

www.ketab.ir

How Art Works

A Psychological Exploration

by Ellen Winner

Translated into Persian by Dr. Mohammad Shahba

کندوکاوی روان شناختی در کارکرد هنر

نویسنده: الِن وینر

مترجم: دکتر محمد شهبَا

(استاد تمام دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر)

سرشناسه:	وینر، الن. م. - Winner, Ellen, 1947-
عنوان و نام پدیدآور:	کندوکاوی روان‌شناختی در کارکرد هنر/نویسنده الن وینر؛ مترجم محمد شهباء.
مشخصات نشر:	تهران: انکار جدید، ۱۴۰۰
مشخصات ظاهری:	ص: ۴۴۱؛ س: ۱۴/۵-۲۱/۵ س م
فروست:	مجموعه توری و تاریخ هنر؛ ۲: مجموعه روان‌شناسی هنر و ادبیات؛ ۴
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۷-۲۲-۰
وضعیت فهرست‌نویسی:	فیا
یادداشت:	عنوان اصلی: How Art Works : A Psychological Exploration , [2019]
عنوان دیگر:	کندوکاوی روان‌شناختی در کارکرد هنر.
موضوع:	هنر -- روان‌شناسی [Art -- Psychology]
شناسه افزوده:	شهباء، محمد، ۱۳۲۳ - ، مترجم [Shahba, Mohammad]
رده‌بندی کنگره:	NV1
رده‌بندی دیویی:	۷۰۰/۱۹
شماره کتابشناسی ملی:	۸۲۶۶۷۸۳
اطلاعات رکورد کتابشناسی:	فیا

افکار جدید

کندوکاوی روان شناختی در کارکرد هنر

نویسنده: الین وینر

مترجم: محمد شهباز (استاد تمام دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر)

مجموعه تئوری و تاریخ هنر - ۲
مجموعه روان شناسی هنر و ادبیات - ۴

ویراستار: فاطمه کلانتری

نمونه خوان: سروین هنرور

نمایه ساز: شیفا مغانلو

صفحه آرا: سیده سمانه حسن زاده

چاپ و صحافی: پردیس دانش

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

نوبت چاپ: دوم، ۱۴۰۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۷-۲۲-۰

نشانی: تهران، خیابان نواب صفوی شمال، نبش آذربایجان، جنب ایستگاه

متروی نواب، برج گردون، ورودی شمال، طبقه نهم، واحد ۹۰۳

کدپستی: ۱۳۱۹۶۵۳۸۸۶

تلفن دفتر و دورنگار: ۰۲۱۶۶۳۸۳۳۱۸

حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

 nashrefkar@gmail.com

 @nashrafkar

 nashrefkar

 Fidibo.com/nashrefkar

 Taaghche.ir/nashrefkar

نشر افکار

۳۳۰۰۰۰

فهرست مطالب

۱	در باره نویسنده.....
۳	پیش‌گفتار مترجم.....
۷	سپاسگزاری.....

بخش اول: مقدمه

۱۱	فصل ۱: پرسش‌هایی همیشگی.....
۱۵	فصل ۲: آیا این هنر است؟.....

بخش دوم: هنر و احساسات

۵۱	فصل ۳: اصوات بی‌کلام: شنیدن احساسات در موسیقی.....
۶۹	فصل ۴: احساس ناشی از موسیقی: احساسات در شنونده موسیقی.....
۹۵	فصل ۵: رنگ و فرم: دلالت‌های ضمنی احساسی در هنرهای تجسمی.....
۱۱۷	فصل ۶: احساسات در موزه هنر: چرا ما گریه‌مان نمی‌گیرد؟.....
۱۳۳	فصل ۷: در گرداب رنج: لذت متناقض‌نمای احساسات منفی در هنر.....

بخش سوم: هنر و داوری

- فصل ۸: خوب است؟ یا فقط آشناست؟ ۱۵۵
- فصل ۹: خیلی ساده است، پس خوب نیست؟ معیار انحرافی تلاش ۱۸۷
- فصل ۱۰: عین هم! کپی برابر با اصل اشکال دارد؟ ۲۰۳
- فصل ۱۱: «بچه من هم می‌تونه آین جوری نقاشی کنه!» ۲۲۳

بخش چهارم: هنر برای ما چه می‌کند و چه نمی‌کند؟

- فصل ۱۲: مشکل گشا: آیا هنر ما را باهوش‌تر می‌سازد؟ ۲۴۷
- فصل ۱۳: زندگی دیگران: داستان و همدلی ۲۷۹
- فصل ۱۴: آیا تولید هنر حال ما را بهتر می‌کند؟ ۳۱۳

بخش پنجم: تولید هنر

- فصل ۱۵: چه کسانی هنر تولید می‌کنند و چرا؟ ۳۲۷
- فصل ۱۶: عملکرد و تأثیر هنر ۳۵۱
- یادداشت‌ها ۳۶۳
- شرح تصاویر ۳۸۱
- منابع و مآخذ ۳۸۵
- نمایه ۴۱۳

بیش‌گفتار مترجم

پرسش از چیستی و کارکرد هنر، پرسشی دیرپاست که اغلب موضوع اندیشه فلاسفه بوده است، یعنی بسیاری از این پرسش‌ها را نخستین بار فلاسفه مطرح ساخته و از دیدگاه‌های متنوع فلسفی در پی پاسخ به آن‌ها برآمده‌اند. دانشجویان رشته‌های هنر، در درسی با عنوان «آرای متفکران در باب هنر» با برخی از این اندیشه‌ها آشنا می‌شوند.

در این زمینه‌ها، کتاب‌هایی نیز به فارسی نوشته یا ترجمه شده است که ویژگی مشترک آن‌ها همین نگرش فلسفی یا شبه‌فلسفی است. این نگرش‌ها البته ما را به حقیقت فهم هنر نزدیک ساخته‌اند، با این حال، در سه دهه اخیر، احتمالاً به دلیل رویکردهای جدید به هنر، روان‌شناسان نیز به موضوع هنر و چیستی و عملکرد آن علاقه مند شده‌اند. اما سعی کرده‌اند تا به جای تکیه بر آرای فلسفی، از دیدگاه علوم اجتماعی به این موضوع بنگرند و با استفاده از روش‌های علوم اجتماعی به پرسش‌های مربوط به هنر پردازند و چگونگی تأثیر هنر بر ما را توضیح دهند و تبیین کنند.

کتاب حاضر نیز از تازه‌ترین تلاش‌ها در توضیح چیستی و چرایی عملکرد و تأثیر هنر از دیدگاه روان‌شناسی است و بیشتر بر پژوهش‌های مربوط به «زیبایی‌شناسی تجربی» متمرکز است. زیبایی‌شناسی تجربی به این نمی‌پردازد که «هنر چیست»، بلکه بررسی می‌کند که مردم عادی چه چیزی را هنر می‌شمارند. نویسنده به این نتیجه می‌رسد که هنر مفهومی است با ساخت اجتماعی و به همین دلیل همواره متغیر است. از این گذشته، توجه ما به اثر یا شیء، وقتی به مثابه هنر عمل می‌کند بازمانی که آن شیء به مثابه هنر عمل نمی‌کند، از نظر کیفی متفاوت است.