

ناتالی هینیک

جامعه شناسی هنر

ترجمہ

عبدالحسین نیک گھر

فهرست

- سخن مترجم ۱۱
مقدمه ۱۳
جامعه‌شناسی جامعه‌شناسان هنر ۱۴
ویژگی جامعه‌شناسی ۱۶
ویژگی هنر ۱۷

بخش یکم

تاریخ جامعه‌شناسی هنر

۱. از پیش از تاریخ به تاریخ ۲۳
دست‌آورد ضعیف جامعه‌شناسی ۲۳
سنت تاریخ فرهنگی ۲۴
□ پرسپکتیو به تعریف اروین پانوفسکی ۲۷
سه نسل ۲۸
۲. نسل اول: زیبایی‌شناسی جامعه‌شناختی ۳۱
سنت مارکسیستی ۳۳
□ خدای پنهان لوسین گلدمن ۳۴

۷۹	□ رونق نمایشگاه‌ها
۸۱	□ درک زیبایی‌شناختی
۸۳	□ عکاسی، هنر میانه
۸۵	□ ستایش هنری
۸۶	□ شکوه وان‌گوگ
۸۷	۶. میانجی‌گری
۸۸	□ اشخاص
۹۰	□ از مباشر به پدیدآورنده نمایشگاه‌ها
۹۱	□ نهادها
۹۳	□ مشکل اقدام فرهنگی
۹۴	□ کلمات و اشیا
۹۶	□ هنر و پول
۹۷	□ نظریه‌های میانجی‌گری
۹۹	□ جامعه‌شناسی میانجی‌گری
۱۰۰	□ جامعه‌شناسی حوزه‌ها
۱۰۲	□ جامعه‌شناسی شناسایی
۱۰۵	□ شکنندگی نهادها
۱۰۶	□ سلسله‌مراتبی خاص
۱۰۹	۷. تولید
۱۰۹	□ ریخت‌شناسی اجتماعی
۱۱۱	□ معیار معرفت
۱۱۳	□ جامعه‌شناسی سلطه
۱۱۴	□ اثر، حوزه، عادت‌واره
۱۱۶	□ جامعه‌شناسی کنش متقابل‌گرایانه
۱۱۸	□ بکر و بوردیو
۱۱۹	□ مونتسارت نوربرت الیاس
۱۲۰	□ جامعه‌شناسی هویت
۱۲۴	□ واژه هنرمند

۳۶	مکتب فرانکفورت
۳۸	□ هاله والتر بنیامین
۳۸	□ جامعه‌شناسی پیر فرانکاستل
۴۰	□ فرانکاستل، از هنر به واقعیت اجتماعی
۴۲	□ مرحله پیش جامعه‌شناختی
۴۵	۳. نسل دوم: تاریخ اجتماعی
۴۵	□ حامیان هنر
۴۷	□ نهادها
۴۸	□ زمینه‌یابی
۵۲	□ فرهنگ بصری میکائیل باکساندال
۵۳	□ آماورها
۵۴	□ کشف‌های دوباره فرانسیس هاسکل
۵۷	□ زیبایی‌شناسی به روایت فیلیپ جونو
۵۹	□ تولیدکنندگان
۶۰	□ هنرمندان به روایت رودولف و مارگو ویتکورور
۶۳	۴. نسل سوم: جامعه‌شناسی پیمایشی
۶۴	□ جامعه‌شناسی هنر سرگذشتی دارد
۶۶	□ روزه باستید: یک پیشگام
۶۷	□ چند ترازنامه

بخش دوم
نتایج تحقیقات پیمایشی

۷۱	۵. دریافت
۷۲	□ ریخت‌شناسی عمومی
۷۵	□ جامعه‌شناسی ذوق و سلیقه
۷۷	□ تمایز
۷۷	□ رفتارهای فرهنگی

۱۲۵	۸. مسئله آثار
۱۲۵	حکم سخن گفتن از آثار هنری
۱۲۷	□ اثر، شیء، شخص
۱۳۰	ارزیابی کردن: مسئله نسبی‌گرایی
۱۳۲	□ مرزهای هنر
۱۳۳	تفسیر کردن: مسئله خصوصیت
۱۳۴	□ علوم تفسیری
۱۳۷	مشاهده کردن: دفاع از جامعه‌شناسی عمل‌گرا
۱۴۰	□ جنبه علمی چیدمان
۱۴۳	نتیجه‌گیری: چالشی برای جامعه‌شناسی
۱۴۴	خودگردانی رشته جامعه‌شناسی هنر
۱۴۶	پرهیز از جامعه‌شناسی‌گری
۱۴۶	کنار گذاشتن رویکرد انتقادی
۱۴۷	□ دوسویگی تعمیم
۱۴۹	از رویکرد هنجاری به رویکرد توصیفی
۱۵۰	□ هنر و سیاست
۱۵۱	از تبیین به تفهم
۱۵۳	□ هنر و یکتایی
۱۵۳	به پیشواز نسل چهارم
۱۵۵	کتاب‌شناسی

سخن مترجم

جامعه‌شناسی هنر دانشی میان‌رشته‌ای است که با تاریخ فرهنگی، زیبایی‌شناسی، تاریخ هنر، انسان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انتقادی، جامعه‌شناسی پیمایشی، ... مرزهای مشترک و نامشخص دارد. این کتاب، نخستین درسنامه جامعه‌شناسی هنر به زبان فارسی است که درونمایه آن را نه «هنر و جامعه»، نه «هنر در جامعه»، بلکه «هنر به مثابه جامعه» تشکیل می‌دهد. کتاب پس از مرور رویکردهای متفاوت به موضوع هنر، از جمله رویکرد زیبایی‌شناختی، تاریخی و انتقادی، و بیان دستاوردهای هر یک از آنها و نقد عالمانه مدل‌های تحلیلی گذشته، که برخلاف متعارف «شفافیت‌شان با بهره‌وری واقعی‌شان نسبت معکوس دارد»، رویکردهای امروزی را که کمتر بار ایدئولوژیکی دارند و نیز کمتر معروف حضور متخصصان هستند، معرفی می‌کند. نویسنده، با بررسی نظام‌مند مطالعات چهل سال اخیر درباره جامعه‌شناسی هنر در اروپا و در آمریکا، بدون آن که هر آینه مرعوب نام‌های بزرگ، چون میشل فوکو یا پیر بوردیو گردد، که سهم‌شان در پیشبرد جامعه‌شناسی هنر مشکور است، با نقدی عقیفانه کاستی‌های