

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سیری بر مفهوم بازنمایی در هنر

سمیه ولی زاد

انتشارات برترین اندیشه

۱۳۹۷

سرشناسه : ولی زاده، سمیه، ۱۳۶۶ -

عنوان و نام پدیدآور : سیری بر مفهوم بازنمایی در هنر/مؤلف سمیه ولی زاده.

مشخصات نشر : اصفهان: برترین اندیشه، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری : ۱۹۰ ص.: مصور (رنگی)، نمودار.

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۳۴-۷۶-۴

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : هنر -- فلسفه

موضوع : Art -- Philosophy

موضوع : تصور (فلسفه)

موضوع : Representation (Philosophy)

موضوع : حقیقت

موضوع : Truth

رده بندی کنگره : BH۳۹/۸ س۹ ۱۳۹۷

رده بندی دیویی : ۸۵/۱

شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۴۷۴۷۰

نام کتاب: سیری بر مفهوم بازنمایی در هنر

مؤلف: سمیه ولی زاده

ناشر: انتشارات برترین اندیشه

مرکز پخش: اصفهان، خیابان پروین، کوچه ۲۹، پلاک ۴۴

چاپ اول: ۱۳۹۷

تیراژ: ۲۵۰۰

لیتوگرافی / چاپ / صحافی: آسمانگار / رضوی / دی

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸ - ۶۰۰ - ۷۱۳۴ - ۷۶ - ۴

تمام حقوق برای مؤلف محفوظ است. تکثیر تمام یا بخشی از این کتاب به هر شکلی (به صورت صوتی، تصویری، الکترونیکی و) منوط به اجازه‌ی کتبی مؤلف است.

پیشگفتار:

از نقطه آغاز تفکر یونانی تا عصر روشنگری و دنیای پسامدرن امروزی مفهوم بازنمایی در تعاریف گوناگونی گنجانده شده و ماهیت این مفهوم در نظریه‌ها و پژوهش‌های متنوعی جای گرفته است، از افلاطون و ارسطو تا کانت و فلاسفه و نظریه پردازان معاصری چون کلمنت گرینبرگ، آرتور دانتو دیدگاه‌های متفاوتی در این حوزه ارایه نموده‌اند. اصطلاح بازنمایی در هنر به این معناست، لحظه‌ای که مخاطب با سوره مواجه می‌شود، به واقعیتی از درون عناصر تصویری اثر پی می‌برد که این واقعیت می‌تواند در عالم خارج سندیت داشته باشد و هم می‌تواند تعریف و معنایی نداشته باشد. حال با این سوال مواجه هستیم، سیر زیبایی شناسی و فلسفی مفهوم بازنمایی چه تاثیری بر روند شکل گیری آثار هنری داشته است؟ با توجه به انواع بازنمایی، این مفهوم یا به شکل واقع گرایانه بروز می‌نماید، یا به گونه‌ای که هنرمند چیزهایی را که در طبیعت وجود دارد همانطور که هست، بازآفرینی می‌کند یا به شکل انتزاعی تجربه می‌نماید، در این نگرش، هنرمند یک موضوع را با کمک قدرت تخیل خود ترسیم می‌کند، همانند جاسون برایک هنرمند اکسپرسیونیسم انتزاعی که از دید خود با رنگ‌ها هنر نمایی می‌نمود، اما شیوه دیگر بازسازی صورت جهان پیرامون می‌باشد که بیشترین بروز خود را در هنر پاپ آرت نشان داده است، قابل تأمل آنکه مازسا دوشان پیش از هنر پاپ آرت، برای اولین بار با خرید یک توالت سر پایی از فروشگاه و معرفی آن به عنوان یک اثر هنری با نام "چشمه" گامی جدی و موثر در بروز این مفهوم داشت در حقیقت او با انجام این عمل آوازه‌دار دست تعریف جدیدی از بازنمایی در هنر می‌زند تا ذهن مخاطب این اجازه را داشته باشد به تاویل و تفسیر اثر هنری بپردازد. امید است کتاب حاضر در روند تکامل و تثبیت ساختار زیبایی شناسی مفهوم بازنمایی مفید باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: سیر تاریخی، فلسفی و جامعه‌شناسانه بازنمایی سستی در مفهوم هنر.....	۱۱
بازنمایی سستی.....	۱۲
تعریف بازنمایی.....	۱۲
بازنمایی در فلسفه هنر.....	۱۴
انواع بازنمایی.....	۱۶
بازنمایی واقع‌گرایانه از خاستگاه دیدگاه پرسر (دیدگاه افلاطون و ارسطو).....	۱۶
بازنمایی واقع‌گرایانه از طبیعت با محوریت زیبایی‌شناسی انسان: (دیدگاه کانت).....	۱۸
بازنمایی غیر واقعی یا تجریدی - نفی تعریف من اول: زیبایی (دیدگاه فرم گرا کلمنت گرینبرگ).....	۲۱
بازنمایی صرف (بازنمایی گرای نویین (آرتور دانتو).....	۲۵
سیری بر مفهوم بازنمایی در تاریخ فلسفه هنر.....	۲۶
مرحله اول: از ابتدا تا ۱۴۰۰.....	۲۶
ویژگی هنر از ابتدا تا قرن ۱۴۰۰.....	۲۷
معیار سنجش هنر در عصر یونان.....	۳۰
هنر و زیبایی نزد افلاطون.....	۳۱
بازنمایی در یک نگاه (از ابتدا تا ۱۴۰۰).....	۳۶
هستی مثال.....	۳۸
شاخصه‌های اساسی مثل.....	۴۱
میمسیس.....	۴۱

۷	مرحله دوم: از رنسانس ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی
۸	اوضاع سیاسی و اقتصادی ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰
۹	علم نوین ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰
۱۰	انقلاب فکری کوپرنیک
۱۱	انقلاب فکری گالیله
۱۲	انقلاب فکری دکارت
۱۳	ادب و ادب در عصر جدید
۱۴	موضوع بازنمایی هنر
۱۵	جایگاه هنر و هنرستان
۱۶	راهکارها و شیوه‌های بازسازی از طبیعت در هنر
۱۷	تأثیر اندیشه‌های کانت
۱۸	نقش فضا و زمان در بازنمایی کانتی
۱۹	بازنمایی در رئالیسم
۲۰	فصل دوم: ابتدال بازنمایی سنتی و ظهور هنر اکسپرسیونیسم انتزاعی
۲۱	مرحله سوم (عصر مانیفست‌ها، عصر زوال مفهوم بازنمایی ۱۸۸۰ تا ۱۹۶۴)
۲۲	اوضاع سیاسی و اجتماعی
۲۳	رویکرد کلمنت گرینبرگ بر هنر مدرن
۲۴	فرمالیست از نگاه کلمنت گرینبرگ (تأثیر نگاه گرینبرگ بر نقد فرمالیستی آثار تجسمی)
۲۵	هنر مدرن (اکسپرسیونیسم انتزاعی)

عوامل تاثیر گذار در اکسپرسیونیسم انتزاعی.....	۹۴
فرمالیسم و چالش بازنمایی مدرنیسم.....	۱۰۱
جکسن پولاک و اکسپرسیونیسم انتزاعی.....	۱۰۲
ویلم دکونینگ و اکسپرسیونیسم انتزاعی.....	۱۰۷
جمع بندی.....	۱۱۱
فصل سوم: رسانه مفهوم بازنمایی واقع گرا صرف و پیدایش هنر پاپ آرت.....	۱۱۲
مرحله چهارم (هنر معاصر - هنر پسا تاریخ و آوانگارد ۱۹۶۴ میلادی).....	۱۱۳
پست مدرنیسم (هنر آوانگار).....	۱۱۴
نگرش های میان دنیای پست مدرنیسم.....	۱۱۶
نمونه ای از اقتباس و از دست رفتن آفرینندگی در پست مدرنیسم.....	۱۲۰
نمونه ای از التقاط و ترکیب در پست مدرنیسم.....	۱۲۳
بررسی تاثیر نظریات فلاسفه و جامعه شناسان در هنر پسا مدرن.....	۱۲۶
نقش آرتور دانتو در مفهوم بازنمایی هنر پاپ آرت.....	۱۲۶
دایره هنر: جورج دیکی و اعطای شان در نظریه نهادی هنر.....	۱۳۵
فروپاشی هنرمند نابغه: هوارد بکر و نظام تقسیم کار هنر.....	۱۳۸
جمع بندی آرای فلاسفه و جامعه شناسان هنر پسا تاریخ.....	۱۴۱
رویکردهای اجتماعی پس از دهه ۱۹۶۰ در بازنمایی هنر.....	۱۴۲
خانواده.....	۱۴۲
فمینیسم.....	۱۴۴
انقلاب جنسی.....	۱۴۵

- ۴۶..... تمایلات غیر اخلاقی
- ۴۷..... بیماری
- ۵۰..... مرلین مونرو
- ۵۲..... سقط جنین (قرن بیستم عرصه درگیری برای سقط جنین بود: سقط جنین را قانونی کنید)
- ۵۳..... ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳، سیاه‌ترین روز تاریخ آمریکا
- ۵۴..... آرایش
- ۵۵..... جنبش‌های سیاسی آمریکا در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰
- ۵۷..... هیپی، یاک، کرس
- ۶۰..... وودستاک
- ۶۶..... جمع‌بندی رویکردهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم
- ۶۷..... پیدایش هنر پاپ آرت و بررسی مفهوم رنمایی در آن
- ۷۲..... معرفی آثار هنری هنرمندان برجسته‌ی پاپ آرت در نیمه دوم بازرنمایی
- ۷۲..... کلاس اولدنبرگ
- ۷۲..... سیگار
- ۷۳..... مک دونالد
- ۷۵..... جاسپر جانز
- ۷۸..... رابرت راشنبرگ
- ۸۲..... اندی وار هول
- ۸۶..... **فصل چهارم: پسگفتار**
- ۸۹..... منابع فارسی

سیری بر مفهوم بازنمایی تا عصر هنر آوانگارد

یکی از مفاهیم مهم و حائز اهمیت در حوزه فلسفه هنر مفهوم بازنمایی است. اصطلاحی که در طول تاریخ همواره تغییر یافته است. به گونه ای که فلاسفه و نظریه پردازانی چون دانتو، گرینبرگ، کانت، هال با نظریه سگانه خود بازتابی، تعمیدی، بر ساختنی بازنمایی (هال، ۱۹۹۷، P. ۱) تا افلاطون دیدگاه‌های را در این زمینه ارائه داده‌اند. حال آنکه کتاب حاضر بر آن است تا مفهوم بازنمایی و سبب صعود و نزول تاریخی آن را مورد ارزیابی قرار دهد، سپس این مفهوم را با مباحث جامعه‌شناسی هنر، آوانگارد، پاپ آرت که در مقابله با خودبیانگری جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی قد علم کرده بود مقایسه نماید. زمانی که نقطه عطف بازنمایی است، عصری که بازنمایی دوباره خود را باز می‌یابد و معنوم بود را عناصر تصویری برمی‌گرداند. در این روند از طریق جامعه‌شناسی هنر پاپ آرت، دیدگاه فلسفی آرتور دانتو و هنرمندان برجسته‌ای که نقش بسزایی در پیدایش بازنمایی نوین داشته‌اند هم، هنر، پاپ آرت، رابرت راشنبرگ، جاسپر جانز و اندی وارهول اشاره خواهیم داشت.