

"تاریخ نقاشی"

(از کلاسیک تا مدرنیسم)

| نویسنده: مجتبی کرمی |

تاریخ نقاشی (از کلاسیک تا مدرنیسم)

سرشناسه: کرمی، مجتبی، - - - - - عیان و پدیدآور: تاریخ نقاشی (از کلاسیک تا مدرنیسم) / نویسنده: مجتبی کرمی. - مشخصات نشر: تهران: نسل روشن، ۱۳۹۹. - مشخصات ظاهری: ۱۹۲ ص. ۲۱/۵×۱۴/۵ س.م. شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۴۷۱۶۴-۴ : ۳۰۰۰۰۰ ریال - فهرست نویسی: فیپ - یادداشت: کتابنامه. - موضوع: نقاشی - تاریخ - موضوع: History -- Painting - موضوع: نقاشی -- سبک‌ها و جنبه‌ها - موضوع: *Styles and schools: Painting - رده بندی کد: ۱۷۵۰ - رده بندی دیویی: ۷۵۹ - شماره کتابشناسی ملی: ۶۱۸۷۷۱۷

نویسنده: مجتبی کرمی | طراح جلد: عرشان گرافیک | نوبت چاپ: اول.
۱۳۹۹ | ناشر: نسل روشن | تیراژ: ۱۰۰ نسخه | قیمت: ۴,۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۴۷-۱۶۴-۴

نشانی: تهران-خیابان انقلاب-خیابان دانشگاه-
خیابان شهید نظری- پلاک ۶۱ طبقه چهارم واحد
تلفن تماس: ۶۶۹۵۳۱۲۶-۰۲۱ ۴۴۲

www.nasleroshan.com

فهرست

۱۱	حرف دل
۱۵	مقدمه
۲۱	بخش اول: سبک
۲۲	تاریخ هنر
۲۳	هنر دینی و هنر دهن
۲۶	سبک کلاسیک (classicism - classic) سبک کلاسیک
۳۱	هنر دوره کلاسیک، رنسانس و رنسانس اجتماعی
۳۲	میراث و تاثیر رنسانس
۳۳	سبک روکوکو (roccoco)
۳۴	سبک نئوکلاسیسیسم - نئوکلاسیک (neoclassicism)
۳۵	سبک منریسم (manierisme)
۳۶	سبک باروک (baroque)
۳۷	هنر اجتماعی
۳۸	سبک رمانتیک یا رمانتیسم (Romanticism - Pananticism)
۴۰	اصول رمانتیک
۴۰	سبک باربیزون (Barbissone)
۴۱	سبک ناتورالیسم - طبیعت‌گرایی (natoralisme)
۴۵	سبک رئالیسم - واقع‌گرایی (Realism)
۴۷	هدف رئالیسم
۴۹	خصوصیات رئالیسم
۵۰	سبک فتورئالیسم (Photorealisme)
۵۰	سبک رئالیسم سوسیالیستی
۵۱	سبک امپرسیونیسم - برداشت‌گرایی (Impresionisme)

فهرست

۵۳	امپرسیونیسم، ناتورالیسم در نقاشی
۵۸	تفاوت رئالیست و امپرسیونیسم؛
۵۹	سبک نئو امپرسیونیسم (neo impersionism)
۶۰	سبک مدرنیسم (Modernism)
۶۲	عوامل تکوین مدرنیسم
۶۶	سبک های جدید مدرنیسم
۷۰	سبک اکسپرسیونیسم - هیجان گرایی (Expersyonisme)
۷۱	سبک سمبولیسم - نماد پر دازی (symbolisme)
۷۴	سبک فوویسم (Fauvis me)
۷۵	سبک کوبیسم - حجم گرایی (cubisme)
۷۸	سبک دادائیسم (D' laisme)
۷۸	سبک سورئالیسم (Surrealism)
۸۲	سبک کنستروکتیویسم (Constructiuism)
۸۳	سبک پلاستیسیسم (plastisme)
۸۳	سبک نئوپلاستیسیسم (plastisme neo)
۸۳	هدف از پلاستیسیسم
۹۱	سبک آبستره - انتزاع گرایی (abstract art)
۹۳	سبک سوپرماتیسم (supermatism)
۹۳	سبک ورتیسم (Vorticism)
۹۴	سبک اپ آرت (اپتیکال آرت) (Op Art)
۹۴	سبک پاپ آرت (Pop Art)

فهرست

بخش دوم: تکنیک

۹۵	مقدمه
۹۷	تکنیک
۹۸	اصول طراحی
۹۹	پرسش و پاسخ
۱۰۵	کمپوزیشن (ترکیب)
۱۰۹	رنگ
۱۱۴	ابزار طراحی و نقاشی
۱۱۷	شیوه‌های نقاشی
۱۲۱	تکنیک تک چاپ
۱۲۱	تکنیک گلاز - وصله‌گری
۱۲۲	تکنیک مداد
۱۲۲	تکنیک مدادرنگی
۱۲۲	تکنیک مازیک
۱۲۲	تکنیک ترکیبی
۱۲۳	تکنیک مداد شمعی
۱۲۳	تکنیک پاستل
۱۲۳	تکنیک گواش
۱۲۳	تکنیک رنگ و روغن
۱۲۳	اسکس
۱۳۴	تکنیک کار دک
۱۳۴	تکنیک فرسک - فرسک بونو یا فرسکو (fresco)
۱۳۷	تکنیک آل‌پریما (Alaprima)
۱۳۸	تکنیک آبرنگ

فهرست

۱۴۱	ابرار آبرنگ
۱۴۶	تکنیک های ویژه
۱۴۷	بعد از نقاشی آبرنگ
۱۴۷	ست یا کادره کردن (matt)
۱۴۸	تکنیک رنگ پلاستیک
۱۵۲	تکنیک ویدئو
۱۵۳	تکنیک آینه کاری
۱۵۴	تکنیک میکس مخلوط
۱۵۵	رورنگی
۱۵۶	گلیرکاری (glyse)
۱۵۸	تکنیک تمپرا - رنگهای چربی (tamprativ)
۱۶۴	بست ها
۱۶۶	مدیوم های نقاشی
۱۷۰	نقاشی سلیکا (silica)
۱۷۰	نقاشی انکاستیک (encustic)
۱۷۱	اصطلاحات - جنبش ها - مکتب ها
۱۷۹	نقاشان جهان
۱۸۵	نقاشان ایران

از دیرباز سبک‌هایی نقاشی پدیدار گشته و هر سبکی راه و اسلوب متفاوتی دارد بعنوان مثال کلاسیک براساس اصالت عقل استوار است و این دیدگاه را از فلاسفه‌ای چون ارسطو و افلاطون و سقراط به ارمان دارد. چون زادگاه فلسفی این مکتب یونان باستان می‌باشد در نقطه مقابل این تفکر سورالیسم است که هنری غیر عقلانی و غیر ارادی می‌باشد.

در رمانتیسیسم کار در واله گشتن در زیبایی‌های طبیعت (طبیعت بعنوان وسیله نه، مستش) و پرورش عشق (از نوع الهی و آسمانی) است نمی‌تواند هم سنگ بارثالیم یا ناتورالیسم (به معنی فلسفی) باشد که هستی را در خود طبیعت مظاهر عینی آن میداند و مقوله‌ای بنام متافیزیک را به هیچ عنوان قبول ندارد در نتیجه در دیدگاه رئالیسم یا ناتورالیسم هر چه ما به ازای خارجی نداشته باشد منقول است پس عجیب نیست که هنرمند رئالیست «کوربه» اظهار می‌دارد: فرشته را نشان می‌دهم تا آنرا نقاشی کنم. مخاطب‌ها در کلیه آثار نقاشی

۲- اجتماعی

۱- ابرمرد

۳- نفسانیات هنرمند (خود)

۴- (هنرهای الهی و مذهبی)

۱- ابرمرد: از سبک کلاسیک و شعب آن شاید ابرمردی مکتب و سبک‌های روکوکو و پارانرالیسم بعنوان هنری که بیشتر قشر اتم سرمایه دار جامعه را مورد خطاب قرار می‌دهند، در کلاسیک هر چند رسوبات اسطوره‌ای و قصص انبیا دست‌مایه می‌باشد ولی هنر مذهبی و الهی نیست و این از هنری سخن می‌گویند که در خدمت نفسانیت بشر است در این سبک خدا کنار گذاشته می‌شود و او را به خدمت می‌گیرد (تحت عنوان امانیسم یا انسان خدایی)

۲- اجتماع: بندرت و تدریجی هنر به میان مردم عامه رفت و با روی آوردن

به ترسیم تصاویری از انسان‌های فقیر کوچه و بازار و ادیبان بجای رب‌النوع‌ها و پادشاهان انیک به میان مردم رفته و سبک‌های رمانتیک-رنالیسم-ناتورالیسم-ناتورالیسم-امپرسیونیسم و ... را خلق کردند.

نفسانیات خود هنرمند (خود): به صدا آمدن آژیر جنگ‌های جهانی و ستیز و ترریزی باعث شوکه شدن انسان‌ها و غرق شدن آن‌ها در خویش گردید انسان علمی‌تری که راحت زندگی کند نه اینکه علم در جهت تولید ساختن مرگ‌آرورها باشد و در جهت نابودی خودشان.

پس به چه روی آمدند آن هنر کلاسیکی که در اختیار سلاطین-کشیشان و ... بودند و نه هنر طبیعی که به نزاع و خشونت کشیده شده بود پس چه بهتر است که انسان به زورن خویش پناه ببرد. انسان این بار حتی منکر علم می‌شود و اندک آنکه به بهره‌نمایی و ایده‌آلیسم محض و بی‌هدفی از زیر عمارت‌های سرو-سرها و افکار بشر رخ می‌نماید. بوی باروت‌های جنگ اول هنوز به شام می‌رسد که کافه‌ای در زوریخ پذیرای تعدادی روشنفکر هنرمند جنگ گریز و پناه داده به علم می‌شود. آن‌ها با اعتقاد به تصادف به عنوان شرط اساسی شکل‌گیری پروسه‌های تاریخی و مظاهر و رویدادهای هستی تصمیم می‌گیرند هنر را بی‌هدفی کنند که اساس تصادف باشد نه مانند سبک‌های چون کلاسیک که مکتب اصول هندسی ریاضی دارد و محاسبه‌گر آنها از بریده‌های روزنامه در داخل یک کیسه اولین واژه را تصادفی بیرون کشیدند و سبک خود را دادا نامگذاری کردند. واژه دادا در زبان فرانسوی یعنی اسب کوچک چوبی کودکان. پس از هفت سال دادائیسم منحل شد ولی آتش آن هنرهای مدرن را پی‌ریزی کرد از جمله این افراد لویی آراگون-آندره برتون-کریستین ترزا-سالوادور دالی-گیوم آپولیزو دیگران که بعدها با پیدایش فروید و فرویدیسم و کشف نیرویی

شگفت‌انگیز بنام ضمیر ناخودآگاه در افکار جدید اسکان گرفتند و حتی زمینه‌های آستراکسیون به معنای غربی آن کم‌کم شکل گرفت.

در این مختصر نتیجه می‌گیریم که پس از گذراندن رئالیسم و ناتورالیسم سرخوردگی و افسردگی انسان در گذر جنگ‌ها و شکست‌ها و تکیه بر بینش انیستی محض سبب شد تا هنرمند به درون خود پناه ببرد و با درون‌گرایی مفرد دست به آفرینش آثاری زند که به نوعی خود را درمان کند تا جامعه را به قول تنسی ایسا از نمایش نامه نویس آمریکایی و خالق اثرباغ وحش شیشه‌ای که می‌گوید می‌نویسم تا درمان درد خویش باشم.

۴- هنر الهی: هنرمند با تکیه بر کشف و شهود می‌آفریند برای خدا. همانطور که زندگی می‌زند رای خدا. هنر الهی هنری است که با انگیزه‌های الهی شکل گرفته باشد مبنی بر مذهب و جهان‌بینی مذهبی باشد و نافع به حال اجتماع بوده روح تعهد و تمکین از دستورات الهی و یاد خدا را در دل‌ها زنده نماید گرچه تکنیکی فراخور است و بدس خود را نیز لازم دارد.

بنابراین ماهم تا حد امکان سعی برای داشتن یکم با اختلاف فاحش به معرفی اجمالی سبک‌ها-جنبش‌ها و مکاتب الهی و هنری بر اساس قدمت آنها بنماییم لذا چنانچه در نظر خوانندگان محترم استاید گامی و هنرمندان عزیز در تاخیر و تقدم پاره‌ای از آنها به مواردی برخوردید و یا بنده را عفو فرموده و در جهت چیدمان صحیح آن بنده را ارشاد و راهنمایی فرماید.

در اینجا لازم بذکر است پاره‌ای از سبک‌های هنری قدمت عولای داشته لیکن در سالهای اخیر نمود و کارکرد بهتری پیدا نموده است بعنوان مثال در زمان غار نشینی طراحی سایه مرسوم بوده است بنحوی که نیاکان ما در هنگام شب و پس از بازگشت از شکار حوادث رخ داده را برای فرزندان خویش روی دیوار غار ترسیم می‌نمودند یا با شکل سازی با انگشتان دست

که سایه اش روی دیوار بیافتد و کودکان و حتی بزرگان جمع از تعریف و تداعی آن لذت برده یا پند آموزی نمایند و این هنر در سالیان اخیر تحت عنوان هنرهای نمایشی تئاتر- سینما- تلویزیون و انیمیشن چند بعدی رایانه ای، هر روز به اوج کمال می رسد. انشاء... اگر خدای متعال توان و توفیقی به این حقیر بدهد در کتاب بعدی بصورت اجمالی اکثر سبکها- جنبش ها و مکتبها، هنری علی الخصوص در حیطه نقاشی را به زیور طبع آراسته خواهم نمود.