

فهرست

پیشگفتار

گفتار اول

زیبایی‌شناسی ادبی، هنر ادبیت و گشتالت

الف- زیبایی‌شناسی ادبی، نظریه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

تعریف زیبایی و نظریه‌ها

زیبایی‌شناسی (Aesthetics)

پیشینه زیبایی‌شناسی و سیر تحول آن

زیبایی‌شناسی و تئوری‌های روش مطالعه زیبایی

سیر تحول زیبایی‌شناسی در ادبیات

چالش‌های زیبایی‌شناسی در ادبیات

عوامل مؤثر در زیبایی‌شناسی مخاطب و احکام زیباشناسانه

معیارها، ابزار و روش‌های شناخت زیبایی‌های ادبی

معیارهای زیبایی و نقد هنری ادبیات نزد ناقدان قدیم

دلایل نارسایی ابزار و روش بلاغت سنتی در زیبایی‌شناختی متون

نقدی بر روش پژوهش‌های زیبایی‌شناسی در ادبیات

ب- هنر ادبیت

هنرهای زیبا و ادبیات

ادبیت متن

زیبایی‌شناسی هنر ادبیت

سازه (Structure)

هارمونی (Harmony)

بافت (texture)

کمپوزیسیون یا ترکیب بندی (composition)

تکنیک هنری (Technique)

ج. گشتالت (Gestalt)

روان شناختی تصویر با اصول نظریه ادراکی - روان شناختی گشتالت

روش گشتالت تجسمی - شنیداری در هنر ادبیت

اصول باز روش گشتالت تجسمی - شنیداری

گفتار دوم

هنر ادبیت و معماری

زیبایی شناختی سازه های دستوری

پیوند هنر معماری و ادبیت

بررسی زیبایی شناختی متن ادبی در پیوند با هنر معماری

مفاهیم مشترک هنر معماری و ادبیت

تبیین مفاهیم پایه ای هنر معماری در ادبیت متن

سازه دستوری

بررسی سازه های دستوری در بنای متن

Space مکان و فضا)

form(فرم)

نقش و زمینه (شکل و سطح)، پس زمینه

تناسبات فضایی (نسبت طلایی) (النسبة الذهبية)

تناسب اندازه و مقیاس (صرفه جویانه، پر نقشی، مختصر گیری، مبالغه)

فن مختصر گیری و صرفه جویانه (کوتاهی سرشتین)

کوتاهی هنری با تکنیک هنری برش

فن مبالغه و پر نقشی

اتصالات و انقطاعات

اتصالات و انقطاعات در متن

نمونه هایی از زیبایی شناختی سازه های دستوری

گفتار سوم

هنر ادبیت و نقاشی

زیبایی شناختی سازه های تصویری

پیوند هنر نقاشی و ادبیات

مفهوم تصویر (نگاره-ایماژ) در کتب ادبی-هنری

سازه تصویری

سازه های تصویرپردازی در هنر نقاشی و ادبیات

سبک تصویرپردازی هنری رئالیسم در هنر سنتی مناجاتنامه

روش بررسی زیبایی شناختی تصویر در نوع ادبی متون نیایش و مناجات

زیبایی شناختی تصویر ادبی با تلفیقی از ابزار علم بلاغت و مبانی هنرهای تجسمی و اصول بصری گشتالت در روان شناختی تصویر

تصویر بر پایه همسانی و مشابهت و ادعای یکسانی (اصل مشابهت گشتالتی)

وجوه و مراتب زیبایی شناختی تصویر بر پایه مشابهت و مشابهت پازلی

تصویر بر پایه پیوند وهم نشینی و جانشینی (اصل مجاورت)

وجوه زیبایی شناختی تصویر بر پایه مجاورت

تصویر بر پایه پوشیدگی و پیچیدگی، رمز و بایستگی (اصل فراپوشانندگی)

وجوه و مراتب زیبایی شناختی تصویر بر پایه اصل فراپوشانندگی

تصویر بر پایه اصل پیوستگی (تداوم)

زیبایی‌شناختی انواع تصویر بر پایه مفاهیم هنرهای تجسمی و تکنیک‌های هنری

تصویر خود انگیخته و بیانگر

تصویر پویا و ایستا (حرکت و سکون در هنر و پدیده فای)

تکنیک‌های هنری در ایجاد تصویر پویا (حرکت تصویری)

حرکت تصویری (تصویر پویا) از طریق اصل پیوستگی

حرکت تصویری (تصویر پویا) با تنوع تصویری

حرکت تصویری (تصویر پویا) با تکنیک هنری افت‌وخیز یا نوسان در تصاویر و ایجاد کنتراست (سایه - روشن)

حرکت تصویری (تصویر پویا) با تکنیک هنری عکس، تبدیل و جابه‌جایی و وارونه‌سازی تصاویر و آپستروف

تصویر سطحی و عمیق (ژرف) (سطح و نقش)

تصویر متقابل (تقابلی)

interactive تصویر کنشی)

تصویر دو یا چندبعدی با تکنیک هنری خطای دید

تصویر پارادوکسی (المفارقة) و پارادوکس (paradox)

زیبایی‌شناختی تصویر پارادوکسی و لذت‌بخشی آن

تصویر نمادین و سمبلیک (التصوير الرمزی)

گفتار چهارم

هنر ادبیت و موسیقی

(زیبایی‌شناختی سازه‌های موسیقایی)

پیوند هنر موسیقی و ادبیات

سازه‌های موسیقی‌آفرین ادبی

پیوند هنر موسیقی و نوع ادبی نیایش و مناجات

ا. ضرورت توجه به هنر خوانشی نوع ادبی نیایش و مناجات

ب. نوع ادبی نیایش، هنر کلامی (Verbal art) بر اساس نظریه یا کوبسن

ج. ویژگی‌های ادبی - هنری نوع ادبی نیایش، بر مبنای موسیقی بیانگر و سبک کلاسیسم در هنر

روش زیبایی‌شناسی سازه‌های موسیقایی

تعاملات سازه‌های موسیقایی متن با ابزار ترفندهای بلاغی

ا. تماثل صوتی

ب. تناسب یا تقارب یا تشابه صوتی

ج. کنتراست صوتی (سایه- روشن صوتی)

زیبایی‌شناسی صدا با صدامعنایی

دلالت معنایی مقامات موسیقی آوازی و تأثیرات آن بر شنونده

زیبایی‌شناختی هنر خوانشی متن بر مبنای صوت‌معنایی

ا. صوت معنایی

ب. هنر خوانشی متن

ج. تکنیک‌های هنر خوانشی متن بر پایه صوت-معنایی

● تکنیک مات کردن صوتی (سایه‌زنی صوتی) - شفاف‌سازی صوتی

● کشش صوتی - مکث صوتی - برجسته‌سازی صوتی (اضطراب صوتی)

● تداخل و تلفیق صوتی - برش صوتی

● تبدیل صوتی

● کنتراست صوتی (سایه‌زنی صوتی)

هارمونی صوتی - تصویری

گفتار پنجم

زیبایی‌شناسی ادبی با مبانی هنرهای تجسمی و روش گشتالت تجسمی - شنیداری (A.V.G) در سطح بافت متن

قانون پراگماتریا پراگماتریس (هسته مرکزی اصول گشتالت)

اصل ریتم و حرکت و پویایی/سکون و ایستایی (منشأ اصول گشتالت)

پیوند حرکت و ریتم در هنرهای تجسمی - شنیداری

اصل حرکت در هنر ادبیت

تکنیک‌های هنری و حرکت و پویایی

روش‌های القای حرکت و نمایش فرم‌های پویا در ادبیت و هنرهای زیبا

ا. القای حرکت در کمپوزیسیون با کشش و اغراق و ناآرامی و زیادت، کاستن و حذف و برش

ب. ایجاد حرکت ریتمیک به وسیله تکرار ریتمیک

ج. ایجاد حرکت به وسیله تکنیک هنری برش

د. ایجاد حرکت چرخشی با تکرار فیگورها و گردش فرم‌ها

ه. القای حرکت با تنش میان‌سازه‌ای، افت و خیز و نوسان

و. القای حرکت با حرکت معکوس و وارونه‌سازی و تبدیل و جابه‌جایی

ز. القای حرکت با تکنیک مات کردن در مقابل شفافیت (هنر کنتراست تجسمی - شنیداری)

حرکت و ریتم شنیداری با تکنیک هنری کنتراست صوتی (سایه زنی و مات کردن، برجسته سازی)

ح. القای حرکت به وسیله تداخل و تلفیق در هنرهای تجسمی

حرکت شنیداری بر پایه اصل مجاورت و تکنیک هنری تلفیق و ترکیب

تعادل (توازن - تقارن)

اصل تقارن

انواع تقارن

تقارن در ادبیت متن

انواع تقارن در سطح بافت متن

تقارن در نسبت طلایی ارجاع فصل معماری (اندازه و مقیاس در کمیت سازه ها)

توازن

ارزش زیبایی شناسانه اصل تقارن

اصل فراپوشاندگی (پوشیدگی و پیچیدگی $\neq$ شفافیت و سادگی)

ارزش زیباشناسانه اصل پوشیدگی و پیچیدگی

اصل مجاورت، پیوند و هم نشینی

نزدیکی لبه ها (close edge)

تماس (touch)

همپوشانی (overlap)

تلفیق (combining)

ارزش زیباشناسانه اصل مجاورت در گشتالت تجسمی - شنیداری

مجاورت و پیوند و هم نشینی نازیبا (تنافر)

اصل مشابهت و همسانی

اصل پیوستگی و تداوم (وصل) $\neq$ انفصال عدم پیوستگی، قطع، فصل

اصل نقش و زمینه (سطح و نقش)

فضای پرسپکتیو (perspective space)

هنر پرسپکتیو در متن ادبی

اشکال مختلف پرسپکتیو و روش‌های ایجاد آن

فضای پرسپکتیو در سطح بافت متن

فضای سایه‌روشن (با هنر کنتراست)

هنر کنتراست (تضاد، تباین، تنوع)

هنر کنتراست در متن ادبی

کنتراست با فاصله‌های تصویری- شنیداری متن

کنتراست تکه‌ای مرتب از طریق ارزش رنگ تصویری (value)

کنتراست نقطه‌ای مرتب با تکرار الگوی دستوری

کنتراست نامرتب در سطح متن

ارزش زیبایی‌شناسانه کنتراست در هنر ادبیت

فضای پروخالی، (ملا- خلاً)، فضای مثبت و منفی

فضای خالی- مثبت- منفی- میان سازه‌ای- در متن ادبی

اصل منطقه مشترک

اصل سرنوشت مشترک

اصل تکمیل (بستار)

اصل موازات

اصل عنصر متصل

سند نظریه جهان شمول (A.V.G THEORY AND METHOD)

زیبایشناختی متن صباح با (A.V.G THEORY AND METHOD)

سخن آخر

