

کتابشناسی هنر و علم*

هنر و علم، هنر و ریاضیات

- هنرهای Technoetic، روی اسکات
– هنر، تکنولوژی، آگاهی: ذهن. روی اسکات، پرتلند، ۲۰۰۰.
– طبیعت و ماهیت مهندسی: هنر و آگاهی در دوره‌ی فرازیست تکنولوژی. روی اسکات، بریستول، ۲۰۰۶.
– علم و تکنولوژی در هنر امروز. جاناتان بنتال، نیویورک: پرائگر، ۱۹۷۲.
– هنر و تحقیق: به سوی همکاری‌های جدید میان هنر، علم و تکنولوژی. مارگا بیجوئت، نیویورک، ۱۹۹۷.
– نگاه دوراندیش: مقالاتی در هنر، ادبیات و علم. جاکوب برونوسکی، کمبریج، ۱۹۷۸.
– ارتقاء انسانی. جاکوب برونوسکی، بوستن، لیتل براون، ۱۹۷۸.
– علوم و هنرها: یک پیمان جدید. هارولد گومز کاسیدی، نیویورک، هارپر، ۱۹۶۲.
– از انرژی تا اطلاعات: نمودی در علم و تکنولوژی، هنر و ادبیات. بروس کلارک و لیندا دالریمل، هندرسون، استنفورد، انتشارات دانشگاه استنفورد، ۲۰۰۲.
– بعد زیبایی‌شناسی علم. دی. وی کارتین، نیویورک، ۱۹۸۲.
– هنر و علم. سیان اد. آی. بی‌تاریس، لندن، ۲۰۰۵.
– ذهن تجسمی (۱): هنر و ریاضیات. مایکل امر، کمبریج، ۱۹۹۳.
– ذهن تجسمی (۲): هنر و ریاضیات. مایکل امر، کمبریج، ۲۰۰۵.
– علم در هنر: آثاری در نمایشگاه ملی که تاریخ علم و تکنولوژی را به تصویر می‌کشد. جی. وی فیلد، استنفورد، انجمن بریتانیایی تاریخ علم، ۱۹۹۷.
– تجسم علم: طراحی و فن در تصاویر علمی. فلیس فرانکل، کمبریج، ۲۰۰۲.
– در کجا هنر و علم با هنر تلاقی می‌کنند. استفن گولد و رزاموند پورسل، نیویورک، ۲۰۰۰.
– هنر و علم. اس. گرابارد، نیویورک، ۱۹۸۸.
– همایش علم و هنر. ای گیر، پی. دی کوموتساکو و یو. بور، انتشارات کلاور، ۲۰۰۰.
– پویایی‌های هنر و علم. پل هارتال، لنهام، آمریکا، ۱۹۸۸.
– هنرمند در خدمت علم. والتر هودج، زوریخ، ۱۹۷۳.
– بعد چهارم و غیر اقلیدسی هندسه‌ها در هنر مدرن. لیندا هندرسون، پرینستون، ۱۹۹۳.
– هرمنوتیک: تجسم‌گرایی در علم. دان ایپده، ۱۹۹۸.
– هنر و هندسه. دلیو ایونز، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۶.
– علم و هنر: مطالعه‌ای در روابط، ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰، اُپر جاکوب، انتشارات دانشگاه دیکینسون، ۱۹۷۳.
– هنر و تفکر علمی: مطالعات تاریخی در جهت یک بازنگری مدرن، مارتین جانسون، نیویورک، ۱۹۷۰.
– طبیعت کتاب هنر و علم، مارتین کمپ، انتشارات UC، ۲۰۰۱.
– ساختار در هنر و علم. گئورگی کپس، نیویورک، ۱۹۶۵.
– چشم‌اندازهایی جدید در هنر و علم. گئورگی کپس، شیکاگو، ۱۹۵۶.
– طراحی با اعداد. جان مائدا، کمبریج، ۱۹۹۹.
– هنر، علم و پیشرفت بشری، ب. مک کانل، نیویورک، ۱۹۸۷.
– تصویرپردازی: خلاقیت در هنر و علم. آی. آی میلر، نیویورک: اسپرینگر، ۱۹۹۶.
– انشتین، پیکاسو: فضا، زمان و زیبایی، ا. میلر، ۲۰۰۲.
– مخرج مشترک در هنر و علم. مارتین پولاک، آبردین، دانشگاه آبردین، ۱۹۸۳.
– هنر و علم در عصر گالیله. ریوس آیوز، پرینستون، دانشگاه پرینستون، ۱۹۹۷.
– هنر مدرن و تفکر علمی. جان ریچارد سون، اوربانا، دانشگاه ایلی نوتر، ۱۹۷۱.
– مظاهر و نمادهای ریاضیات و موسیقی. ادوارد راستین، نیویورک، ۱۹۹۵.

- علم درون هنر. آی. رودس، بلومینگتن، دانشگاه ایندیانا، ۱۹۸۰.
- هنرها و علم قرن هفدهم. هنری ریس، پرینستون، ۱۹۶۱.
- هنر و علم. دولف رایزر، نیویورک، ۱۹۷۲.
- سایه‌های واقعیت: بعد چهارم در نسبیت، کوبیسیم و تفکر مدرن. تونی رابین، دانشگاه ییل، ۲۰۰۶.
- هنر در مقابل علم: مجموع مقالات. آلن استرود کمپیل راس، لندن، ۱۹۶۷.
- هنر و فیزیک. لئونارد سچین، نیویورک، ۱۹۹۱.
- تئوری‌های بصری از تکنولوژی هنر و آگاهی. ادوارد شانکن، ۲۰۰۳.
- علم و هنرها در دوره‌ی نوزایی. جان شیرلی، لندن، ۱۹۸۵.
- هنرمندان در آزمایشگاه. جیل اسکات، اسپرینگر، ۲۰۰۶.
- مطالعاتی در هنرمندان و رویاهای پرواز، ۱۹۳۵ - ۱۹۰۰. جیرکی سیوکن، هلسینکی، فنلاند، ۲۰۰۱.
- از هنر تا علم. سیریل استنلی اسمیت، کمبریج، ۱۹۸۰.
- در پی ساختار: مقالات گزیده درباره‌ی علم، هنر و تاریخ. سیریل استنلی اسمیت، کمبریج، ۱۹۸۳.
- دو فرهنگ و تحول علمی. سی. پی اسنو، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۵۹.
- زیبایی‌شناسی و علم. آلفرد تابر، بوستن، کلاور، ۱۹۹۶.
- ورای ظاهر: بررسی ارتباط بین نقاشی و علوم طبیعی. کنراد هال و ادینگتون، کمبریج، ۱۹۷۰.
- هنر و علم: بررسی موضوع. کاترین واگنر، سنت لوییس، ۱۹۹۶.
- تقارن فرهنگی. دوروتی واشبورن و دونالد کراو، سیاتل، انتشارات دانشگاه واشنگتن، ۱۹۸۸.
- تجربه در هنر و علم. لندن، ۲۰۰۴.
- زیبایی‌شناسی در علوم. جودیت وسچلر، کمبریج، ۱۹۷۹.
- تقاطع هنر، علم و تکنولوژی، استفن ویلسون، کمبریج، ۲۰۰۱.
- زیبایی در فیزیک مدرن. آنتونی زی، نیویورک: مک میلان، ۱۹۸۶.
- هنر و تکنولوژی، هنر و کامپیوتر، شبکه‌ها**
- آینده‌ی هنر در عصر دیجیتال. مل آکساندر، ۲۰۰۶.
- چشم‌اندازهایی در شناسایی موسیقی. ام. بالابان و... کمبریج، انتشارات ام. آی. تی، ۱۹۹۲.
- خلاقیت دیجیتالی: نوآوری‌ها در هنر و طراحی. کالین بیردن و لون مالمبورگ، هلند، ۲۰۰۲.
- هنر و تکنولوژی. رن برگر و لویدای، نیویورک، ۱۹۸۶.
- در یک فاصله: هنر و اینترنت. آناماری چاندلر و نوری نیومارک، کمبریج، ۲۰۰۵.
- فراهنر، هوش مصنوعی و کاری از هارولد کوهن. هارولد کوهن.
- کامپیوترها و سبک موسیقایی. دیوید کوپ، مدیسون، ۱۹۹۱.
- تجربه‌هایی در هوش موسیقایی. دیوید کوپ، مدیسون، ۱۹۹۶.
- هنر و آینده: تاریخ همکاری بین علم، تکنولوژی و هنر. داگلاس دیویس، نیویورک، ۱۹۷۳.
- سرعت: آینده‌ی هنر، علم و تکنولوژی. موزه هنر دائجیون. کره جنوبی، ۲۰۰۵.
- تصاویر کامپیوتری: وضعیت هنر. جوزف دکن، نیویورک، ۱۹۸۳.
- یافته‌هایی در هنر و تکنولوژی. ارنست ادموند و لیندا کندی، اسپرینگر، ۲۰۰۲.
- کامپیوتر و زیبایی‌شناسی. پل فیشوویک، کمبریج، ۲۰۰۵.
- هنر و تکنولوژی در قرون نوزده و بیست. پی‌یر فرانکاستل، کمبریج، ۱۹۹۹.
- گرافیک‌های کامپیوتری - هنر کامپیوتر. هربرت فرانک، برلین، ۱۹۸۴.
- هنر رسانه: دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در آلمان. رودلف فرایلینگ و دیتر دانیلز.
- تصویر دیجیتال. سینتیا گودمن، نیویورک: انتشارات آبرامز، ۱۹۸۷.
- هنر و نوآوری. کریک هریس، کمبریج، ۱۹۹۹.
- کلمه و تصویر در عصر رسانه‌ی جدید. ماری هوکس و میشل کندریک، انتشارات ام. آی. تی، ۲۰۰۵.
- ابزارهای موسیقایی. بارت هاپکنز، سانفرانسیسکو، ۱۹۹۶.
- در مرز هنر. جان ایپولیتو و جولین بلیس، تیمز و هادسون، ۲۰۰۶.
- هنر و تکنولوژی. لیندا حاوکوبسون، سانفرانسیسکو، ۱۹۹۲.
- تجربه‌هایی در هنر و تکنولوژی. بیلی کلور و جی. مارتین و بی. راس، نیویورک، ۱۹۷۲.
- علم و تکنولوژی در هنرها: سفری از طریق قلمرو علم/ هنر، استوارت کرانز، نیویورک، ۱۹۷۴.
- هنر، تحول و کامپیوتر. ویلیام لاتام و استفن تاد، نیویورک، ۱۹۹۲.
- کامپیوترها همچون تئاتر. بی لارل، ادیسون - وسلی، ۱۹۹۱.
- هنرمند و کامپیوتر. راس لیویت، نیویورک، ۱۹۷۶.
- انقلاب کامپیوترها و هنرها. ریچارد لاولس، تامپا، دانشگاه فلوریدای جنوبی، ۱۹۸۹.
- طراحی با اعداد. جان مائدا، کمبریج، ۱۹۹۹.
- هنر حرکتی. فرانک مالینا، نیویورک، انتشارات داور، ۱۹۷۴.
- هنر تجسمی، ریاضیات و کامپیوتر. فرانک مالیما، آکسفورد: نیویورک: نشر پرگامون، ۱۹۷۹.
- تاریخ ویدئو آرت. چریس میگ - اندرو، آکسفورد، ۲۰۰۶.
- کتابی برای هنرهای الکترونیکی. آرچن مولدر، روتردام، ۲۰۰۱.
- پس از ماشین: هنرهای تجسمی و پاک کردن مرزهای فرهنگی، میلز اورول، دانشگاه می‌سی‌سی‌پی، ۱۹۹۵.
- مولتی‌مدیا: از واگنر تا واقعیت مجازی. پاکر راندال و کن جوردن، دبلیو دبلیو نورتن، ۲۰۰۱.
- هنر دیجیتال. کریستین پال، تیمز و هادسون، ۲۰۰۳.
- کامپیوترها و تجسم‌گرایی. کلیفورد پیکاور، نیویورک، ۱۹۹۱.
- تصاویری از آینده: هنر، تکنولوژی و کامپیوتر در قرن بیست و یکم، کلیفورد پیکاور، ۱۹۹۲.
- هنر، عمل، مشارکت. اف. پوپر، نیویورک، ۱۹۷۵.
- هنر عصر الکترونیک. فرانک پوپر، نیویورک، ۱۹۹۳.
- از تکنولوژی تا هنر تجسمی، فرانک پوپر، نیویورک، ۲۰۰۵.
- هنر و سایبرنتیک. ام. جی. روزنبرگ، نیویورک، ۱۹۸۳.
- Biofeedback و هنرها، نتایج تجربیات قدیم. دیوید روزنهام، کمبریج، ۱۹۷۶.
- هنرمندان در آزمایشگاه: فرآیندهای تحقیق. جیل اسکات، اسپرینگر، ۲۰۰۶.

- تئوری‌ها و مستندات هنر معاصر. پیتر سلتز و کریزین استایلز، کالیفرنیا.
- کامپیوتر در هنرهای تجسمی. آن مرگان اسپالتر، ادیسون ولسی، ۱۹۹۹.
- هنر و تکنولوژی. موریس تاچمن، نیویورک: ویکینگ، ۱۹۷۱.
- استفاده از کامپیوتر برای ایجاد هنر. استفن ویلسون، پرنیتیس هال، ۱۹۸۶.
- طراحی چند رسانه‌ای. استفن ویلسون، پرنیتیس هال، ۱۹۹۱.
- هنر و فیلم‌های لین هرشمن لیسن. مردیت ترومبل، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ۲۰۰۶.

Net Art/ Net works/ Web/ GPS

- شبکه‌ها و تصاویر. پل براون.
- [http://www. Paul - Brown. Com/ words/ NETART. HTM](http://www.Paul - Brown. Com/ words/ NETART. HTM)
- اشکال جدیدی از دستاوردها: هنر و اینترنت. جین پل فورمنتراکس. ۲۰۰۵
- هنر رسانه. رودلف فریلینگ و دیتر دانیلز، نیویورک، ۲۰۰۶.
- هنر شبکه‌ای. کریک ساپر، دانشگاه مینه سوتا، ۲۰۰۱.
- راهنمای طراحی وب جهانی. میچل وایت، ایندیانا پولیس: هیدن، ۱۹۹۵.

نقد فلسفی و جامعه‌شناسی علم

- باستان‌شناسی دانش. میچل فوکانت، لندن، ۱۹۷۲.
- منطق مدرنیته. جرالدا گالگن، دانشگاه نیویورک، ۱۹۸۲.
- تصویر کردن علم، تولید هنر. پیتر گالیسون و سی جونز، لندن، راتلج، ۱۹۸۸.
- معماری علم. پیتر گالیسون و امیلی تامسون، کمبریج، ۱۹۹۹.
- تصویر و منطق. پیتر گالیسون، دانشگاه شیکاگو، ۱۹۹۷.
- ماورای تصویر جنگ‌ها در علم، مذهب و هنر. لاتوربرونو و پیتر وایبل.

***

- مهندسی طبیعت: هنر و آگاهی. روی اسکات، ۲۰۰۵.
- ظهور هنر و زندگی مصنوعی. ریچارد براون، ۲۰۰۰.
- هنر و علم بدن انسان از لئوناردو تا امروز. کمپ مارتین، مارینا والیس، دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۰۱.

- هنر معاصر و قانون ژنتیک. الن لوی، اسپرینگ، ۱۹۹۶.
- هنر و بیوتکنولوژی. لوییس پویسانت و ارنستین دابر، دانشگاه کبک، مونترال، ۲۰۰۴.
- هنر با مغز در ذهن. البانو کاترینا، مارینا والیس، کن آرنولد، لندن، ۲۰۰۲.
- یافته‌هایی از هنر و مغز. سیمزکی، دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۲.

اکولوژی

- زمین، هنر: یک راهنمای اکولوژی فرهنگی. ماکس اندرو
- زیبایی‌شناسی اکولوژی. هنر در طراحی محیطی: تئوری و عمل. استریلو، بازل، برلین، بوستن، ۲۰۰۲.

***

- طراحی جهان مولکولی. فیلیپ بال، دانشگاه پرنستون، ۱۹۹۴.
- Technotextile. سارا براداک، تیمز وهادسن، ۱۹۹۹.
- هنر و علم ربات‌های ژاپنی. تیموتی هورنیک
- طراحی اشیا روزانه. دونالد نورمن، ۱۹۹۰.

***

- طراحی اطلاعات. یاکوبسن رابرت. انتشارات ام. آی. تی ISBN:

۰۲۲۶۰۰۳۵۸

- پژوهش طراحی: روش‌ها و دورنماها. لارل برندا، پیتر لانفلد، انتشارات میت، ۲۰۰۳.
- دیجیتال: معماری و دانش محیطی. مالکولم مک کالو
- کامپیوتر همچون تئاتر. لارل برندا، ادیسون ولسی، ۱۹۹۳.
- زندگی شکل‌ها در هنر. هنری فوسیلون، نیویورک، ۱۹۹۲.
- هنر، زمان و تکنولوژی. چارلی گر، برگ، ۲۰۰۶.
- جریان‌های پست مدرن، هنر و هنرمندان در عصر رسانه الکترونیک. مارگوت لاجوی، پرنیتیس هال، ۱۹۹۷.

- تلویزیون، هنر رسانه. مارگارت مورس، دانشگاه ایندیانا، ۱۹۹۸.
- درک رسانه. مارشال مک لوهان، کمبریج، ۱۹۹۴.
- چهار مباحثه و مجادله در مورد حذف تلویزیون. جری ماندر، نیویورک، ۱۹۷۸.
- هنر بعد از پست مدرنیسم. برایان والیس، نیویورک، ۱۹۸۴.
- جنگ و سینما. پال ویرلیو، لندن، ۱۹۸۹.

بازتاب‌هایی در زیبایی‌شناسی دیجیتال، ویدئو و سینما

- تئوری و عمل برای یک زیبایی‌شناسی تلویزیون جدید. پیتر دی آگوستیف و دیوید تافلر، نیویورک، ۱۹۹۵.
- ویدئو: یک راهنمای ضروری و اساسی برای ویدئوآرت. لاگ هال و سالی فایفر، نیویورک، ۱۹۹۰.
- چشم‌اندازهای آینده: تکنولوژی‌های جدید. فیلیپ هیوارد و تانا وولن، لندن، ۱۹۹۳.

- سینمای تجربی در عصر دیجیتال. دانشگاه برکلی، ۲۰۰۲.
- عکاسی در فرهنگ دیجیتال. مارتین لیستر، لندن، راتلج، ۱۹۹۵.
- حقیقت تجسمی بعد از دوره عکاسی. ویلیام میچل، کمبریج، ۱۹۹۲.
- تحول پیش رو در عکاسی. فرد ریچین، نیویورک، ۱۹۹۰.
- عکاسی در عصر کامپیوتر. پال وومبل، لندن، ۱۹۹۱.

هنرهای صدا، صوت

- صدای تجربی در رادیو. آلن ویس، ام. آی. تی، ۲۰۰۱.
- هنر و رادیو ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴. جکی اپل و هلن تورینگتن، نیویورک، ۱۹۹۶.
- موسیقی و تکنولوژی در قرن ۲۰. هانس یواکیم برون، بالتیمور، ۲۰۰۲.
- موسیقی، ماشین‌ها و تجربه. آدون اونز، مینیاپولیس، ۲۰۰۵.
- تاریخچه‌ای از صدا در هنرها. داگلاس کاهن، ام. آی. تی، ۲۰۰۱.

- * مجموعه‌ای حاضر که گزیده‌ای از آن ارائه گردیده است، توسط پروفیسور استفن ویلسون، دانشگاه ایالتی سان‌فرانسیسکو، دپارتمان هنر تدوین گردیده است. توجه داشته باشید که لینک‌های زیر:

- فستیوال‌های هنر، نمایش‌ها
- سازمان‌های هنری، مجله‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌های تحقیقاتی
- کتابشناسی در هنر، علم و تکنولوژی
- مقالات آن لاین

- * بخشی از پژوهش کتاب ویلسون با نام information Arts از انتشارات MIT در سال ۲۰۰۲ می‌باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره‌ی هنرمندان، سازمان‌ها و متن‌های فهرست شده در لینک‌های مورد اشاره و تحلیل گسترده‌تر در مورد ارتباط هنر و پژوهش به کتاب رجوع کنید.