

دانشگاه الزهرا (س)
دانشکده هنر

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته نقاشی

۱۳۸۲ / ۵ / ۳ -

عنوان:

(پیوستگی در برابر تغییر)

بررسی ریشه های مدرنیسم در غرب

و بازتاب آن در هنر نقاشی معاصر ایران

استاد راهنمای تئوری:

آقای دکتر ابوالقاسم دادور

استاد راهنمای عملی:

آقای محمد معمارزاده

دانشجو:

بیبا اسماعیلو

شهریورماه

۱۳۸۱

از اطلاعات آن علمی ایران
تمسک بر آن

از اطلاعات آن علمی ایران
تمسک بر آن

پیکیده :

کلمه «مدرن» پیوسته در تقابل با دو مفهوم «کهنه» و «سنت» قرار می گیرد، و زمان پیوسته مفهوم «مدرن» را تغییر می دهد. اصل «مدرنیته» به معنای «همواره به پیش رفتن» است، و در عین حال به معنای «فرا خواندن نو» و «کنار گذاردن کهنه». اگرچه درگیری میان «قدیمی ها» و «مدرن ها» در طول تاریخ همیشه در جریان بوده، با ظهور «رنسانس» در قرن چهاردهم میلادی حد فاصلی بنیادی میان «عصر کهن» و «عصر مدرن» کشیده شد.

اساس تفکر «مدرنیته» بر پایه تفکرات و نظریات اندیشمندان و فلاسفه دوران «روشنگری» استوار شده است، و ویژگی شاخص آن تحولات دایمی است، و دانش و اعتقادات خود را به مثابه جریانانی سیال، گذرا، و متغیر تلقی می کند.

«هنر مدرن»، که در طی یک دگردیسی تدریجی، پای به عرصه هستی گذارد، محصول تحولی تاریخی در اندیشه و فن آوری اروپایی است.

اندیشه تجدد (مدرنیته) که از غرب به ایران آمد، نه درست شناخته شد، و نه در کل جامعه مقبول افتاد در واقع سیاست پر تناقض حکومت «پهلوی» مبنی بر الگو برداری از غرب و بازگشت به «افتخارات» گذشته ایران نیز نقاشی این دوران را از حرکت طبیعی و متناسب با شرایط درونی جامعه بازداشت

بنیاد این تجدد خواهی بر اخذ تمدن فرنگی و تلفیق آن با سنن تاریخی و افتخارات نیاکان قرار گرفت و ناگفته پیداست که اساساً نمی توان از «مدرنیسم» چنین هدفی را استخراج کرد و این پارادوکس سرآغاز بحران هنر معاصر ماست، که اکنون بیش از پنج دهه از عمر آن می گذرد. و شاید بتوان بحرانی را که هنر معاصر ما با آن درگیر است، پیش درآمدی بر مدرنیسم واقعی ایرانی در آینده دانست.

• فصل اول :

مدرنیسم چیست؟..... ۱ تا ۳۳

• فصل دوم :

بررسی ریشه های مدرنیسم در غرب.....

ایتالیا- فرانسه- فلاندر- آلمان - هلند (قرون ۱۴-۱۵-۱۶ میلادی)..... ۳۴ تا ۶۷

• فصل سوم :

بررسی ریشه های مدرنیسم در غرب.....

ایتالیا- اسپانیا- فلاندر- هلند- فرانسه- انگلستان (قرون ۱۷-۱۸ میلادی)..... ۶۸ تا ۱۰۹

• فصل چهارم :

دنیای نوین و شکل گیری هنر مدرن (قرون ۱۹-۲۰-۲۱)..... ۱۱۰ تا ۱۴۱

• فصل پنجم :

بازتاب مدرنیسم در هنر نقاشی معاصر ایران..... ۱۴۲ تا ۱۹۱

نتیجه گیری..... ۱۹۲ تا ۱۹۵

فهرست منابع و مآخذ..... ۱۹۶ تا ۲۰۰

از مدرن ها بدون تنفر سخن بگو و از قدما بدون ستایشگری...
هر يك را به دليل شايستگی شان قضاوت كن و نه به دليل قدمتشان.
لرد چستر فیلد: نامه هایی به پسرش

۲۲ فوریه ۱۷۴۸

پیشگفتار:

نقاشی معاصر ما به گفته خیلی‌ها مبتلا به بحران است. هر دسته و گروهی برای نجات از این بحران، راه و طریقی را پیشنهاد می‌دهد که درست می‌داند، یا خود به آن پایبند است. بسیاری معتقدند که این بحران ناشی از تهاجم فرهنگ غرب به ایران- یا به بیانی بهتر- اشاعه فرهنگ «مدرن» در جامعه معاصر ایران است، و این خود پیشینه‌ای دارد که به سده یازدهم هجری قمری و دوره «صفویه» بازمی‌گردد.

بسیاری نیز معتقدند، که برای پیشرفت و ارتقاء سطح فرهنگ و هنر کشورمان، نیازمندیم تا به زبانی جهانی سخن گوئیم. برخی به «مدرنیته» به عنوان پدیده‌ای وارداتی از غرب می‌نگرند، و برخی دیگر، با توجه به تحولات جهانی- که خواسته یا ناخواسته، بر شرایط و اوضاع حاکم بر کشور ما نیز تأثیر می‌گذارد- آن را ماحصل پیشرفت علوم و فن‌آوری جهانی می‌دانند ...

نوشتاری که پیش رو دارید، تلاشی است در جهت بررسی ریشه‌های مدرنیسم در غرب و چگونگی بازتاب آن در هنر نقاشی معاصر ایران. هدف من از انتخاب این موضوع، یافتن پاسخهایی مناسب برای پرسش‌هایی بوده است که در طول دوران تحصیل ذهن مرا- به عنوان یک دانشجوی رشته نقاشی- به خود مشغول کرده‌اند، و در این راستا، در فصل اول این نوشتار، پیرامون مفاهیم «مدرن»، «مدرنیته»، و «مدرنیسم» به کند و کاو پرداخته‌ام، و در فصول دوم تا چهارم، با مروری بر تاریخ هنر نقاشی غرب و عوامل مؤثر سیاسی و اجتماعی، چگونگی شکل‌گیری ریشه‌های «مدرنیسم»، و در نهایت «هنر مدرن» را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام، و در انتها- در فصل پنجم- با مروری اجمالی بر اوضاع

و احوال اجتماعی و سیاسی ایران، نقاشی ایران از دوره صفویه تا کنون را مورد بررسی قرار داده و به چگونگی ورود نخستین آثار هنری غرب به ایران و علل و عوامل مؤثر در شکل گرفتن جنبش «مدرنیسم» در ایران پرداخته‌ام، و این بررسی را از لحاظ تاریخی تا حدودی ادامه داده‌ام که خود را مجاز میدانسته‌ام، و اگرچه از نظر من این پژوهش نمی‌تواند نقطه پایانی داشته باشد، ولی در حد و حدود یک پایان‌نامه، برای من از سویی به منزله نقطه پایان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، و از سوی دیگر، نقطه آغاز برای تحقیق و بررسی هر چه بیشتر پیرامون این موضوع محسوب می‌شود.

در طول این پژوهش، از حمایت و یاری افراد بیشماری برخوردار بوده‌ام، که سپاس خود را تقدیم تک‌تک این عزیزان می‌کنم: آقای دکتر ابوالقاسم دادور، استاد راهنمای بسیار دلسوز و مهربانم، استاد بسیار عزیزم آقای دکتر محمد معمارزاده و دوستان بسیار عزیزم سارا علوی و شهره شریفی که در گردآوری منابع و مآخذ یاریم کردند، پدر و مادر و مادرزرگ بسیار خوب و مهربانم، که در طول سال‌های تحصیل همواره همراه و مشوق من بوده‌اند و همسر مهربانم که مانند همیشه در این راه نیز همراه من بود و از هیچ مساعدتی دریغ نکرد.

تهران - تابستان ۱۳۸۱

بی‌تا اسماعیلو

فصل اول:

● مدرنيسم چيست؟

«یکی از مهمترین عواملی که به بینش امروزی ما از «زیبایی شناسی» و هنر شکل داده، پیدایش و تکوین «مدرنیسم» است. و اگر بحث را به پیشرفت فرهنگ و به معنایی خاص «تکامل هنر» محدود کنیم، آنگاه می‌توانیم به یاری اصطلاح «مدرنیسم» بازتاب فکری دگرگونی‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که بصورت مشخص از میانه سده نوزدهم در گستره‌های گوناگون زندگی، در اروپا و ایالات متحده، و در پی آنها در سایر کشورهای جهان روی داد، درک کنیم.

«مدرنیسم پدیده‌ای است که به تاریخ یک سده و نیم گذشته فرهنگ غرب مربوط می‌شود، گرچه بسیاری از نویسندگان به دلایل پذیرفتنی، کل دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، از «رنسانس» به این سو را با اصطلاح «مدرنیته» مشخص می‌کنند.»^۱

«مدرنیته» یا «تجدد» و «نوگرایی»، مفهومی پیچیده است که نمی‌توان به راحتی تعریف جامعی از آن به دست داد. در حقیقت، دشواری تعریف کلمه «مدرن» از آنجاست که این کلمه پیوسته در تقابل با دو مفهوم «کهنه» و «سنت» قرار می‌گیرد. از این نظر زمان پیوسته مفهوم «مدرن» را تغییر می‌دهد، اما اصل «مدرنیته» به معنای «همواره به پیش رفتن» است و در عین حال به معنای «فراخواندن نو» و «کنار گذاردن کهنه»

کلمه «مدرن» (Modernus) را نخستین بار رومیان در قرن ششم میلادی، از روی کلمه (Modo) یعنی «به تازگی» ساختند. همچنان که کلمه (Hodiernus) به معنای «امروزی» را از کلمه (Hodie) به معنای «امروز» ساخته بودند، و از نظر آنها «مدرن بودن» به معنای «آگاهی داشتن نسبت به زمانه خود» بود.

اگرچه درگیری میان «قدیمی‌ها» و «مدرن‌ها» با توجه به معیار «زمان» در طول تاریخ همواره در جریان بوده است، اما در قرون ۱۴ و ۱۵ میلادی است که نهضت‌هایی فکری و هنری سر بر می‌آورند

مرکز اطلاعات مدرن علمی بزرگ
تهیه مدارک

که آشکارا خود را «مدرن» می‌نامند و صراحتاً آنرا در تقابل با آرا و اعمال «کهنه» قرار می‌دهند. و با ظهور «رنسانس» برای همیشه حد فاصلی بنیادی^۱ میان «عصر کهن» و «عصر مدرن» کشیده می‌شود.

مشهورترین مجادله‌ای که میان «قدیمی‌ها» و «مدرن‌ها» جریان داشت، در اواخر قرن هفدهم و

اوایل قرن هجدهم آغاز می‌شود و منجر به بوجود آمدن «عصر روشنگری» می‌شود.^۲

از نظر لغوی اصطلاح «مدرنیته» با واژه «مُد» (Mode) و طبعاً با واژه «سلیقه» (Fashion)

مرتبط است. و مفهوم آن دال بر تمام چیزهایی است که برای شخصی که می‌خواهد در «حال» زندگی

کند، مهم، ضروری، و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌روند. این مفهوم، نخستین بار در آثار «ژان ژاک

روسو»^۳ و بعد از او در آثار بسیاری از نویسندگان و متفکران «عصر روشنگری» و «عصر رمانتیک» آمده

است. و شاید «هگل»^۴ بود که برای نخستین بار تحلیل جامع و بی‌نظیری در باره شرایط انسان مدرن

ارائه کرد: شخصیتی که تاریخ را در برابر خود، و خود را در برابر تاریخ قرار می‌دهد، و در این باره به

تأمل می‌نشیند که آیا این دو در هماهنگی و همسوئی با یکدیگر هستند یا نه.^۵

واژه «مدرن» در قرن هفدهم وارد عرصه منازعات روشنفکرانه اروپای غربی شد (گرچه بصورت

پراکنده و منفرد از قرن پانزدهم به این طرف مورد استفاده قرار می‌گرفت.) و به صورت ایده‌ای پرشور

و به عنوان کانون نزاع و ستیزه در جریان مشهور «نبرد و منازعه باستانیان و مدرن‌ها»

(Quarrel of Ancients & Moderns) که تقریباً مدت یک قرن در فرانسه و انگلستان به درازا

کشید، سر بر آورد. و هنر و ادبیات به عنوان نخستین عرصه‌های مبارزه و میدان تاخت و تاز «باستانیان»

و «مدرن‌ها» در آمدند.

منازعه میان «باستانیان» و «مدرن‌ها» هرگز به طور قطعی و به گونه‌ای که مورد رضایت خاطر همه

باشد فیصله پیدا نکرد (یک قرن بعد نهضت رمانتیک موجب احیاء افکار و عقایدی شد که «مدرن‌ها»

تلاش کرده بودند تا یکبار برای همیشه آن‌ها را متوقف سازند). البته این منازعه صرفاً تلاشی مذبوحانه

بود، زیرا لبه فلسفی قضیه در اثر گام‌های سریع و شتابدار تحولات فرهنگی عملی کند شده بود. لیکن، در نگاهی به عقب، منازعه مذکور را می‌توان به عنوان بیان یا تعبیری از انقلابی دانست که در ذهنیت اروپایی در شرف وقوع بود؛ تعبیری از احساسی نو و برداشتی تازه از اعتماد به نفس (self-assurance) و اتکاء به نفس (self-reliance)، تمایل و آمادگی برای جستجو و آزمودن راه‌حل‌های غیر رسمی برای مشکلات و نگرانی‌های موجود، عقیده به گرایش فزاینده به تاریخ انسان، و اعتماد فزاینده به صلاحیت و توانمندی عقل انسان. در قرن نوزدهم «ذهنیت در حال ظهور» به مثابه پدیده‌ای «مدرن» توصیف می‌شد، و سیطره این ذهنیت به مثابه یکی از عوارض و نشانه‌های قاطع و تعیین کننده عصر جدید «مدرنیته» تلقی می‌شد.^۶

در عصر روشنگری، مفهوم «مدرن» نشانگر توسعه و نوآوری در علم، تکنولوژی و صنعت بود. در حالی که در قرن نوزدهم این مفهوم به ابتکارات در هنر و ابداعات و نوآوری‌های زیبایی شناختی روی آورد، و «مدرنیته زیبایی شناسی» دست به شورشی جدی بر علیه «سنت» زد.^۷

بسیاری از نویسندگان و منتقدان «شارل بودلر»^۸ را به عنوان «پدر مدرنیته» یا «خالق مدرنیسم زیبایی شناسی در هنر» می‌شناسند.

ریشه تاریخی واژه «مدرنیته» را می‌توان در مقاله‌ای از «شارل بودلر» درباره نقاش فرانسوی «کنستانتین گایز»^۹ تحت عنوان «نقاش زندگی مدرن»^{۱۰} یافت. به عقیده بودلر «مدرنیته» در وهله اول به معنای تخریب شکل‌های کلیشه‌شده‌ای است که سد راه تحول افکار و آداب هستند.^{۱۱} «بودلر» در تعریف هنر مدرن می‌گوید: «هر چیز پر تحرکی که از یک سو زاینده‌گی، استمرار و تداومی لایتناهی را نوید می‌دهد، و از سوی دیگر ویرانگر هر آنچه است که از گذشته رسیده است.» تصویری که «بودلر» از جامعه «مدرن» می‌دهد تصویر پاریس در قرن نوزدهم است. «بودلر» در یکی از شعرهای خود وقتی می‌خواهد تمثیل و نمادی از انسان «مدرن» بدست دهد، در شعر «پرسه زن» به تصویر و توصیف شرایط

و وضعیت انسانی می‌پردازد که از سنت و گذشته بریده، پناهگاه تازه‌ای نیافته و وضعیت پا در هوایی دارد. چشم به آینده دارد، اما آینده‌ای که مبهم و فرّار است.

«بودلر» می‌گوید: «مدرنیته گرداب است، جریانی متناقض، فرّار و سیال و گذراست. «انسان» بودلر، انسان پرسه زن و ولگرد است. انسانی که معترض است. او به استهزاء کالاها به نشانه تسلط تولید انبوه و متنوع می‌پردازد و مصرف‌گرایی را محکوم می‌کند. وی جماعت انسان‌هایی را که در گوشه و کنار خیابان‌ها در پاساژها و پیاده‌روها با شتاب و عجله در حال رفت و آمد هستند و یا بی هدف همچون کرم در هم می‌لولند، به تمسخر و استهزاء می‌گیرد. وی ظاهراً یک تماشاچی و ناظر صرف است ولی در حقیقت رفتار بی‌هدف او بیانگر برخی از ویژگی‌های اساسی جامعه «مدرن» است. «پرسه‌زن» شعر «بودلر»، بیانگر ماهیت ناپایدار و زودگذر برخوردها و رویارویی‌هایی است که ویژگی زندگی شهری و مدرن است.^{۱۲}

کلمه «مدرن» در آثار «بودلر» در وهله اول و در غالب موارد به معنای «سوژه مدرن» است. «سوژه‌های مدرن» در نظر «بودلر» هنرمندانی هستند که «زیبایی مدرن» را درک می‌کنند و زیبایی مدرن در نظر او چیزی جز بازنمایی «حال» نیست. از دیدگاه «بودلر» نمونه اصلی نقاشی «مدرن» تابلوی «مرگ‌مارا» اثر «داوید»^{۱۳} است که او آن را نقاشی بر مبنای یک سوژه «مدرن» می‌پندارد. به گفته «بودلر»: «نقاشی داوید همچون رمان بالزاک تمامی نکته‌های تاریخی و واقعی را نمایان می‌سازد و به همین دلیل نه تکراری است و نه پیش پا افتاده».^{۱۴}

«مدرنیته» پیوند درونی و تنگاتنگی با روند تکامل هنر در اروپا دارد. چرا که «مدرنیسم» به صورت اصطلاحی عام در تاریخ فرهنگی، بیانگر مجموعه بسیار متنوع و گسترده‌ای است از گسست‌های زیبایی‌شناسی از سنت «رنالیسم» (واقع‌گرایی) اروپا که به طور مشخص از اواسط قرن نوزدهم به این طرف صورت گرفته است.

مبداء پیدایش و آغاز جنبش «مدرنیسم» که تقریباً مورد اتفاق نظر نویسندگان و صاحب نظران است، اول در سال ۱۸۴۸، پس از سرکوب بی‌رحمانه انقلاب های آن سال است که در سراسر اروپا رخ دادند، و دوم سال های دهه ۱۸۸۰ است که در خلال این دهه سبک های هنری جدید بسیاری سر برآوردند: از «ناتورالیسم» (طبیعت گرایی) گرفته تا «امپرسیونیسم»، «سمبولیسم»، «کوبیسم»، «اکسپرسیونیسم»، «فوتوریسم»، «کانستراکتیویسم»، «مکتب ترکیبی ورتسیسم»، «سوررئالیسم»، «دادائیسم»، و دیگر مکاتب و جنبش های ادبی و هنری.^{۱۵}

البته احساس و دریافت ما از «مدرنیسم» مجدداً با ظهور «پست مدرنیسم» - ابتدا در عرصه معماری و سپس در سایر حوزه های فرهنگی و هنری تغییر یافته است و در حال حاضر آنچه که به صورت «مدرنیسم» نمونه و مثالی درآمده، چیزی نیست بجز: معماری کارکردگرای سخت و خشن «لوکوربوزیه» و سبک بین المللی، یا معماری «والتر گروپیوس» و معماری «باوهاوس» (Bauhaus) عاری از هرگونه تزیینات و تجملات، با ساختاری یکنواخت و یکدست متشکل از خطوط راست و مستقیم و به کار گرفتن «حالات هنری» در تکنیک ها و مصالح (فولاد و بتن مسلح) از مطلوبیت ویژه ای برخوردارند.

نقطه اوج «مدرنیسم» به تأیید اکثر قریب به اتفاق نویسندگان و متفکرین، سال های ۱۹۱۰-۱۹۳۰ است، که پس از آن صدای هنرمندان «مدرنیست» در آلمان هیتلری و روسیه استالینی خفه گردید و خود آنان نیز محکوم به مرگ شدند.

برخی از جریانات و مکاتب نوگرا (مدرن) به ستایش و تمجید از آینده ای مبتنی بر صنعت، تکنولوژی، سرعت و تحرک در جوامع شهری برخاسته اند، و پاره ای دیگر از جریانات «مدرنیست» و نوگرا به دوران خوش و طلایی گذشته جماعات بدوی که در هماهنگی و توازنی شهودی با طبیعت بسر می بردند، چشم دوخته اند، برخی نیز در صدد برآمدن تا صور و اشکال زیبایی شناسی خاصی برای

خود دست و پا کنند. در مقابل این گروه آخر نیز «مدرنیست» هایی قرار داشتند که می‌کوشیدند تا از این جریان گسترده و تهاجمی پاره‌ای از عناصر تقلیل‌گرایی تکاملی را بیرون بکشند: تجلیات و الهامات گذرا، «هایکو»های دوسطری خیال‌گرا، نمایشنامه ۲۰ ثانیه‌ای «ساموئل بکت»، و نقاشی‌های تقریباً سفید، خالی و بدون تصویر. از سوی دیگر تمامی این «مدرنیست» ها از نظر سیاسی نیز دارای جهت‌گیری‌ها، تمایلات، مواضع و اهداف و برنامه‌های پراکنده، مغایر و متفاوتی بودند:

از مکتب مدرنیست «فوتوریسم» «ولادیمیر مایاکوفسکی» که به «بلشویسم» تمایل داشت، تا مدرنیسم «فیلیپو مارینتی» (Filippo Marinetti) که به حمایت از «موسولینی» برخاست، از اکسپرسیونیسم «گاتفرید بن» (Gottfried Benn) که از «هیتلر» حمایت می‌کرد، تا مواضع تند و رادیکال «ارنست تالر» (Ernest Toller) که به طرف جریانات انقلابی چپ گرا سیر کرد.

احتمالاً تنها چیزی که مورد توافق نظر تمامی هنرمندان این دوره بوده و همگی در آن مشترک و

متفق‌القولند، توجه بیش از حد به صورت (فرم) زیبایی‌شناسی است.^{۱۶}

طی همین سال‌ها در بین جریانات مختلف «مارکسیسم»، مناقشه‌فعال و نیرومندی پیرامون اهمیت و جایگاه «مدرنیسم» مطرح شد که در قالب جریان مشهور به «منارعه اکسپرسیونیسم» سال‌های دهه ۱۹۳۰ به مرحله قطعی خود رسیده بود. برخی از «مارکسیست» ها از جمله «گئورگ لوکاچ»، «مدرنیسم» را به خاطر کنار گذاشتن معرفت‌شناسی و نیز به خاطر «فرمالیسم» پیچیده، و مقدم داشتن اسطوره بر تاریخ، محکوم و نفی نمودند. سایر «مارکسیست» ها از جمله «والتر بنیامین»، «برتولت برشت» و «تئودور آدورنو»، هریک بنا به دلایلی و به میزان‌های متفاوت از این جنبش جدید استقبال کردند و شاید بتوان آثار آنها را نوعی «مارکسیسم مدرن» دانست، تا نوعی «مارکسیسم» درباره «مدرنیسم». در سال‌های اخیر این نکته مورد بحث قرار گرفته که تأکید شدید بر فرم (صورت) در فرهنگ مدرنیستی نقش قاطعی در تکامل «ماتریالیسم غربی» یا «دیالکتیک» در مقابل «ماتریالیسم شرقی» یا «مکانیکی» داشته است.

بنابر توضیحاتی که ارائه شد، تعریف دیگری از «مدرنیسم» شکل می‌گیرد:

طرح یک جنبش از دل یک بحران- بحرانی فرهنگی و اجتماعی، که شاخص‌های کلیدی آن عبارتند از ظهور فرهنگ انبوه (توده‌ای)، طبقه کارگر، و مبارزات «فمینیستی»، تکنولوژی‌های جدید دستاورد دومین انقلاب صنعتی، و تجربه فراگیر کلان شهرهای امپریالیستی.^{۱۷}

«مدرنیته» در اصل مقوله‌ای زیبا شناختی است، و یا به عبارت دیگر از مقولاتی است که در فلسفه مدرن و معاصر می‌توان آنرا ذیل شاخه «زیبایی‌شناسی» رده بندی کرد. مقوله‌ای که در عام‌ترین و کلی‌ترین حالت خود بیانگر تجربه‌ای است خاص از زمان و در عین حال به تعبیر برخی از نظریه پردازان، از مکان.^{۱۸}

همانگونه که پیشتر ذکر شد، خطوط اصلی انضباط (نظم) و روحیه «مدرنیته زیبا شناختی» را می‌توان به وضوح در آثار «شارل بودلر» مشاهده کرد. و پس از آن «مدرنیته» از جنبش‌های مختلف «آوانگارد» سر برآورد و سرانجام نقطه اوج آنرا در «کافه ولتر»^{۱۹} «دادائیست» ها و در «سوررئالیسم» می‌توان یافت. نگرش‌ها و عقایدی که وجه مشترک آنها آگاهی متحول از زمان است، جزء شاخص «مدرنیته زیبا شناختی» محسوب می‌شود و این آگاهی از زمان یا آگاهی زمانی، خود را در قالب استعاره‌های «پیشرو و پیشتاز» (vanguard / avant- garde) می‌نمایاند. «آوانگارد» (پشتاز) خود را به مثابه جریانی می‌داند که به قلمروهای ناشناخته حمله می‌برد، و در نهایت خود را در معرض خطرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده‌ای قرار می‌دهد و تمامی آنچه را که سد راهش قرار می‌گیرد خرد و نابود می‌کند، و در نهایت آینده‌ای اشغال نشده را فتح می‌کند.^{۲۰}

«زیبایی‌شناسی» مدرنیست را می‌توان مبتنی بر نوعی تقسیم‌بندی دوگانه نخبه‌گرا بین «هنر عالی» و «فرهنگ توده‌ای» طبقه بندی کرد. و برای مثال می‌توان سردرها و نماهای درخشان و سفید و بام‌های مسطح معماری «لوکوربوزیه» را با ساختمان‌های پست و مسکن انبوه شهری اطراف آن مقایسه کرد.^{۲۱}

علاوه بر این «مدرنیسم» مبانی فلسفی، معرفت‌شناسی و سیاسی خاص خود را داراست: در معرفت‌شناسی واقع‌گراست، و در سیاست مترقی و پیشرو (آوانگارد). از دیدگاه «مدرنیسم» حقیقت به ویژه از طریق پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی، دست‌یافتنی است. «زیبایی» را می‌توان از «زشتی» متمایز ساخت و «انسان‌گرایی» را در خدمت اخلاقیات، سجایای اخلاقی و زندگی شایسته قرار داد. «تاریخ» نیز از نظر «مدرنیسم» جریانی هدفمند، متضمن مقصود و پیشروست. این‌ها روایت‌های اصلی «مدرنیته» و «مدرنیسم» محسوب می‌شوند.^{۲۲}

«مدرنیته» به عنوان یک مفهوم جامعه‌شناختی بدو با مفاهیمی چون صنعتی شدن، دنیا‌گرایی یا غیر دینی شدن، (secularization)، بوروکراسی، و مفهوم شهر و شهرنشینی همراه است. نظریات مختلف، تفاسیر متفاوت و گاهی متضادی در این زمینه وجود دارد، که در میان آنها، آشنایی با نظریات مربوط به نقش فرآیندهای اجتماعی در پیدایش و تکوین مفهوم «مدرنیته» برای درک تجربه «مدرن» حائز اهمیت اساسی است. و جامعه‌شناسی به عنوان یک رشته تخصصی جدید، با محدود ساختن موضوعات اصلی مورد مطالعه خود به چیزی که آن را «جوامع مدرن» می‌نامد، از هماهنگی و انسجام بیشتری برخوردار شده است. (مطالعه و بررسی پیرامون جوامع ماقبل مدرن نیز جزء موضوعات اصلی مورد مطالعه رشته‌های انسان‌شناسی و تاریخ قرار می‌گیرند).

«مدرنیته» از نظر «امیل دورکیم» (۱۸۵۸-۱۹۱۷) جامعه‌شناس فرانسوی، عبارت است از حرکت از «همبستگی مکانیکی» یا «ماشینواره» به «همبستگی ارگانیک» یا «اندامواره» که پیامد تقسیم کار فزاینده‌ای است که در واقع کلید جامعه‌شناختی زندگی مدرن به شمار می‌آید.

از دیدگاه «فردینان تونیز» (۱۸۵۵-۱۹۳۶) جامعه‌شناس آلمانی «مدرنیته» به مثابه حرکت از پیوندهای بین شخصی موجود در «جماعت» (Community / Gemeinschaft) به سمت تفرّد یا فردیت ناپیدا و گمنام «جامعه» (Society / Gesellschaft) تلقی می‌گردد. در حالی که «ماکس وبر»^{۲۳}