده: ژاپن، از ۱۳۳۶ تا ۱۹۸۰ ۹۷۶

فصل ۳۵ هنرهای بومی قاره‌ی آمریکا، از ۱۳۰۰ تا ۱۹۸۰

در قاب زمانه: تأسیس تنوچیتلان ۹۷۷
آمریکای میانه ۹۷۷
نقشه‌ی ۳۵-۱. ساختمانهای باستانی میسکال-پوتیلاها و آزتکها در آمریکای میانه ۹۷۸
جدول زمان بندی: هنرهای بومی قاره‌ی آمریکا، از ۱۳۰۰ تا ۱۹۸۰ ۹۷۸

دین و اساطیر: دین آزتکها ۹۸۱
نقشه‌ی ۳۵-۲. مناطق زیر فرمان اینکاها در کوه‌های آند از آمریکای جنوبی ۹۸۳
آمریکای جنوبی ۹۸۳
مصالح و اسلوب‌های کار: فناوری اینکاها ۹۸۴
آمریکای شمالی ۹۸۶
نقشه‌ی ۳۵-۳. جدیدترین ساختمانها و سکونتگاههای بومیان در آمریکای شمالی ۹۸۷

هنر و اجتماع: نقش جنسیت در هنر بومیان آمریکا ۹۸۹
نمای گسترده: هنرهای بومی قاره‌ی آمریکا، از ۱۳۰۰ تا ۱۹۸۰ ۹۹۴

فصل ۳۶ اقیانوسیه، پیش از ۱۹۸۰

در قاب زمانه: نیایشگاه‌های مردان مائوری ۹۹۵
فرهنگ‌های جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام ۹۹۵
جدول زمان بندی: اقیانوسیه، پیش از ۱۹۸۰ ۹۹۶
نقشه‌ی ۳۶-۱. اقیانوسیه ۹۹۷
استرالیا و ملانزی ۹۹۷
میکرونزی ۱۰۰۲
هنر و اجتماع: نقش زنان در فرهنگ‌های اقیانوسیه‌ای ۱۰۰۳
پولینزی ۱۰۰۴
مصالح و اسلوب‌های کار: بارجه‌ی پوست درختی، از تونگا ۱۰۰۵
هنر و اجتماع: خالکوبی در پولینزی ۱۰۰۶
نمای گسترده: اقیانوسیه: پیش از ۱۹۸۰ ۱۰۱۰

فصل ۳۷ آفریقا، از ۱۸۰۰ تا ۱۹۸۰

در قاب زمانه: دیوارهای مشبک نیاکانی، از طوایف کلاباری اریچاو ۱۰۱۱
سده‌ی نوزدهم ۱۰۱۱
جدول زمان بندی: آفریقا، از ۱۸۰۰ تا ۱۹۸۰ ۱۰۱۲
نقشه‌ی ۳۷-۱. قاره‌ی آفریقا در آغازین سال‌های سده‌ی بیست و یکم ۱۰۱۳
سده‌ی بیستم ۱۰۱۸

هنر و اجتماع: نقش جنسیت در تولید آثار هنری آفریقا ۱۰۱۹
هنر و اجتماع: هنرمندان و هنرآموزان آفریقایی ۱۰۲۰
هنر و اجتماع: بالماسکه‌های آفریقایی ۱۰۲۲
هنر و اجتماع: زنان رقصنده‌ی نقاب دار در میان منندها ۱۰۲۴
نمای گسترده: آفریقا، از ۱۸۰۰ تا ۱۹۸۰ ۱۰۲۸
واژه‌نامه ۱۰۲۹
کتابشناسی ۱۰۵۳
نمایه ۱۰۵۹