

ساز و کار هنر

کاوشی روان‌شناختی

تألیف

الن وینر

ترجمه

علی قاسمی منفرد

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

سید امیرحسین طباطبائی

کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

www.ketab.ir

کتاب ارجمند

الین وینر

ساز و کار هنر: کاوشی روان‌شناختی

ترجمه: علی قاسمی منفرد، سید امیرحسین حسینی
طباطبائی

فروست: ۱۸۳۴

ناشر: کتاب ارجمند

صفحه‌آرایی: سیما هداوند

طراح جلد: احسان ارجمند

سرپرست تولید: سحر هداوند

ناظر چاپ: سعید خانکشلو

چاپ و صحافی: نقش نیزار

چاپ اول، آبان ۱۴۰۰، ۷۷۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۵۷-۲۳۶-۵

سرشناسه: وینر، الین، ۱۹۴۷-م.

(Winner, Ellen, 1947)

عنوان و نام پدیدآور: ساز و کار هنر: کاوشی

روان‌شناختی / تألیف الین وینر؛ ترجمه علی قاسمی

منفرد، سید امیرحسین حسینی طباطبائی

مشخصات نشر: تهران: کتاب ارجمند، ۱۴۰۰.

مشخصات ظاهری: ۴۰۸ ص. رقعی، مصور

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۵۷-۲۳۶-۵

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

عنوان اصلی: How Art Works: A Psychological

Exploration 2018

موضوع: هنرها--جنبه‌های روان‌شناسی

(Arts--psychological aspects)

شناسه افزوده: قاسمی منفرد، علی، ۱۳۷۱- مترجم

شناسه افزوده: حسینی طباطبائی، سیدامیرحسین،

مترجم

رده‌بندی کنگره: NX1۶۵

رده‌بندی دیویی: ۷۰۰/۱۹

شماره کتابشناسی ملی: ۷۶۷۴۸۸۳

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

این اثر، مشمول قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و

هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی

از این اثر را بدون اجازه مؤلف، ناشر، نشر یا پخش یا

عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

www.arjmandpub.com

مرکز پخش: انتشارات ارجمند

دفتر مرکزی: تهران بلوار کشاورز، بین خ کارگر و ۱۶، تلفن ۰۲۹۲-۸۸۹۸۲۰۴۰

شعبه مشهد: ابتدای احمدآباد، پاساژ امیر، انتشارات مجد دانش، تلفن ۰۵۱-۳۸۴۴۱۰۱۶

شعبه رشت: خ نامجو، روبروی ورزشگاه عضدی، تلفن ۰۱۳-۳۳۳۳۲۸۷۶

شعبه بابل: خ گنج افروز، پاساژ گنج افروز، تلفن ۰۱۱-۳۲۲۲۷۷۶۴

شعبه ساری: بیمارستان امام، روبروی ریاست، تلفن ۰۹۱۱۸۰۲۰۰۹۰

شعبه کرمانشاه: خ مدرس، پشت پاساژ سعید، کتابفروشی دانشمند، تلفن ۰۸۳-۳۷۲۸۲۰۴۴

بهها: ۸۴۰۰۰ تومان

با ارسال پیامک به شماره ۰۲۱۸۸۹۸۲۰۴۰ در جریان تازه‌های نشر ما قرار بگیرید:

ارسال عدد ۱: دریافت تازه‌های نشر پزشکی به صورت پیامک

ارسال عدد ۲: دریافت تازه‌های نشر روان‌شناسی به صورت پیامک

ارسال ایمیل: دریافت خبرنامه الکترونیکی انتشارات ارجمند به صورت ایمیل

فهرست مطالب

یادداشت نویسنده بر ترجمه فارسی کتاب	۸
سپاس‌گزاری	۱۰

بخش اول | مقدمه

فصل ۱ پرسش‌های همیشگی	۱۳
فصل ۲ آیا این هنر است؟	۱۶

بخش دوم | هنر و احساس

فصل ۳ صداهای بی‌کلام: شنیدن احساس در موسیقی	۵۰
فصل ۴ احساس برآمده از موسیقی: هیجانات در شنونده موسیقی	۶۷
فصل ۵ رنگ و فرم: جنبه‌های پنهان احساسی در هنرهای بصری	۹۲
فصل ۶ احساسات در موزه‌های هنری: چرا احساسی شبیه گریستن نداریم؟	۱۱۴
فصل ۷ گرایش به سوی رنج: لذت تناقض‌آمیز از احساسات منفی در هنر	۱۲۹

بخش سوم | هنر و قضاوت

فصل ۸ خوب است؟ یا فقط آشناست؟	۱۴۸
فصل ۹ ساده‌تر از آن است که خوب باشد؟ سوگیری تلاش	۱۷۸
فصل ۱۰ کاملاً مشابه! یک اثر بدلی بی‌عیب و نقص چه ایرادی دارد؟	۱۹۳
فصل ۱۱ «اما کودک من هم میتواند این را بکشد!»	۲۱۴

بخش چهارم | کاربردها و ناکارآمدی‌های هنر برای ما

فصل ۱۲ گلوله‌های نقره‌ای: آیا هنر هوش را افزایش می‌دهد؟	۲۳۵
فصل ۱۳ زندگی دیگران: داستان و همدلی	۲۶۹
فصل ۱۴ آیا فعالیت هنری کیفیت زندگی ما را بالا می‌برد؟	۳۰۳

یادداشت نویسنده بر ترجمه فارسی کتاب

بسیار مفتخرم که کتاب من به زبان فارسی ترجمه شده است. امیدوارم تلاش‌هایی که در این کتاب توضیح داده‌ام الهام‌بخش پژوهشگران حوزه روان‌شناسی در ایران باشد تا تحقیقات خود را در موضوع «ساز و کار هنر» پی‌ریزی کنند و برای من بسیار خوشنودکننده خواهد بود که بشنوم محققانی در ایران قصد دارند چنین پژوهش‌هایی را آغاز کنند.

هنر جنبه جهان‌شمول رفتار بشری است و از زمان نخستین انسان‌ها تاکنون همواره بخشی از هر فرهنگ شناخته شده‌ای بوده است. هنر از تمام مرزهای سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی فرا می‌رود و به ما یادآوری می‌کند که ما موجودات انسانی در یک سیاره به سر می‌بریم که احساسات و آرزوهایمان از جهاتی مشابه است. به همین دلیل است که هنر می‌تواند به گونه‌ای چشمگیر وحدت‌بخش باشد. بنابراین، تصور می‌کنم این بسیار شایسته است که محققان در ایران تحت تأثیر محققان در ایالات متحده و اروپا مطالعاتی درباره هنرها را تحقق ببخشند. و ما نیز به نوبه خود از تلاش‌های شما خواهیم آموخت و از این طریق می‌توان گفت‌وگویی اصیل و ارزشمند را شکل داد. مایه خرسندی من خواهد بود که بخشی از این جریان باشم.

الن وینر

کمبریج، ماساچوست

ایالات متحده

۲۱ دسامبر، ۲۰۲۰