

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

آشنایی با مکاتب نقاشی

رشته نقاشی

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۳۷۱۸

۷۵۰	میرزایی مهر، علی اصغر
آ / م ۴۲۴	آشنایی با مکاتب نقاشی / مؤلفان : علی اصغر میرزایی مهر، حمیدرضا جهانی . - تهران :
۱۳۹۱	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۱.
۱۸۴	ص. : مصور (رنگی). - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۳۷۱۸)
	متون درسی رشته نقاشی گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته نقاشی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.
۱.	نقاشی. الف. میرزایی مهر، علی اصغر. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه‌ریزی و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

این کتاب، طی سال‌های تحصیلی ۱۳۸۴-۸۵ و ۱۳۸۵-۸۶ توسط ۳۰ نفر از هنرآموزان
تخصصی کشور از دیدگاه چارچوب کلی کتاب درسی و قابلیت‌های یاددهی و یادگیری، ۱۰۰ نفر از
هنرجویان از جهت روانی و آسان‌یاب بودن مطالب و سودمندی تصاویر، ۱۰ نفر از متخصصان موضوعی
و خبرگان حرفه‌ای از ابعاد صحّت مطالب و کاربردی بودن آن، اعتباربخشی گردید و نتایج آن در کتاب
اعمال شد.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: آشنایی با مکاتب نقاشی - ۴۵۰/۲

مؤلفان: علی اصغر میرزا‌یی مهر(فصل‌های اول تا سوم)، حمیدرضا جهانی (فصل‌های چهارم تا ششم)

اعضای کمیسیون تخصصی: عادل قلی‌زاده، حسین ذبیحی، محمدامیدی، سیدمحسن علوی نژاد و دارا افشار قوچانی

ویراستار: دکتر حسین داورودی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران: خیابان آیرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت: www.chap.sch.ir

صفحه‌آرا: علی نجمی

طراح جلد: حمیدرضا جهانی

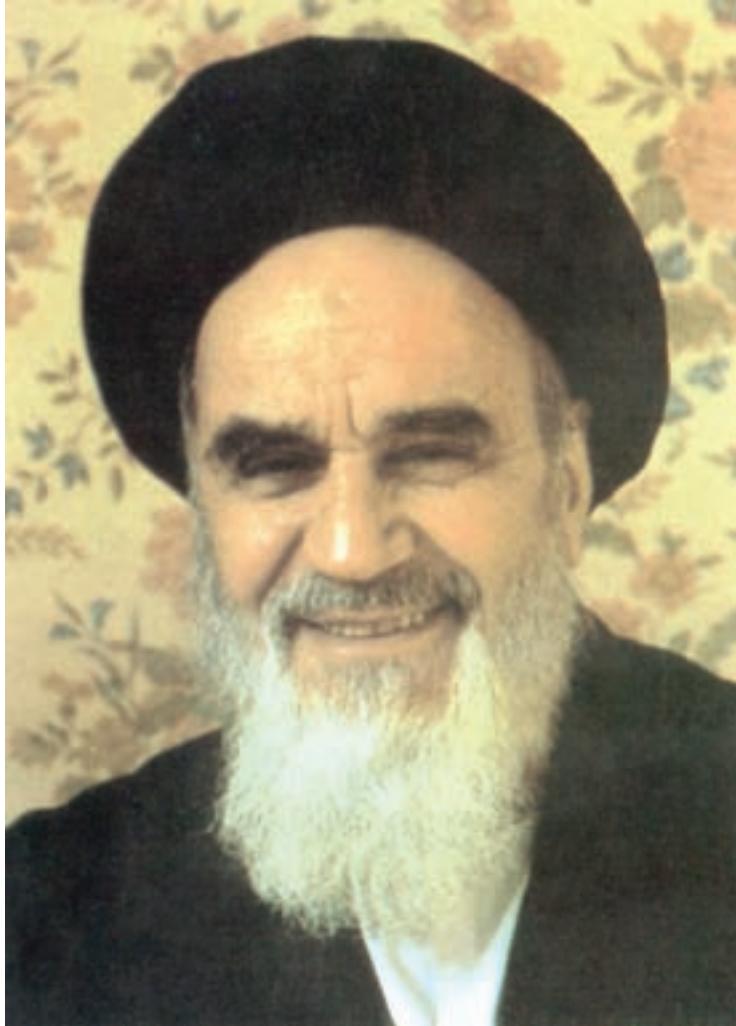
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروبخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۶-۴۴۹۸۵۱۶۱، صندوق پستی: ۲۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پنجم ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

از جمله نقشه‌ها که مع الأسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی بجا مانده بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش، و غرب‌زده و شرق‌زده نمودن آنان است... فی المثل اگر در کتاب یا نویسته با گفتاری چند واژه‌ی فرنگی باشد بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته و گوینده و نویسنده‌ی آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می‌آورند و از گهواره تا قبر به هرچه بنگریم اگر با واژه‌ی غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب و اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود مطروح و کهنه و واپس زده خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر و اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتاده‌اند. خیابان‌ها، کوچه‌ها، مغازه‌ها، شرکت‌ها، داروخانه‌ها، کتابخانه‌ها، پارچه‌ها و دیگر متاع‌ها هر چند در داخل تهیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی [باشند] و به آن اقبال کنند. فرنگی‌مایی از سرتاپ و در تمام نشست و برخاست‌ها و در معاشرت‌ها و تمام شئون زندگی موجب افتخار و سرblندی و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودی، کهنه‌پرستی و عقب افتادگی است.

... باید هشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به شرق و غرب با وسوسه‌های شیطانی شما را به سوی این چیاولگران بین‌المللی نکشند و با اراده‌ی مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی‌ها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بباید و یا اس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد در درازمدّت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد و [به] آن‌چه انسان‌های شبیه به اینان به آن رسیده‌اند خواهد رسید به شرط انکال به خداوند تعالی و انکاء به نفس و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی‌ها برای رسیدن به زندگی شرافتمدانه و خارج شدن از تحت سلطه‌ی اجانب.

امام خمینی (قدس سرہ الشریف)

فهرست مطالب

بخش اول: آشنایی با مکاتب نقاشی ایران

فصل اول: پیشینه‌ی نقاشی در ایران قبل از اسلام

دیوارنگاره‌های غارها

نقاشی روی سفال

نقاشی دیواری در ایران باستان

فصل دوم: نقاشی ایران در دوره‌ی اسلامی

نقاشی سلجوقی

• مصورسازی

• نقاشی روی سفال

مکتب بغداد (عباسی)

مکتب تبریز و بغداد (جلایری)

مکتب شیراز

• شیراز در سده‌ی هشتم ه.ق

• شیراز از سده‌ی نهم ه.ق

مکتب هرات

• نیمه‌ی اول سده‌ی نهم هجری

• نیمه‌ی دوم سده‌ی نهم ه.ق، عصر بهزاد

مکتب تبریز (نیمه‌ی اول سده‌ی دهم ه.ق)

مکتب اصفهان (سده‌ی یازدهم ه.ق)

• رقعه نگاری

• فرنگی سازی

۴۱	• نقاشی دیواری
۴۴	دوره‌ی فترت (حدود ۱۱۷۰-۱۱۰۰ ه.ق)
۴۴	مکتب زند و قاجار (حدود ۱۲۷۰-۱۱۷۰ ه.ق)
۴۷	طبیعت‌گرایی در نقاشی ایران
۵۳	دوران معاصر

بخش دوم: آشنایی با مکاتب نقاشی جهان

۶۴	فصل سوم: نقاشی در تمدن‌های باستانی
۶۴	نقاشی بین‌النهرین
۶۶	نقاشی مصر
۷۳	نقاشی چین
۷۷	نقاشی ژاپن
۸۲	نقاشی هند

۹۰	فصل چهارم: مکاتب نقاشی اروپا قبل از رنسانس
۹۰	يونان باستان
۹۴	روم باستان
۱۰۲	هنر مسیحیت
۱۰۶	• تصویرسازی در مسیحیت
۱۰۸	نقاشی گوتیک
۱۰۸	• شیشه‌نگاره
۱۰۹	• نقاشی روی پانل

۱۱۱	فصل پنجم: مکاتب نقاشی اروپا از رنسانس تا نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم میلادی
۱۱۱	رنسانس
۱۲۰	رنسانس در شمال اروپا

۱۲۲	منزیسم
۱۲۳	باروک
۱۲۷	روکوکو
۱۲۹	نئو کلاسیک
۱۳۱	رومانتیسم
۱۳۴	رئالیسم

فصل ششم: مکاتب نقاشی غرب از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم تا اواخر سده‌ی بیستم میلادی

۱۳۸	امپرسیونیسم
۱۴۴	پست امپرسیونیسم
۱۴۹	آرنوو
۱۵۱	فوویسم
۱۵۳	اکسپرسیونیسم
۱۵۵	کوبیسم
۱۵۷	فونوریسم
۱۵۹	دادائیسم
۱۶۱	سوررئالیسم
۱۶۵	آبستره
۱۶۸	اُپ آرت
۱۶۹	پاپ آرت

۱۷۳ فهرست منابع

سخنی با هنرآموزان

تصاویر به جا مانده از انسان‌های نخستین نشان می‌دهند که طراحی و نقاشی از بدو پیدایش بشر در کره‌ی خاکی، با او همراه بوده است. انسان‌های اولیه برای برقراری ارتباط با یکدیگر و هم‌چنین برای تسخیر نیروهای طبیعت از هنر خصوصاً نقاشی استفاده می‌کردند. بیان اندیشه و افکار با استفاده از طراحی و نقاشی، منجر به پیدایش خط تصویری گردید.

خط تصویری جزء اولین نوشتارهای انسانی است که صفحات آغازین تاریخ بشر را به خود اختصاص داده است. مطالعه‌ی تاریخ هنر بدون توجه به اکتشافات باستان‌شناسی غیرممکن به نظر می‌رسد. باستان‌شناس قادر است با کشف اسناد و دقت در آن‌ها حلقه‌های گمشده‌ی تاریخ بشر را پیدا کند و آن‌ها را به هم متصل نماید. هر اکتشافی پنجه‌ای جدید بر روی محققان باز می‌کند و آنان را قادر می‌سازد تا رازهای تاریخ را آشکار کنند.

حال، به این چند پرسش بیندیشیم :

– مطالعه‌ی تاریخ هنر چرا اهمیت دارد؟

– چرا مطالعه‌ی تاریخ نقاشی ضرورت دارد؟

– مطالعه‌ی تاریخ نقاشی چگونه باید باشد؟

– چه عواملی در تحولات هنری سهیم بوده‌اند؟

– تفاوت سبک‌های نقاشی در چیست؟

– هنرمندان بزرگ نقاشی چه کسانی بوده‌اند؟

– آیا مطالعه و تحلیل پدیده‌های هنری می‌تواند به ظهور روش‌های نوین و متناسب با زمان منجر گردد؟

– ...

در این کتاب سعی شده است تا حدودی به برسش‌های یاد شده پاسخ داده شود و هنرجویان را با سیر تحولات تاریخی هنر نقاشی و سبک‌های مختلف آشنا نماید.

از این رو، کتاب حاضر با تعیین اهداف آموزشی زیر برای هنرجویان رشته‌ی نقاشی تهیه شده است :

– آشنایی با واژه‌ی هنر (نقاشی) و جایگاه آن در بین هنرهای تجسمی؛

– ایجاد تفکر خلاق و تقویت تخیل و ذهنیت هنرجویان؛

– آشنایی با آثار بر جسته‌ی نقاشی؛

– شناسایی استادان بر جسته‌ی نقاشی ایران و جهان؛

– آشنایی با تغییرات و نحوه‌ی ظهور مکاتب نقاشی؛

– تقویت حس ملی‌گرایی و استفاده از تجارت گذشتگان برای ساختن آینده؛

– و ایجاد علاوه‌مندی به آثار هنری و احترام به هنرمندان پیش‌کسوت و حفظ و نگهداری آثار آن‌ها.

بنابراین، از هنرآموزان درخواست می‌گردد، علاوه بر دقت در اهداف آموزشی، به نکات زیر نیز توجه کنند و آن‌ها را به کار

گیرند :

– کتاب حاضر، پس از کاربرست اطلاعات به دست آمده از پژوهه‌ی اعتباربخشی، به منظور ارتقای کیفی آن دوباره تدوین شده است؛ از جمله : رسم نمودارهای تاریخ نقاشی، توجه به عوامل مؤثر در شکل‌گیری مکاتب، حذف اسامی اضافه و چاپ تصاویر با کیفیت بهتر. در این صورت انگیزه‌ی هنرجویان را برای آموختن بیشتر، تقویت حس کنجکاوی و افزایش علاوه‌مندی و هنردوستی بیشتر آنان را شاهد خواهیم بود.

— باید توجه داشته باشید که واژه‌ی مکتب (style) در حوزه‌ی هنر نقاشی، که در فرهنگ غربی با بار معنایی و مفهومی خاص خود به کار گرفته می‌شود، در واقع بیان گر تفکرات، آرا و اندیشه‌های پدیدآوران آن مکتب است. اما در تاریخ هنر ایران، با تأکید بر نام شهرها، مفهومی دیگر از واژه مکتب را تداعی می‌کند. زیرا حکومت‌ها، با تغییر پایتخت، شرایطی را ایجاد می‌کردند که آثار هنری با ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای تولید و عرضه می‌شدند. در موارد متعددی یک شهر در چند دوره مرکز فعالیت حکومت‌ها بوده‌اند و رهبری هنری عصر خود را بر عهده داشته‌اند. در این صورت با درج عدد یا دوره‌ی حکومتی به صورت پسوند آن‌ها را از هم جدا کرده‌ایم؛ مانند تبریز^۱، تبریز^۲ یا تبریز مغول، تبریز صفویه و ...

— کتاب حاضر، ضمن آشنا نمودن هنرجویان با واژه‌ها و اصطلاحات هنری، به تغییرات و تداوم حیات فرهنگی ملل مختلف می‌پردازد و فرآگیران را با نمونه‌های تصویری ایران و جهان آشنا می‌کند. با این توضیح که به هنرآموzan توصیه می‌شود در ارزش‌یابی‌ها از پاورقی و مشخصات تصاویر، که در ویرایش جدید اضافه شده‌اند، سؤال مطرح ننمایند.

ذکر مشخصات دیگر؛ مانند سال خلق اثر، محل نگهداری و درک مقیاس با ایشل انسانی، صرفاً جهت مطالعه‌ی آزاد بوده است تا هنرجویان بتوانند در ک بهتری نسبت به تاریخ نقاشی پیدا کنند. ضمن این که باید به جای تکیه بر محفوظات، توانایی نقادی و استدلال هنرجویان را در تجزیه و تحلیل آثار نقاشی تقویت نموده، هم‌چنین روش بحث و گفت‌وگو و ارائه‌ی درس توسط هنرجویان و تحقیق در خصوص پدیده‌های تاریخی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. اسمامی اضافه و غیرضروری، با توجه به همین نکته، حذف شده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید در هر دوره هنرمندان فراوانی وجود داشته‌اند. ولی مؤلفان، با توجه به تأکید نداشتن بر افزایش محفوظات هنرجویان، موظف شدند از افراد و مکاتب شاخص نام ببرند و از ذکر اسمامی همه‌ی افراد پرهیز نمایند. البته هنرجویان در دوره‌ی کارданی و کارشناسی با سایر هنرمندان و مکاتب دیگر آشنا خواهند شد و آن‌ها را دقیق‌تر مورد مطالعه قرار خواهند داد. امید است با مطالعه‌ی بخش‌های مختلف این کتاب، ضمن آشنا نمای هنرجویان با مباحث نقاشی، از گذشته چراغی روش فراهم کنند و به مدد آن آینده‌ای درخشنan و برافتخار را طرح‌ریزی نمایند.

«کمیسیون تخصصی برنامه‌ریزی درسی و تألیف رشتہ‌ی نقاشی»

هدف کلی

آشنایی با سیر تحولات تاریخی هنر نقاشی و سبک‌های مختلف آن در ایران و جهان از دوران باستان تا امروز