

دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

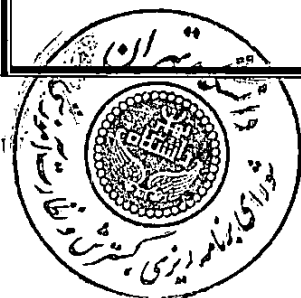
دوره: کارشناسی ارشد

رشته: نقاشی

پردیس هنرهای زیبا

مصوب جلسه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

این برنامه بر اساس آیین نامه وزارتی تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاههای دارای هیات ممیزه توسط اعضای هیات علمی گروه نقاشی و مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا بازنگری شده و در سیصد و شصتمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ به تصویب رسیده است.

مصوبه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برنامه درسی

رشته : نقاشی

مقطع : کارشناسی ارشد

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی که توسط اعضای هیات علمی گروه آموزشی نقاشی و مجسمه سازی دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا بازنگری شده است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

- این برنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
- هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه برسد.
- این برنامه درسی جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی مصوب جلسه مورخ ۹۲/۰۹/۰۳ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران گردیده است

حسن ابراهیمی

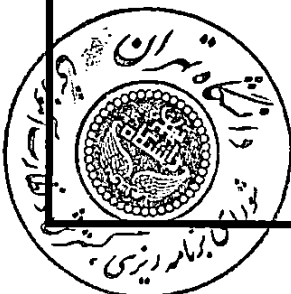
دبیر شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت
آموزشی دانشگاه

سید حسین حسینی

معاون آموزشی دانشگاه

رای صادره جلسه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه در مورد بازنگری برنامه درسی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد، صحیح است، به واحد ذیربط ابلاغ شود.

محمود نیلی احمد آبادی
رئیس دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

پردیس هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای تجسمی

مشخصات کلی برنامه درسی و سرفصل دروس

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته: نقاشی

۱۳۹۷

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد نقاشی

- تعریف / هدف / ضرورت و اهمیت ۴
- طول دوره و شکل نظام / تعداد و نوع واحدها / نقش و توانایی فارغ التحصیلان /
- شرایط و ضوابط ورود به رشته ۵

فصل دوم: جدول های دروس

- جدول دروس کمبود (جبرانی) ۷
- جدول دروس اصلی ۸
- جدول دروس اختیاری ۹

فصل سوم: سرفصل دروس

بخش اول: دروس اصلی

- کارگاه تخصصی نقاشی تجربی ۱۲
- کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی ۱۳
- کارگاه تخصصی نقاشی معاصر ۱۴
- کارگاه نقاشی دیواری ۱۵
- پایان نامه ۱۷

بخش دوم: دروس اختیاری

- کارگاه طراحی تجربی ۱۹
- آشنایی با نظریه های زیبایی شناسی ۲۰
- مبانی و ساختار نگارگری ۲۲
- کارگاه چاپ پیشرفته ۲۳
- آشنایی با هنر جدید ۲۴
- کاربرد کامپیوتر در هنرهای تجسمی ۲۵
- پژوهشی در نقاشی امروز ۲۶
- هنر و اقتصاد ۲۸
- هنر از دیدگاه اسلام ۲۹
- روش تحقیق ۳۱
- مطالعه تطبیقی مبانی نظری نقاشی شرق و غرب ۳۲
- نقد و بررسی آثار نقاشی ۳۴
- جامعه شناسی هنر ۳۶

فصل اول

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد

رشته نقاشی

عنوان رشته به فارسی : نقاشی مقطع کارشناسی ارشد
عنوان رشته به انگلیسی : Master of art painting

۱- تعریف

بعد از انقلاب اسلامی که نظام آموزشی عالی در ایران دستخوش تغییر و تحول عمیق گردید لازم است نیازهای حال و آینده جامعه مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر آن بایستی با رشد و تحول جامعه اسلامی هماهنگ و به صورتی پویا و مؤثر وسیله بسط و توسعه فرهنگ اسلامی در سطح جهانی گردد. به علت نفوذ و سلطه فرهنگهای بیگانه، استعدادهای فرهنگی و هنری افراد ایرانی فرصت رشد و شکوفایی نیافته است، و اکنون که مصمم به حذف وابستگی های فکری، فرهنگی و هنری می باشیم، لازم و ضروری است بهر صورت که ممکن است زمینه های رشد و شکوفایی و استقلال فکری و بمعنای واقعی "انقلاب فرهنگی" فراهم گردد.

برای دستیابی به چنین هدفی علاوه بر توجه کامل به محتوی و خط مشی آموزشی بایستی زمینه های پژوهشی و اولویت ها در نظر گرفته شود، تا با بکارگیری تدابیر مناسب، نظام آموزشی جدیدی که متکی بر تحقیق و پژوهش و تجربه باشد پایه ریزی گردد. در این باره باید ضمن آگاهی از تجربیات آموزشی، پژوهشی و تجربی کشورهای پیشرفته در زمینه های مختلف هنرهای تجسمی و بالاخص نقاشی و انتخاب روش های صحیح و مناسب به روش های تصویری سنتی و اسلامی نیز که دارای جنبه های با ارزشی نیز می باشد توجه کامل معطوف شود. و مسیر سازمان آموزشی خصوصاً " هیئت علمی و همچنین روش و محتوای آموزش " به گونه ای تبیین گردد که نیازهای متعدد جامعه، مراکز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تامین شود. لذا فعالیت علمی این دوره در ارتباط با ماهیت نیازهای فطری و آینده تعیین می گردد.

۲- اهداف

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت فعالیت در مراکز آموزش، هنرستان ها ، دانشکده ها و مراکز فرهنگی و هنری ، یکی از اهداف این دوره است. با تربیت متخصصین این رشته نیروهای فعال آماده می گردند تا نه تنها در فعالیتهای آموزشی مشارکت فعال داشته باشند، بلکه در فعالیتهای هنری شخصی و حرفه ای نیز در سطح عالی خدماتی انجام دهند.

در نتیجه تحقیق و پژوهش، زمینه های شناخت ارزش های فرهنگی و هنری فراموش شده و نیز جنبه های مفید و ضروری هنر معاصر معلوم می گردد تا در نهایت راه حل های مناسب مطرح و در نتیجه خود کفایی فرهنگی و هنری به وجود آید. در ضمن با بسط و توسعه تحقیق و پژوهش، امکانات انتقال فرهنگ اسلامی آماده و میسر خواهد شد و آگاهی از تحقیقات پیشرفته و دستاوردهای هنری جدید بدست خواهد آمد. ایجاد رابطه صحیح با مراکز آموزشی و پژوهشی مشابه در سطح جهان و عرضه تجربیات هنری و مبادله دانش های بدست آمده و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای سایر کشورها از اهداف دیگر این دوره آموزشی است.

۳- ضرورت و اهمیت

برنامه های آموزشی و پژوهشی و تجربی دوره کارشناسی ارشد نقاشی بر اساس ویژگیها و خصوصیات فرهنگی هنری کشور به گونه ای طراحی شده است تا نیازهای حال و آینده کشور را مرتفع سازد. به منظور رسیدن به مرحله خود کفایی علمی، فرهنگی و هنری به تحقیق و پژوهش و تجربه هنری اهمیت ویژه داده می شود. برنامه های آموزشی بر اساس جهت گیری های کلی نظام و پرورش هنرمندان نخبه و متعهد، استوار است.

۴- طول دوره و شکل و نظام آموزشی

دوره کارشناسی ارشد نقاشی چهار نیمسال و نظام آن آموزشی-پژوهشی و تابع نظام آموزش عالی رسمی کشور است. در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره یا تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا سه سال مجاز است.

در موارد خاص، برای رفع کاستی های مطالعاتی دانشجو و درک بهتر از دروس اصلی حداکثر تا ۱۲ واحد درس جبرانی از سوی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشکده تعیین و به دانشجو تکلیف خواهد شد.

دانشجوی این دوره بر اساس برنامه مصوب و گذراندن واحدهای درسی رشته تحصیلی و با ارایه پایان نامه فارغ التحصیل می شود.

۵- تعداد و نوع واحدها

مجموع واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد نقاشی ۳۲ واحد به تفکیک زیر است:

الف) دروس اصلی	۱۲ واحد
ب) دروس اختیاری	۱۴ واحد
ج) پایان نامه	۶ واحد

جمع: ۳۲ واحد

• در صورت تشخیص ضرورت از طرف گروه آموزشی مربوطه، دانشجویان حداکثر تا ۱۲ واحد از دروس جبرانی را با نظر گروه، اخذ خواهند نمود.

۶- نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته نقاشی می توانند در جهت دادن و اعتلای هنر در کشور و عرصه های جهانی به صورت حرفه ای فعالیت داشته باشند. همچنین با توجه به نیاز روزافزون جامعه اسلامی به افراد کارآمد در این رشته، در زمینه تدریس در مدارس و مراکز آموزش عالی و مشاوره در بخش خصوصی و دولتی به صورت فردی و یا گروهی فعالیت نمایند.

۷- شرایط ورود به دوره

بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرایط ورود داوطلبان به دوره کارشناسی ارشد نقاشی به شرح زیر است:

- ۱- داشتن مدرک کارشناسی یکی از رشته های هنرهای تجسمی (نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک و ...) شرایط عمومی ورود به آموزش عالی.
- ۲- قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره کارشناسی ارشد نقاشی.
- ۳- پیشنهاد می گردد: داشتن مدرک کارشناسی یکی از رشته های هنرهای تجسمی

ضرایب	نام دروس در آزمون کنکور ارشد نقاشی
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
۱	فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان
۱	نقد هنری و ادبی
۱	میانی رایانه (گرافیک رایانه ای، ارتباط متقابل انسان و رایانه، واقعیت مجازی و افزوده) و میانی هنر در فضای مجازی
۱	میانی نظری نور، فضا، فرم و رنگ
۳	سبک شناسی نقاشی
۲	میانی نظری هنرهای تجسمی
۲	نقد و تحلیل آثار نقاشی
۲	میانی نظری هنرهای جدید
۵	پروژه عملی نقاشی

فصل دوم:
جدول‌های دروس

جدول شماره: ۱ : دروس کمبود (جبرانی) رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیشنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	میانی هنرهای تجسمی ۱	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۲	میانی هنرهای تجسمی ۲	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۳	آشنایی با هنر در تاریخ ۱	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	-
۴	آشنایی با هنر در تاریخ ۲	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	-
۵	طراحی ۳	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۶	نقاشی ۲	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۷	نقاشی ۳	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۸	نقاشی ۴	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۹	نقاشی ۵	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۱۰	طراحی ۷	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۱۱	نقاشی ۷	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	-
۱۲	تاریخ عمومی نقاشی ۳	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	-
۱۳	تجزیه و تحلیل آثار نقاشی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	-
	جمع کل	۱۷	۱۸	۳۵	۱۸۲	۵۷۶	۸۴۸	

- در صورت تشخیص ضرورت از طرف گروه آموزشی مربوط، دانشجویان حداکثر تا ۱۲ واحد از دروس جبرانی را با نظر گروه، اخذ خواهند نمود.

جدول شماره ۲: دروس اصلی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد

پیشنیاز	تعداد ساعات			تعداد واحد			نام درس	ردیف
	جمع	عملی	نظری	جمع	عملی	نظری		
ندارد	۸۰	۶۴	۱۶	۳	۲	۱	کارگاه تخصصی نقاشی تجربی	۱
ندارد	۸۰	۶۴	۱۶	۳	۲	۱	کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی	۲
ندارد	۸۰	۶۴	۱۶	۳	۲	۱	کارگاه تخصصی نقاشی معاصر	۳
ندارد	۸۰	۶۴	۱۶	۳	۲	۱	کارگاه نقاشی دیواری	۴
	۳۲۰	۲۵۶	۶۴	۱۲	۸	۴	جمع کل	

جدول شماره ۳: دروس اختیاری رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات		
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع
۱	کارگاه طراحی تجربی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸
۲	آشنایی با نظریه های زیبایی شناسی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۳	میانی و ساختار نگارگری	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۴	کارگاه چاپ پیشرفته	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸
۵	آشنایی با هنر جدید	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸
۶	کاربرد کامپیوتر در هنرهای تجسمی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸
۷	پژوهش در نقاشی امروز	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۸	هنر و اقتصاد	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۹	هنر از دیدگاه اسلام	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۱۰	جامعه شناسی هنر	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۱۱	روش تحقیق	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۱۲	مطالعه تطبیقی مبانی نظری نقاشی شرق و غرب	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
۱۳	نقد و بررسی آثار نقاشی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲
	جمع کل	۲۲	۴	۲۶	۲۵۲	۱۲۸	۴۸۰

• دانشجویان در طول دوره تحصیل، لازم است ۱۴ واحد درسی از بین دروس اختیاری فوق، بگذرانند.

فصل سوم:
سرفصل دروس

بخش اول:
دروس اصلی

نام فارسی درس: کارگاه تخصصی نقاشی تجربی

نام انگلیسی درس: Specialized Experimental Painting Studio

تعداد واحد: ۳

تعداد ساعت: ۸۰

نوع واحد: ۱ واحد نظری ، ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

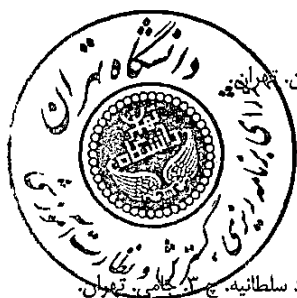
هدف: کسب تجارب هنری در فرآیند تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل ساختار و محتوا در آثار نقاشی.

فهرست مطالب:

- مطالعه و تجربه عملی در زمینه کاربرد خلاقانه عملکرد عناصر و تمهیدات تجسمی و توجه به کیفیات بصری، ارزش‌ها، معانی و مفاهیم نمادین آنها در خلق اثر نقاشی.
- مطالعه و تجربه خلق آثار نقاشی با روش‌ها و ابزار، مواد مصالح و تکنیک‌های متنوع و در اندازه‌های مختلف.
- مطالعه و تجربه خلاقانه آثار هنرمندان برجسته نقاشی.
- مطالعه و تجربه چگونگی انطباق‌پذیری تکنیک و ساختار با ایده، محتوا و موضوع در نقاشی.
- خلق مجموعه آثاری در زمینه نقاشی.

منابع:

- ادموند برک- فلدمن (۱۳۷۸)، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، سروش، تهران.
- اسپور، دنیس (۱۳۸۳). انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها. ترجمه امیرجلال‌الدین اعلم. نیلوفر، دوستان، تهران.
- اسمیت، ادوارد لوسی (۱۳۸۱)، آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع‌آذر، نظر، تهران.
- بترز، ری (۱۳۷۰)، فرم و محتوا، ترجمه داراب شباهنگ، چکامه، تهران.
- برک فلدمن، ادموند (۱۳۷۸)، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، سروش، تهران.
- برت، آر، ال (۱۳۷۹)، تخیل، ترجمه مسعود جعفری، ج ۱، مرکز، تهران.
- بورکها، تیتوس (۱۳۵۶)، هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمه معود رجب‌نیا، سروش، تهران.
- پاول، جیمز (۱۳۸۸)، پست مدرنیسم، ترجمه حسینعلی نوذری، نظر، تهران.
- پاکباز، روبین (۱۳۸۶). در جستجوی زبان نو (تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید). ج ۴. نگاه. تهران.
- جنسن، ه. و. با همکاری دوراجین جنسن (۱۳۵۹). تاریخ هنر: پژوهشی در هنرهای تجسمی از سینه دم تا زمان حاضر. ترجمه پرویز مرزبان سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. تهران.
- رحمتی، انشاءالله (توین و ترجمه) (۱۳۸۳). هنر و معنویت (مجموعه مقالاتی در زمینه‌ی حکمت هنر). ج ۱. فرهنگستان هنر. تهران.
- رید، هربرت (۱۳۷۱)، معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- رید، هربرت (۱۳۷۴)، فلسفه هنر معاصر. ترجمه محمدتقی فرامرزی ج ۲. نگاه. تهران.
- شپرد، آن (۱۳۸۶). مبانی فلسفه هنر. ترجمه علی رامین. ج ۶ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. تهران.
- فرند، دیوید (۱۳۶۲)، کمپوزیسیون در نقاشی، ترجمه عزت‌الله نورپرور، عصر جدید، تهران.
- کاندینسکی، واسیلی (۱۳۸۴). معنویت در هنر. ترجمه اعظم نورالله خانی. ج ۳. اسرار دانش. تهران.
- کلارک، کنت (۱۳۷۰). سیر منظره پردازی در هنر اروپا. ترجمه بهنام خاوران. ج ۱. ترمه. تهران.
- کولمانس، یوزف ی. (۱۳۸۲). هیدگر و هنر. ترجمه محمد جواد صافیان، پرسش. آبادان.
- کوماراسوامی، آناندا (۱۳۸۴). استحاله طبیعت در هنر. ترجمه صالح طباطبایی. ج ۱. فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. تهران.
- گاردنر، هلن (۱۳۶۲)، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نقش جهان، تهران.
- گامبرج، ارنست (۱۳۷۹). تاریخ هنر. ترجمه علی رامین. ج ۱. نی. تهران.
- لوفلر، دلاشو، مارگریت (۱۳۶۴). زبان رمزی افسانه‌ها. ترجمه جلال ستاری. توس. تهران.
- وینتوری، لیونلو (۱۳۷۳). تاریخ نقد هنر از یونانیان تا نئوکلاسیسیسم. ترجمه دکتر امیر مدنی. ج ۱. فردوس، سیمین. تهران.
- ون گوگ، ونسان (۱۳۸۰). نامه‌های ون گوگ. ترجمه رضا فروزی. نگاه. تهران.
- هوسرل، ادموند (۱۳۷۲). ایده پدیدشناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. آموزش انقلاب اسلامی. تهران.
- هیدگر، مارتین (۱۳۷۹). سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، هرمس، تهران.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۳). روانشناسی و کیمیاگری. ترجمه پروین فرامرزی. آستان قدس. مشهد.
- یونگ، کارل گوستاو با همکاری ماری لویزفون فرانتس... [و دیگران] (۱۳۸۱). انسان و سمبولهایش. ترجمه محمود سلطانیه. ج ۱. نگاه. تهران.

نام فارسی درس: کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی
نام انگلیسی درس: Specialized Thematic Painting Studio

تعداد واحد: ۳

تعداد ساعت: ۸۰

نوع واحد: ۱ واحد نظری، ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: آشنایی با قواعد صحیح هنری در بکارگیری شیوه های متناسب برای خلق آثار موضوعی.

فهرست مطالب:

- تعیین موضوع یا موضوعات پروژه های نقاشی با محوریت مضامین دینی، تاریخی، اجتماعی و ادبی بر اساس برنامه و با تایید استاد.
- بکارگیری کیفیت های بصری در ترکیب بندی های متناسب با مفاهیم و ارزش های محتوایی مرتبط با موضوع.
- توجه به جنبه های خلاقیت و ابتکارهای فردی دانشجویان و چگونگی بیان هنرمندانه.
- به کارگیری عناصر و کیفیات بصری در آرایه موضوع و محتوای آن متناسب با قالب ها و تکنیک های هنری.
- مطالعه آثار هنرمندان مختلف در روش های خلق آثار موضوعی.
- آرایه مجموعه ای از تابلوهای نقاشی بر اساس موضوع یا موضوعات پذیرفته شده در پایان ترم.
- تذکره: آرایه مرحله به مرحله طرح های اولیه بر اساس موضوع یا موضوعات انتخاب شده به استاد.

منابع:

- اسمیت، ادوارد (۱۳۸۱)، آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر، نظر، تهران.
- بترزری (۱۳۷۰)، فرم و محتوا، ترجمه داراب شباهنگ، چکامه، تهران.
- بورک فلدمن، ادموند (۱۳۷۸)، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، سروش، تهران.
- بورکها، تیتوس (۱۳۶۵)، هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمه مسعود رجب نیا، سروش، تهران.
- رید، هربرت (۱۳۷۱)، معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- _____ (۱۳۶۲)، فلسفه هنر معاصر، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نگاه، تهران.
- فرند، دیوید (۱۳۶۲)، کمپوزیسیون در نقاشی، ترجمه عزت ا. نورپرور، عصر جدید، تهران.
- گاردنر، هلن (۱۳۶۲)، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات نقش جهان، تهران.
- هیدگر، مارتین (۱۳۷۹)، سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، هرمس، تهران.

نام فارسی درس: کارگاه تخصصی نقاشی معاصر

نام انگلیسی درس: Specialized Contemporary Painting Studio

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۸۰

نوع واحد: ۱ واحد نظری، ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: مطالعه عملی رویکردهای نوین در نقاشی امروز

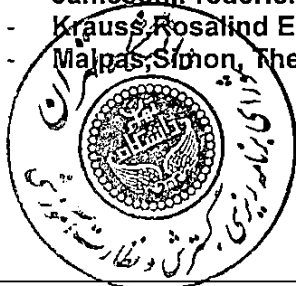
فهرست مطالب:

- مطالعه و تجربه رویکردهای نو در ساختارهای بصری نقاشی امروز
- مطالعه و تجربه رویکردهای نو تجسمی در نقاشی امروز
- مطالعه تجربیات نو نقاشان شرق در نقاشی امروز
- مطالعه تجربیات نو نقاشان غرب در نقاشی مفهوم گرای امروز
- مطالعه و تجربه قابلیت‌های تعاملی عناصر درون متنی اثر نقاشی با عوامل بیرون متنی نقاشی امروز
- مطالعه عملی قابلیت‌های بیانی (تاریخی، اجتماعی، سیاسی، دینی...) در رویکردهای نوین نقاشی امروز
- مطالعه و تجربه رویکردهای زیباشناسانه جهت دستیابی به نقاشی ایرانی در جهان معاصر.

منابع:

- ادموند برک - فلدمن (۱۳۷۸) تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، انتشارات سروش، تهران.
- ادوارد لوسی اسمیت (۱۳۸۱) آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه: سمیع آذر، انتشارات نظر، تهران.
- بکولا، ساندر (۱۳۸۸) هنرمدرن نیزم، گروه مترجمین، فرهنگ معاصر، تهران.
- پاکباز روئین (۱۳۸۰) نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، انتشارات زرین، تهران.
- پاکباز، روئین (۱۳۸۶) در جستجوی زیاننو، نگاه، تهران.
- پاول، جیمز (۱۳۸۸) پستمدرن نیزم، ترجمه: حسینعلینوذری، نشر نظر، تهران.
- سایمون بل (۱۳۸۸) منظر، الگو، ادراک و فرآیند، ترجمه: بهناز امین زاده، تهران.
- فرانسس دی کی چینیگ، فرم، فضا و نظم، ترجمه: علیرضا تقابنی - صدیقه قویدل، آراد
- نصر، سید حسین (۱۳۷۹) انسان و طبیعت (بحران معنوی انسان متجدد)، مترجم: ع. گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران.
- هایدگر مارتین (۱۳۷۷) فلسفه تکنولوژی، ترجمه: شاپور اعتماد، نشر مرکز، تهران.

- Une Histoire de l'art du XX eme Siecle/ Bernard Blistene/ed.Beaux Art / france- Toul/ 2002
- Bockemuhl, Michael / Rembrandt/ Taschen/2007
- Vine, Richard / Odd Nerdrum painting / Gyldendal press/2004
- Vine, Richard / Odd Nerdrum painting / Gyldendal press/2004
- Best, Steven , Kellner Douglas , The postmodern turn, Guilford press, 1997
- C.Danto, Arthur, After the End of Art , Princeton University Press (November 9, 1998)
- Godfrey Tony, The new image painting in the 1980
- Greenberg ,Clement , Crow Thomas, Clark T.J., and Clayson Hollis, Modernis And Modernity , The Press of the Nova Scotia College of Art (, 2005)
- Hassan, Ihab, in Lawrence E. Cahoon , From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- Huysen, Andeas, Twilight Memories: Marking Time in a culture of Amnesia, Routledge, 1995.
- Jameson, Frederick, in Hal Foster, Postmodern Culture, Pluto Press, 1985
- Krauss Rosalind E., The Originality of the Avant Garde, MIT Press (1986)
- Malpas, Simon, The postmodern, Routledge, 2005

نام فارسی درس: کارگاه نقاشی دیواری

نام انگلیسی درس: **Mural Studio**

تعداد واحد: ۳

تعداد ساعت: ۸۰

نوع واحد: ۱ واحد نظری، ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید توصیه می شود.

هدف: آشنایی با مبانی نظری دیوارنگاری، مطالعه عملی و نظری شیوه ها و گرایش های سنتی و معاصر دیوارنگاری

فهرست مطالب:

آشنایی با تعریف، مفاهیم، اصول و ویژگی های نقاشی دیواری
آشنایی با ساختارهای کاربردی نقاشی دیواری در تعامل با محیط، معماری و مخاطب
آشنایی با ساختارهای زیباشناسانه گرایش ها و رویکردهای نقاشی دیواری معاصر
آشنایی با قابلیت های بیانی تکنولوژیکی نوین در نقاشی دیواری
مطالعه عملی قابلیت های محیطی در تعامل با نقاشی دیواری
آشنایی با ویژگی های نقاشی دیواری شهری
آشنایی با قابلیت های تکنولوژیکی تعاملی در نقاشی دیواری های فضاهای عمومی
آشنایی با قابلیت های بیانی و تکنیکی دیوارنگاری های ایران در نقاشی دیواری معاصر
تجربه در یکی از رویکردهای دیوارنگاری با توجه به تعاملات میان زبان و بیان اثر با مخاطب، معماری و محیط

منابع:

- اسپین، آن ویستون (۱۳۸۴) *زبان منظر*، ترجمه: بحرینی- امین زاده، انتشارات تهران.
برک، ادموند - فلدمن (۱۳۷۸) *تنوع تجارب تجسمی*، ترجمه: پرویز مرزبان، انتشارات سروش، تهران.
بل، سایمون (۱۳۸۶) *منظر، الگو، ادراک و فرآیند*، ترجمه: بهناز امین زاده، تهران.
بل، سایمون، *عناصر طراحی بصری در منظر*، ترجمه: محمد رضا مثنوی، تهران.
چنییگ، فرانسیس دی کی، فرم، فضا و نظم، ترجمه: علیرضا تقابنی، صدیقه قویدل، آراد.
ریکی، ر. فریزر (۱۳۶۹) *طراحی در محیط مصنوع*، ترجمه: علی امیر رحیمی، انتشارات گونتنبیگ چاپ دوم
سیکه ایروس، داوید آلفا رو (۱۳۶۲) *نگاهی به زندگی و آثار سیکه ایروس*، ترجمه: فریده شبانفر نشر دنیای نو و مهرگانتهران
طیبیان، منوچهر (۱۳۸۲) *مؤلفه های محیط و منظر*، فصلنامه محیط شناسی.
لوسی اسمیت، ادوارد (۱۳۸۱) *آخرین جنبش های هنری قرن بیستم*، ترجمه: سمیع آذر، انتشارات نظر، تهران.
معمدی، اسفندیار و محمد علی پزشکیور (۱۳۸۴) *نورشناسی هندسی*، چاپ سوم.
نصر، سید حسین (۱۳۷۹) *انسان و طبیعت (بحران معنوی انسان متجدد)*، مترجم: ع. گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران.
هایدگر مارتین (۱۳۷۷) *فلسفه تکنولوژی*، مترجم شاپور اعتماد، نشر مرکز، تهران.

- Adam Biro(1991) **Ce que l'image nous dit** – Gombrich Ernst.
- Baxter, William Valentine(2004) **Physically-BasModeling Techniques for Interactive Digital/ Painting**, Doctor of Philosophy in the Department of Computer Science, the University North Carolina.
- Bernard Blistene(2002) **Une Histoire de l'art du XX eme Siecle**, ed.Beaux Art, france-Toul.
- Bird,Richard (1998)**Creating boundries and screens**, Ted Smart,.london.
- Duminique Durand & Daniel Boulogne(1989)**Le Livre Du Mur Peint (Art et Techniques)** ed. Syros Alternatives.
- Getlein Mark(1998) **Living Whit art**, ed. Mc. Graw hill, New York.
- GOMBRICH Ernst(1987) "L'art et l'illusion" Gallimard.
- GOMBRICH Ernst(1987) **L'art et l'illusion** -- Gallimard.
- Howard Hibbard(1978)**Michelangelo**, ed. Pelican.
- **communication par l'image de C Cadet, R. Charles, J.-L. Galus – Nathan 1998.**
- **"Le Livre Du Mur Peint (Art et Techniques)" Duminique Durand & Daniel Boulogne/ed.** Syros Alternatives/1984
- Frank Haesler(2009)**Media Facades**, ed. Avedition, Germany
- **Mexican Muralists. (Orosco, Rivera, Siqueiros) / Desmond Rochford ,ed. Laurence Kin Publishing/2011/ 244pp.**

- Monique Plaa(2008)**Aspects Du Muralisme Mexicain**, ed. CNED Presses universitaires France.
- Montse Borrás(2010) **Nuevas ideas en iluminación**, ed. FKG,China.
- **Murs Peints de Paris**/Direction de l'Aménagement Urbain de la Mairie de Paris/ed. Les éditions du Pavillon de l'Arsenal/ 1990
- Ovirik Otto/ "**Art Fundamentals**"/ ed. Mc. Graw hill/ New York/1994
- R. Charles, J.-L. Galus "**La communication par l'image**" de C Cadet, - Nathan 1998
- **The Art of Digital Photo Painting**/, Marilyn, Sholin, Lark Books, 2009,

کتابخانه اسناد و کتابخانه ملی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی

نام فارسی درس: کارگاه طراحی تجربی
نام انگلیسی درس: Experimental Drawing Studio

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۴۸

نوع واحد: ۱ واحد نظری، ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید توصیه می شود.

هدف: کسب تجارب هنری در فرآیند تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل ساختار و محتوا در آثار طراحی و خلق آثاری در زمینه هنر طراحی به عنوان هنری مستقل.

فهرست مطالب:

- مطالعه و تجربه طراحی به عنوان هنری مستقل.
- مطالعه و تجربه عملی در زمینه کاربرد خلاقانه عملکرد عناصر و تمهیدات تجسمی و توجه به کیفیات بصری، ارزش ها، معانی و مفاهیم نمادین آنها در هنر طراحی.
- مطالعه و تجربه خلق آثار طراحی با بکارگیری خلاقانه روش ها و ابزار، مواد، مصالح و تکنیک های متنوع.
- مطالعه و تجربه طراحی در تعامل با هنرهای دیگر.
- مطالعه و تجربه طراحی با هدف تعامل با محیط و مخاطب.
- مطالعه و تجربه خلاقانه آثار هنرمندان برجسته طراحی.
- مطالعه و تجربه چگونگی انطباق پذیری تکنیک و ساختار با ایده، محتوا و موضوع در طراحی.
- خلق مجموعه آثاری در زمینه هنر طراحی.

منابع:

- ادموند برک- فلدمن (۱۳۷۸)، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، سروش، تهران.
- اسپوره، نیسی (۱۳۸۳). انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها. ترجمه امیرجلال الدین اعلم، نیلوفر، دوستان، تهران.
- اسمیت، ادوارد لوسی (۱۳۸۱)، آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر، نظر، تهران.
- بنرز، ری (۱۳۷۰)، فرم و محتوا، ترجمه داراب شباهنک، چکامه، تهران.
- برک فلدمن، ادموند (۱۳۷۸)، تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، سروش، تهران.
- برت، آر، ال (۱۳۷۹)، تخیل، ترجمه مسعود جعفری، چ ۱، مرکز، تهران.
- بورکها، تیتوس (۱۳۵۶)، هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمه معود رجب نیا، سروش، تهران.
- پاول، جیمز (۱۳۸۸)، پست مدرنیسم، ترجمه حسینی نوذری، نظر، تهران.
- پاکباز، روبین (۱۳۸۶). در جستجوی زبان نو (تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید). چ ۴. نگاه، تهران.
- جنسن، م. و. با همکاری دوراجین جنسن (۱۳۵۹). تاریخ هنر: پژوهشی در هنرهای تجسمی از سینه دم تاریخ تا زمان حاضر. ترجمه پرویز مرزبان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- شیرد، آن (۱۳۸۶). مبانی فلسفه هنر. ترجمه علی رامین. چ ۶ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
- فرنه، دیوید (۱۳۶۲)، کمپوزیسیون در نقاشی، ترجمه عزت... نورپور، عصر جدید، تهران.
- کاندینسکی، واسیلی (۱۳۸۴). معنویت در هنر. ترجمه اعظم نوراله خانی، چ ۳. اسرار دانش، تهران.
- گاردنر، هلن (۱۳۶۲)، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نقش جهان، تهران.
- گامبرج، ارنست (۱۳۷۹). تاریخ هنر. ترجمه علی رامین. چ ۱. نی. تهران.
- ون گوگ، ونسان (۱۳۸۰). نامه های ون گوگ. ترجمه رضا فروزی، نگاه، تهران.
- هوسرل، ادموند (۱۳۷۲). ایده پدیده شناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
- هیدگر، مارتین (۱۳۷۹)، سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، هرمس، تهران.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۳). روانشناسی و کیمیاگری. ترجمه پروین فرامرزی. آستان قدس. مشهد.
- یونگ، کارل گوستاو با همکاری ماری لویزفون فرانتس... [و دیگران] (۱۳۸۱). انسان و سمبولهایش. ترجمه محمود سلطانیه. چ ۳. بانی، تهران.

نام فارسی درس: آشنایی با نظریه های زیبایی شناسی

نام انگلیسی درس: Introduction to Theories of Aesthetics

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: شناخت نظریه های زیبایی شناسی و تأثیر آن در عالم هنر و تأثیر آفرینش های هنری بر نظریه های زیباشناسی.

فهرست مطالب:

- زیبایی چیست و چه رابطه ای با جهان هستی و عوالم ذهنی و خیالی دارد؟
- زیبایی محسوس و زیبایی معقول، زیبایی مطلق و زیبایی نسبی (حسی و سلیقه ای)، زیبایی معنوی و اخلاقی
- زیبایی نزد حکما و فلاسفه یونان باستان (افلاطون، ارسطو، فلوپین)
- زیبایی نزد حکمای قرون وسطا (اگوستین، آکویناس)
- شناخت زیبا و زیبایی در عصر رنسانس و عصر روشنگری
- زیبایی شناسی کانت، شوپنهاور، نیچه
- زیباشناسی هگل، زیباشناسی صورت و محتوا در آثار هنری
- زیباشناسی بائومگارتن و تأثیر آن در آثار هنری سده اخیر، خصوصاً هنر نقاشی
- نظریه فرمال و رابطه هنر و زیبایی از دوران پریکلِس تا اواخر قرن نوزده
- زیباشناسی جدید و تحولات مفهوم زیبا در ارتباط با هنرهای مفهوم گرا و ایده سازی های هنری
- زیبایی نزد حکمای اسلام

منابع:

- آدورنو، بنیامین، مارکوزه (۱۳۸۲) زیبایی شناسی انتقادی، گزیده نوشته هایی در باب زیبایی شناسی، ترجمه: امید مهرگان، تهران، انتشارات گام نو، چاپ اول.
- احمدی، بابک (۱۳۸۷) حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم.
- اکو، امبرتو (۱۳۹۰) تاریخ زیبایی، ترجمه: و گزینش: هما بینا، تهران، انتشارات - موسسه تالیف، ترجمه: و نشر آثار هنری «متن» و فرهنگستان هنر.
- بووی، اندرو (۱۳۸۵) زیبایی شناسی و ذهنیت، (از کانت تا نیچه)، ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول
- پریس، گات و دیگران (۱۳۸۵) دانشنامه زیبایی شناسی، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی و گروه مترجمین، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
- دایره المعارف زیبایی شناسی (Encyclopedia of Aesthetics, 1998) زیر نظر: مایکل کلی، سرویراستار مترجمان: مشیت علایی، تهران، موسسه فرهنگی گسترش هنر با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، چاپ اول: تابستان ۱۳۸۳.
- ژیلستون، اتین (۱۳۸۶) درآمدی برهنوها، ترجمه: بیتا شمسی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
- عبادیان، محمود (۱۳۸۰) زیبایی شناسی به زبان ساده، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، با همکاری موسسه فرهنگی گسترش هنر، چاپ اول ۱۳۸۰.
- فلدمن، ادموند بورک (۱۳۷۸) تنوع تجارب تجسمی، ترجمه: پرویز مرزبان، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول.
- کارول، نوتل (۱۳۸۶) درآمدی بر فلسفه هنرها، ترجمه: صالح طباطبائی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول.
- کانت، ایمانوئل (۱۳۷۷) نقد قوه حکم، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی، چاپ اول.
- کروچه، بندتو (۱۳۵۸) کلیات زیباشناسی، ترجمه: فواد روحانی، تهران، نگاه ترجمه: و نشر کتاب، چاپ اول.
- کولمانس، یوزف ی (۱۳۸۲) هایدگر و هنر، ترجمه: محمد جواد صافیان، نشر پرسش، چاپ اول.
- گامبریج، ارنست هانس (۱۳۸۵) تحولات ذوق هنری در غرب، ترجمه: محمد تقی فرامرزی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول.
- لوبسون، جروالد - پل گایر (۱۳۸۷) زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید، (مجموعه مقالات زیبایی شناسی آکسفورد) ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
- هاسپرزه، راجر - اسکرانن جان (۱۳۷۹) فلسفه هنر و زیبایی شناسی، ترجمه: یعقوب آژند، انتشارات دانشگاه تهران، {۲۴۸۱}، چاپ اول.

- Allison, H. E. (2001). Kant's Theory of Taste. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ashfield, A. and de Bolla, P. (eds.) (1996). The Sublime: A Reader in Eighteenth-Century Aesthetics. New York: New York University Press.
- (1990). Modern Theories of Art, 1: from Winckelmann to Baudelaire. New York, Pa.: Pennsylvania State University press.

- Carroll, N. (2001). Beyond Aesthetics: philosophical Essay. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carroll, N. (1999). The Philosophy of Art: A contemporary Introduction. London: Routledge.
- Cooper, D. (ed.) (1992). A Companion to Aesthetics. Oxford: Blackwell.
- Dickie, G. (1997). Introduction to Aesthetics. Oxford University Press.
- Ellis, J. M. ()

- Kelly, M. (ed.) (1998). Encyclopedia of Aesthetics, 4 vos. New York: Oxford University Press.
- Kivj, P (1975). What Makes "Aesthetic" Terms Aesthetic? Philosophy and Phenomenological Research 35: 197-211.
- Korsmejer, C.W. (1979b). The Tow Beauties: A Perspective on Hutcheson's Aesthetics`. Journal of Aesthetics and Art Criticism 29: 249-57.
- Landow, G. P. (1971). The Aesthetics and Critical Theories of John Ruskin. Princeton: Princeton University Press.
- _____, (1996c). What is Aesthetic Pleasure? In Levinson (1996d)
- Maker, W. (ed.) (2000). Hegel and Aesthetics. Albany, NY: State University of New York Press.
- _____, (2001). Approach to Aesthetics. Oxford: Clarendon press.
- Sibley, F. (2001). Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics, ed. J. Benson, B. Redfern, and J. Cox. Oxford: Clarendon Press.

نام فارسی درس: مبانی و ساختار نگارگری
نام انگلیسی درس: Persian painting foundations and structure

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی: بازدید توصیه می شود.

هدف: آشنایی با مفاهیم، موضوعات، روش ها و خصوصیات مکاتب و آثار نگارگری و تسلط بر نقد و تحلیل آثار نقاشان ایرانی.

فهرست مطالب:

در این درس مباحث زیر و آثار نگارگری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

- مبانی نظری نگارگری ایران.
- رابطه نقاشی ایرانی دوران اسلامی با هنر تصویری ایران پیش از اسلام.
- رابطه هنر نقاشی ایرانی با ادبیات فارسی.
- ویژگی های ساختاری آثار نگارگری.
- کتاب آرابی نسخ خطی در ایران.
- آشنایی با ویژگی های مکاتب مختلف نگارگری .
- تاثیرپذیری نقاشی ایرانی از دیگر فرهنگ ها و تاثیرگذاری آن در هنر سایر کشورها.

منابع :

- آژند، یعقوب (۱۳۸۹)، نگارگری ایران (۲ جلد)، انتشارات سمت، تهران.
- آیینگهاوزن، ریچارد و احسان یارشاطر (۱۳۷۹)، اوج های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبدالهی و رویین پاکباز، آگه، تهران.
- تجویدی، اکبر (۱۳۷۵)، نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران.
- حسینی راد، عبدالمجید (۱۳۸۴)، شاهکارهای نگارگری ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، تهران.
- فریه، ر. دبلیو (۱۳۸۷)، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، انتشارات فرزانه، چاپ اول، تهران.
- کن بای، شیلا. ر (۱۳۸۷)، نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، انتشارات دانشگاه هنر، چاپ اول، تهران.
- گرابر، اولک (۱۳۸۳)، مروری بر نگارگری ایران، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، فرهنگستان هنر، تهران.
- گری بازیل (۱۳۶۹)، نقاشی ایرانی، انتشارات عصر جدید، چاپ اول، تهران.
- کریمزاده تبریزی، محمدعلی، (۱۳۷۶) احوال و آثار نقاشان قدیم، ایران، مستوفی، تهران.
- پولیاکو وای، رحیمووا (۱۳۸۱)، نقاشی و ادبیات ایرانی، ترجمه زهره فیضی، انتشارات روزنه، تهران.

- W.L.Thomas and Glenn Q.D.Lowry, Timur and the princely vision, Washington D.C,Smithsonian, Gowy welch, 1989.
- Talbot Rice, Divid, Islamic Painting, Edinburgh University, 1971.
- Candy, she il A.R, Persian master, Marg Publications, 1990.
- Behari, Ebadollah, Bihzad, I.B.Tauris Publishers London, New York, 1996.

نام فارسی درس: کارگاه چاپ پیشرفته

نام انگلیسی درس: **Advanced Printing Studio**

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۴۸

نوع واحد: ۱ واحد نظری، ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: استفاده از خصوصیات فنی و جلوه های بصری چاپ برای بیان مفاهیم و ارائه آثار هنری.

فهرست مطالب:

- آشنایی با مواد، تکنیک ها و روش های پیشرفته چاپ دستی در هنر جهان.
- آشنایی با تجربه های متنوع و امکانات چاپ دستی به عنوان یکی از وسایل و روش های مهم بیانی در خلق آثار هنرهای تجسمی.
- آشنایی با انواع چاپ های هنری در تکنیک کالکوگرافی (اینتالیو).
- استفاده از چاپ های دستی و تکنیک های آن برای تکنیر طراحی، تصویرسازی و ایجاد ترکیب ها و آثار هنری مستقل.
- دستیابی به جلوه های بصری ناب تصویری و تجسمی برای بیان هنرمندانه در آثار چاپی.
- ارائه مجموعه ای از آثار چاپی با تکنیک ها و مواد مختلف در پایان ترم.

منابع:

- برگاجینکا، ب. ک (۱۳۷۳)، آموزش هنر حکاکی، ترجمه: نازلی اصغرزاده، انتشارات دنیای نو، تهران.
- طراحی های چاپی گویا، مقدمه فیلیپ هافر، ترجمه امیر ابراهیمی و ع. شروه، انتشارات بهار.
- کوهن، بیجان (۱۳۶۸)، تکنیکهای چاپ دستی، ترجمه: محسن کرامتی، کارگاه هنر تهران.
- میرو، خوان (۱۳۷۹)، مجموعه آثار موزه ملی، مرکز هنری ملکه سوفیا، موزه هنرهای معاصر.
- نوری، مینا (۱۳۷۱)، کالکوگرافی، ناشر مؤلف، تهران.
- نیومن، تلم (۱۳۶۸)، نوآوری در هنر چاپ، ترجمه حشمت ... صباغی، کارگاه هنر، تهران.

- Castlman, Riva(1976), Prints of Twentieh Century, Thames & Hudson, Newyork.
- Janine Solvit, Maric, L Gravure Contempraine, Le Tammps Apprioivoise, Buchet/Cheste, Paris.
- Martin, Judy(1993), Gravure Imperession, Quarto Inc, Paris.
- Vicary, Richard(1976), Lithography,Thames & Hudson, London.

نام فارسی درس: آشنایی با هنر جدید

نام انگلیسی درس: Introduction to New Arts

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۴۸

نوع واحد: ۱ واحد نظری، ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید توصیه می شود.

هدف: آشنایی با مفاهیم و گرایش های هنری حوزه هنر جدید

فهرست مطالب:

- آشنایی با تعاریف و مفاهیم و ویژگی های هنر در دوران جدید
- آشنایی با تاریخچه و ریشه های زیباشناسانه و ساختاری هنر جدید
- آشنایی با تعاریف و مفاهیم زیباشناسانه در گرایش های هنر جدید
- آشنایی با ویژگی های درون متنی و برون متنی آثار هنر جدید
- آشنایی با قابلیت های تعاملی آثار هنر جدید با رشته های دیگر
- آشنایی با قابلیت های تعاملی آثار هنر جدید با رشته های دیگر
- آشنایی با قابلیت های بیانی هنر جدید در حوزه های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، دینی...
- آشنایی با آثار و هنرمندان امروز هنر جدید در شرق و ایران
- آشنایی و تجربه در یکی از گرایش های هنر جدید با توجه به مفاهیم دینی برای انسان امروز

منابع:

- آرچر، مایکل (۱۳۸۸) هنر بعد از ۱۹۶۰، ترجمه کتابون یوسفی، نشر نظر، تهران.
- آنتونی، اف جنسن (۱۳۸۱) پست مدرنیسم، هنر پست مدرن، نشر عصر هنر.
- ادموند، برک - فلدمن (۱۳۷۸) تنوع تجارب تجسمی، ترجمه: پرویز مرزبان، انتشارات سروش، تهران.
- ادوارد، لوسی اسمیت (۱۳۸۲) مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه: سمیع آذر انتشارات نظر، تهران.
- ادوارد، لوسی اسمیت (۱۳۸۵) آخرین جنبش های هنری قرن بیستم جهانی شدن و هنر جدید، ترجمه: سمیع آذر، انتشارات نظر، تهران.
- پیتز، بورگر (۱۳۸۶) نظریه هنر آوانگارد، ترجمه: مجید اخگر، نشر مینوی خرد، تهران.
- دانیل، مارزونا (۱۳۸۹) هنر و مینیمالیسم ترجمه: پرویز علوی، نشر پشتون، تهران.
- فرانسیس، دی کی چینیگ، فرم، فضا و نظم، ترجمه: علیرضا تقابنی - صدیقه قویدل، آراد.
- مان، ساراپ (۱۳۸۲) پسا ساختارگرایی و پسا مدرنیسم، ترجمه: محمد رضا تاجیک، نشرنی، تهران.
- میه، کاترین (۱۳۸۸) هنر معاصر فرانسه، ترجمه: مهشید نونهالی، نشر نظر، تهران.
- نصر، سید حسین (۱۳۷۹) انسان و طبیعت (بحران معنوی انسان متجدد)، ترجمه: ع. گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران.
- هایدگر، مارتین (۱۳۷۷) فلسفه تکنولوژی ترجمه: شاپور اعتماد، نشر مرکز تهران.
- هواردجی، اسماعیل (۱۳۸۱) گرایش های معاصر در هنرهای بصری، ترجمه فرهاد غبرایی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
- Bernard Blistene (2002), Une Histoire de l'art du XX eme Siecle, ed. Beaux Art & Centre Pompidou, france- Toul,
- David, W.D.G (1994)., Art Past Art Present, Harry N Abrams,
- Edward Lucie Smith (1999), L'Art d'aujourd'hui, ed. Bookking, paris,
- Edward Lucie Smith (2002), Art Tomorrow, ed. Terrail, paris,
- J. Beardsley (2006), Earthwork and Beyond, London
- Jean Louis Ferrier (1999), L'aventure de l'Art au XX siècle, ed. Chene,
- Kastner, J. & B. Wails (1998), Land Art Environmental Art, ed. Phaidon New York.
- Klaus Honnef (1992), L'art contemporain, ed. Benedikt Taschen, Koln.
- M. Joannides and Norman Rosenthal (1994), Land Art in Christos, Eds. American Art in the 20th century London. Prestel, Chilvers, H., etal
- T. Friedman, Andy Goldesworthy, London, Ed. Thames & Houdson
- Uta Grosenick (2001), Women Artistes, ed. Taschen, London,
- Wolff Leser (2009), Digital Art, ed. H.f. Ullmann, Berlin,
- Y. Alain Bourdie (2010), Decouvrir & comprendre l'art contemporain, ed. Eyrolles, paris,

نام فارسی درس: کاربرد کامپیوتر در هنرهای تجسمی
نام انگلیسی درس: Computer Application in Visual Arts

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۴۸

نوع واحد: واحد نظری، ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: آشنایی با نرم‌افزارها و قابلیت‌های کامپیوتر در خلاقیت‌های بصری و نقاشی، و پژوهش‌های مرتبط با رشته.

فهرست مطالب:

الف/ نظری

- آشنایی با امکانات کامپیوتر در زمینه خلق فضاهای تصویری، و قابلیت‌های گرافیکی و زیباشناسانه آن.

ب/ عملی

- آموزش مبانی نرم‌افزارهای مرتبط با خلاقیت‌های تصویری (Illustrator/ Photoshop/...)، و آشنایی با

ابزارهای ترسیمی و ویرایشی آنها. [نرم‌افزارهای تصویر برداری بیکسلی و بیت مپ (bitmap) و وکتور (vector)].

- آموزش مبانی نرم‌افزارهای مرتبط با پژوهش‌های مرتبط با نقاشی (PowerPoint //... Word).

- انجام تمرین‌های متنوع جهت آشنایی با برنامه‌های تصویری و شناسایی امکانات موجود در آنها.

- انجام تمریناتی در خصوص استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزارهای تصویری و امکانات آنها برای ایده‌یابی، انجام اتود و اسکیز و مطالعات اولیه، و اجرای آثار نقاشی.

منابع:

استاد در هر دوره‌ی درسی، می‌تواند متناسب با عنوان درس و اهداف آن و هماهنگ با نرم‌افزارهای انتخابی مورد نظر، منابع کمک آموزشی (چاپی و الکترونیکی) مورد نیاز را به دانشجویان معرفی کند.

نام فارسی درس: پژوهش در نقاشی امروز
نام انگلیسی درس: Research in Contemporary Painting

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: شناخت تحولات سبکی، ساختاری و محتوایی نقاشی امروز ایران و جهان.

فهرست مطالب:

- بررسی گرایش‌های سبکی در نقاشی امروز.
- بررسی گرایش‌ها، جریان‌ها و گروه‌های فعال در عرصه‌های گوناگون نقاشی امروز.
- بررسی تعامل هنر نقاشی امروز با محیط و مخاطب.
- بررسی و تحلیل تاثیر تحولات فکری، سیاسی، دینی و ایدئولوژیکی در نقاشی امروز.
- بررسی و تحلیل دگرگونی‌ها و رویدادهای اجتماعی و بازتاب آنها در نقاشی امروز.
- بررسی و تحلیل تاثیر تحولات علمی و تکنولوژیکی در نقاشی امروز.
- بررسی تحولات و تعاملات ساختاری و محتوایی نقاشی امروز.
- بررسی آثار و احوال نقاشان شاخص و تاثیر گذار در نقاشی امروز.
- بررسی تحولات پیرامنتی، فرامنتی و بینامنتی در نقاشی امروز.
- بررسی جایگاه نقاشی در دانشگاه‌ها، مدارس عالی و مراکز تخصصی.

منابع:

- آدامز، لوری، (۱۳۹۳)، روش‌شناسی هنر. ترجمه علی معصومی، تهران: نشر نظر.
- آرچر، مایکل، (۱۳۹۶)، هنر بعد از ۱۹۶۰، ترجمه کتابون یوسفی، تهران: حرفه هنرمند.
- آیت‌اللهی، حبیب‌الله، (۱۳۹۳)، شیوه‌های مختلف نقد هنری، تهران: سوره مهر.
- احمدی، بابک، (۱۳۹۶)، از نشانه‌های تصویری تا متن: به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری، تهران: نشر مرکز.
- استالابراس، جولیان، (۱۳۹۷)، هنر معاصر پس از جنگ سرد، ترجمه بهرنگ پور حسینی، تهران: نشر چشمه.
- اینگل، لانگ، هنر و جامعه، ترجمه سبحان رضایی شرقی، تهران: گلاویز.
- بورگر، پیتر، (۱۳۹۵)، نظریه هنر آوانگارد، ترجمه مجید اخگر، تهران: انتشارات مینوی خرد.
- جانان کالر، (۱۳۹۰)، در جستجوی نشانه‌ها (نشانه‌شناسی، ادبیات، و اسازی)، مترجمان لیلا صادقی ونینا امراللهی، تهران: نشر علم.
- چندلر، دانیل، (۱۳۹۷)، مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه فرزانه سجودی، تهران: نشر سوره مهر.
- حقیقی، مانی، (۱۳۹۶)، سرگشتگی نشانه‌ها: نمونه‌هایی از نقد پسا مدرن، تهران: نشر مرکز.
- دوزمون روز، ایزابل، (۱۳۸۹)، هنر معاصر، ترجمه جمال عرب زاده، تهران: دانشگاه هنر.
- رایبسون، مایکل، (۱۳۸۸)، هنر مدرن، ترجمه فریبرز فرید افشین، تهران: کتاب آبان.
- سجودی، فرزانه، (۱۳۸۳)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر قاصد.
- سجودی، فرزانه، (۱۳۹۰)، نشانه‌شناسی: نظریه و عمل (مجموعه مقالات)، تهران: نشر علم.
- ضمیران، محمد، (۱۳۸۳)، درآمدی به نشانه‌شناسی، تهران: نشر قاصد.
- فیشر، ارنست، (۱۳۵۸)، ضرورت هنر در روند اجتماعی، ترجمه فیروز شیروانلو، تهران: نشر توس.
- قره‌باغی، علی اصغر، (۱۳۹۱)، هنر نقد هنری، تهران: انتشارات سوره مهر.
- قره‌باغی، علی اصغر، (۱۳۸۱)، تبارشناسی پست مدرنیسم، تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.
- گیرو، پیر، (۱۳۹۲)، نشانه‌شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: نشر آگاه.
- لوکاچ، گئورگ، (۱۳۴۹)، معنای رئالیسم معاصر، ترجمه فریبرز سعادت، تهران: انتشارات نیل.
- آلن، گراهام، (۱۳۹۷)، بینامنتیت، ترجمه بهیامین داجو، تهران: نشر مرکز.
- (۱۳۹۲)، مبانی جامعه‌شناسی هنر، گزیده، ترجمه و تالیف علی رامین. تهران: نشر نی.
- مکاریک، ایرنمادینا، (۱۳۹۴)، دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهراڻ مهاجر و محمد نبوی، تهران: نشر آگه.

- موشتوری، آنتیگون، (۱۳۹۴)، جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری، ترجمه حسین میرزایی، تهران: نشر نی.
- نامور مطلق، بهمن، (۱۳۹۴)، درآمدی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربردها، تهران: انتشارات سخن.
- ولف، جنت، (۱۳۹۴)، زیبایی‌شناسی و جامعه‌شناسی هنر، ترجمه بابک محقق، تهران: نشر فرهنگستان هنر.
- ولف، جانت، (۱۳۶۸)، تولید اجتماعی هنر، ترجمه نیره توکلی، تهران: نشر مرکز.
- هاوزر، آرنولد، (۱۳۷۷)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
- هاوزر، آرنولد، (۱۳۵۵)، گستره و محدوده جامعه‌شناسی هنر، ترجمه فیروز شیروانلو، تهران: نشر توس.
- هیوزف، استوارت، (۱۳۸۶)، آگاهی و جامعه، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- هینیک، ناتالی، (۱۳۹۶)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر آگه.

-
- **Art magazines:**
- **Connaissance des Arts, Art News, Flash Art (Flash Art News), Modern Painters, Art absolument, Revolutionart,**
- **Contemporary (Contemporary Art), BAK magazine, Art actuel, Art aujourd'hui, ArtReview, Art press, Azart, éc/arts, Artcritical, Beaux Arts, L'Œil, NYArts (NY Arts Magazine), Art in America, Le Journal des Arts, Art World, Southwest Art,...**

عنوان درس به فارسی: هنر و اقتصاد
عنوان درس به انگلیسی: Art and Economy

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع درس: نظری

نوع واحد: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی عملی: دارد

اهداف: بررسی ارتباط متقابل هنر و اقتصاد، و آشنایی با اقتصاد و قوانین بازار هنر در جهت رونق و شکوفایی آثار هنری.
اهداف رفتاری: شکل‌گیری موسسات حرفه‌ای عرضه و فروش آثار هنری با نیت رونق اقتصاد هنر.

سرفصل درس:

- آشنایی با مبانی اقتصاد و شاخصه‌های آن در حوزه هنر
- آشنایی با قواعد و مبانی اقتصاد در عرصه هنرهای تجسمی.
- بررسی ارتباط متقابل هنر و اقتصاد.
- تاثیر اقتصاد هنر در رونق و شکوفایی آثار هنری.
- بررسی رابطه «هنر» و «اقتصاد هنرمند» و تأثیر سرمایه بر کمیت و کیفیت آثار هنری.
- بررسی رابطه «هنر» و «اقتصاد عمومی» و چگونگی تخصیص و مصرف بودجه‌های دولتی در تهیه و ترویج آثار هنری.
- چگونگی شکل‌گیری اقتصاد هنر در دهه اخیر.
- بررسی رابطه «هنر» و «اقتصاد» در جوامع (و تفکر) سنتی و مدرن.
- بررسی رابطه «اقتصاد» با «هنرمادی» و نقش هم‌اقتصاد و سرمایه‌داری در توسعه هنرمادی.
- بررسی چگونگی ارتباط هنر و توسعه آن با وضعیت اقتصاد افراد جامعه.

فهرست منابع:

گینزبرگ، ویکتور، و دیوید ترانسی، اقتصاد هنر، ترجمه محمد رضا مریدی، مریم لایوی، زهرا شریعتی و معصومه تقی‌زادگان، نشر حوزه هنری خراسان، ۱۳۹۲.

Abbing, Hans, Why Are Artists Poor?: The Exceptional Economy of the Arts, Publisher: Amsterdam University Press; 1 edition (March 17, 2004).

McAndrew, Clare, The Art Economy: An Investor's Guide to the Art Market, by, Publisher: The Liffey Press (May 2007).

Michael Findlay, Michael Findlay, The Value of Art: Money, Power, Prestel, 2014

عنوان درس سبیه فارسی : هنر از دیدگاه اسلام

عنوان درس به انگلیسی: Islam's View on Art

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع درس: نظری

نوع واحد: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی عملی: ندارد

هدف: شناخت مبانی هنر در حکمت اسلامی و تجلی آن در صور متنوع هنری.

فهرست مطالب :

- بررسی مبادی حکمت اسلامی.
- آراء حکما و عرفاء اسلامی در باب هنر.
- پرسش از حقیقت امر قدسی و نسبت آن با هنر دینی و هنر اسلامی
- پرسش از ماهیت زیبا و تجلی آن در هنر اسلامی
- بررسی و تحلیل رابطه صورت و معنا در هنر اسلامی
- پرسش از ماهیت سنت و نسبت آن با هنر سنتی و هنر اسلامی
- آداب معنوی در هنر اسلامی
- بررسی و تطبیق حکمت اسلامی با مصادیق آثار هنری در تمدن اسلامی

منابع :

- آیینگه‌ها و زوایا لنگر ابر (۱۳۷۸) هنر و معمار یا اسلامی، ترجمه: یعقوب‌زاد، تهران، انتشارات سمت.
- البهنسی، عقیف (۱۳۸۵) هنر اسلامی، ترجمه: محمود پور آقاسی، تهران، انتشارات سورهمهر.
- السید، عصام و عایشه پیرمان (۱۳۶۸) نقش‌های هندسیدر هنر اسلامی، ترجمه: مسعود جب‌نیا، (مجموعه هنر اسلامی ۱)، تهران، انتشارات سروش.
- اعوانی، غلامرضا، حکمت و هنر معنوی، تهران: انتشارات گروس.
- الیاده، میرچالیا (۱۳۷۵) مقدس‌سونا مقدس، ترجمه: نصرالله زنگویی، تهران، انتشارات سروش
- بمان، نجم‌الدین (۱۳۶۹) شهر اسلامی، ترجمه: محمدحسین حلیمی، منیر هاسلامبولچی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- بورکهارت، تیتوس (۱۳۶۵) هنر اسلامی، زبانی و بیان، ترجمه: مسعود جب‌نیا، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول.
- بورکهارت، تیتوس (۱۳۶۵) هنر اسلامی، زبانی و بیان، ترجمه: مسعود جب‌نیا، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول.
- بورکهارت، تیتوس (۱۳۶۹) هنر مقدس (اصول و روش‌ها)، ترجمه: جلالستاری، تهران، انتشارات سروش.
- بورکهارت، تیتوس و دیگران (۱۳۷۰) جاودانگی و هنر، مجموعه مقالات سنست گرایان، ترجمه: محمد آوینی، تهران، انتشارات تیرگ.
- پازوکی، شهرام، حکمت هنر و زیبایی‌شناسی، تهران: فرهنگستان هنر.
- پرایس، کریستین (۱۳۵۶) تاریخ هنر اسلامی، ترجمه: مسعود جب‌نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر.
- دوپولو، پاپا (۱۳۶۸) معمار یا اسلامی، ترجمه: حشمت‌جزینی، تهران، مرکز نشر فرهنگ‌گیر جا.
- رایس، دیوید تالبوت (۱۳۷۹) هنر اسلامی، ترجمه: ماه‌ملک‌پهار، تهران، انتشارات علمی.
- کتاب ماه هنر و پژوهش عامه (۲) شماره ۴۳-۴۴ فروردین و اردیبهشت، ۱۳۸۱، فهرست مفصلیدر معرفی کتاب‌های بدرز مینه‌هنر ایران و هنر اسلامی منتشر کرده‌است.
- کرین، هانری، انسان‌نور انیدر تصوف ایران، ترجمه هفترمز جواهری‌نیا، تهران: نشر آموزگار خرد.
- گرابار، اولگ (۱۳۷۹) شکل‌گیری هنر اسلامی، ترجمه: مهر داد و حدتیدانشمند، تهران، پژوهشگاه علوم و معانی و مطالعات فرهنگی
- مددپور، محمد، آشنا بیبا آرا یا متفکران در بار هنر / هنر و زیبا بیند متفکران مسیحی و مسلمان، تهران: انتشارات سورهمهر.
- مددپور، محمد، حکمت معنوی یا حتم هنر، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر.
- نصر، سیدحسین (۱۳۷۵) هنر و معنویت یا اسلامی، ترجمه: رحیم‌قاسمیان، تهران، انتشارات اسوره.
- هنر و معنویت، مجموعه مقالات تیز: شوان، گتون، کوماراسومی، نصر و دیگران، ترجمه: وندوین: انشاء الله رحمتی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۳.
- Ananda K. Coomara Swamy, on the Traditional Doctrine of Art, (Golgonooza Press) 1964.

Papadopoulo & Lucien Mazenod, L`islam et L`art Musulan(paris Editional d` art, 1976). -
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Art and spiritioality, (Dehli: University Press,1990). -
Suchuon, The Degrees of Art, Studies in comparative Religion, Autumn. 1976. -

عنوان درس به فارسی: جامعه‌شناسی هنر
عنوان درس به انگلیسی: The Sociology of Art

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع درس: نظری

نوع واحد: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی عملی: دارد

ملاحظات:

از آنجا که جامعه‌شناسی هنر و یکی از زیر ساخت‌های بنیادین آفرینشگری هنری می‌باشد، شناخت و آشنایی با این حوزه علمی می‌تواند درک روشنتری از آثار هنری برای دانشجویان در خلق و نقد آثار بوجود آورد. چنانکه، آشنایی با کارکردهای اجتماعی هنر و مطالعه رابطه میان آنها با هنر و قوانین حاکم بر آنها می‌تواند در روند آفرینشگری موثر باشد. هدف از ارائه این درس پاسخ به پرسش‌های مطرح در خصوص ارتباط مولفه‌های اجتماعی با هنر و خاصاً نقاشی است.

سرفصل درس:

نظری

- آشنایی با مبانی جامعه‌شناسی هنر و ضرورت‌های آن.
- آشنایی با گونه‌ها و رویکردهای مختلف جامعه‌شناسی هنر در هنرهای تجسمی.
- آشنایی با آراء و نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و نظریات خاص در حوزه تجسمی.
- آشنایی با نقد و بررسی هنر از منظر پدیده‌های اجتماعی.
- بررسی جامعه‌شناسی هنر و تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست‌های کلی جامعه.
- تاثیرات متقابل هنر بر ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، ساخت‌های طبقاتی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آموزش و پرورش، شیوه‌های زندگی.
- چگونگی تاثیر عوامل زیرساخت و جامعه بر تکوین، رشد و توسعه نهاد‌های هنر.
- چگونگی شکل‌گیری آثار هنری یا محصولات هنری به وسیله جامعه و اشاعه آنو بالمکس تاثیرات هنر در توسعه جامعه.

فهرست منابع:

- بلخاری قهی، حسن، (۱۳۹۴)، جامعه‌شناسی اخلاقی هنر، تهران: سوره مهر.
- دوونینو، ژان، (۱۳۹۶)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمه مدرس سخایی، نشر مرکز.
- رافائل، ماکس، (۱۳۹۱)، سه پژوهش در جامعه‌شناسی هنر، ترجمه اکبر معصوم بیگی، نشر آگه.
- رامین، علی، (۱۳۹۲)، مبانی جامعه‌شناسی هنر [ترجمه و تألیف]، نشر نی.
- رامین، علی، نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناسی در هنر، [ترجمه و نگارش]، نشر نی.
- راوردراه، اعظم، (۱۳۹۴)، نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، نشر دانشگاه تهران.
- هاوزر، آرنولد، (۱۳۷۲)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه ابراهیم یونسی.
- هینیک، ناتالی، (۱۳۹۶)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمه عبدالحسین بیک گهر، نشر آگه.

نام فارسی درس: روش تحقیق

نام انگلیسی درس: Research Methods

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: شناخت اصول و مبانی نظری تحقیق علمی - پژوهشی برای ارائه پایان نامه و مقاله

فهرست مطالب:

- آشنایی با روش انتخاب موضوع، شناخت امکانات و زمینه های پژوهش های دانشگاهی، بررسی شیوه های نگرش و جهان بینی مرتبط با موضوع تحقیق و نقشه پژوهش و جهت آن و تحلیل پیش فرض ها، فرضیه ها و اهداف مربوط به تحقیق و طرح پرسش های مربوط به موضوع پژوهش.
- چگونگی انتخاب و روش های گردآوری منابع و مآخذ و تهیه فهرست کتاب شناسی مربوط به موضوع تحقیق و روش شناسی (متدولوژی) تحقیق بر اساس شیوه نامه تنظیم پایان نامه دانشکده.
- دسته بندی منابع بر اساس اهمیت آن ها از لحاظ علمی و اعتبار دانشگاهی و تبیین روش های علمی-تخصصی مناسب موضوع تحقیق.
- چگونگی فیش برداری از منابع و شیوه های بهره برداری از یادداشت ها و روش های نقل قول های مستقیم، غیر مستقیم، نقل به مضمون های مربوط به پژوهش های هنری.
- روش ارائه پیکره بندی ساختار یک رساله پژوهشی در هنر (از عنوان و پیشگفتار و چکیده و واژه های کلیدی و مقدمه و بدنه اصلی رساله تا نتیجه گیری و معرفی فهرست منابع و مآخذ و واژه شناسی ها).
- بررسی شیوه های تحلیلی مستند و مستدل در مباحث نظری هنری، مرتبط با کارشناسی ارشد نقاشی.
- جمع بندی نهایی و چگونگی تنظیم و تدوین پژوهش های انجام شده در ساختار یک رساله دانشگاهی و نحوه ارائه آن، شامل شیوه نگارش، شیوه آرایش پژوهش نامه، شیوه تنظیم مطالب، شیوه سندآوری (استناد به مطالب) و شرح تفاوت های ساختار و محتوای چکیده با نتیجه گیری، شرح مطالبی که درج آن در مقدمه، ضروری است.

منابع:

- استیک، رابرت ای. (۱۳۷۹) هنر پژوهش موردی، ترجمه: محمد حمید رفیعی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، چاپ اول.
- اسلید، کارول (۱۳۸۰). سبک و شیوه (مقاله های تحقیقی، گزارش ها و پایان نامه ها)، ترجمه: مهراوند نظام شهیدی. تهران: آگاه.
- بورجیج، و. ا. ب. (۱۳۸۶) هنر تحقیق علمی، ترجمه: محمد تقی فرامرزی، تهران انتشارات مازیا چاپ اول.
- پرنده، علی (۱۳۸۰) کاربرد اینترنت در پژوهش، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، چاپ اول، همراه cd.
- حری، عباس (۱۳۷۱) آیین گزارش نویسی، تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور، ص ۱۴۷.
- رابرت، ک. ب. (۱۳۸۱) تحقیق موردی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
- کورنر، آن ام. (۱۳۸۹) راهنمای انتشار مقاله علمی، ترجمه: محبوبه اسلامی مقدم و علی اکبر صیوری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- مورز، کلارنس آدولف (۱۳۷۶) روش تحقیق، ترجمه: کاظم ایزدی. تهران: کیهان.
- نبوی، بهروز (۱۳۷۱) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه عالی حسابداری، چاپ دوم، ص ۲۲۲.

Busha. Chalos H. Rorarch Methods in Libraion ship: Techniques and in teprelation. New York: Academic press, 1980, 417.

L' Art de La These: Comment preparer et rediger une these de doctorate,...Par: Michel Beaud.

Philips, Estelle M. & Pugh, Derek S. (2004). how to get a Ph.D a handbook for student and their supervisors. Buckingham, England: open university press.

Steyen, & Asmar, c. (1999). Doing Postgraduate Research in Australia. Melbourne University press. (ISBN 052284880).

نام فارسی درس: مطالعه تطبیقی مبانی نظری نقاشی شرق و غرب

نام انگلیسی درس: Comparative Study of Theoretical Basis in Eastern and Western Paintings

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: آشنایی با مبانی نظری نقاشی شرق و غرب و مقایسه و تطبیق آنها.

فهرست مطالب:

- بررسی تطبیقی رابطه هنر نقاشی شرق و غرب با طبیعت و انسان، و مبداء عالم و آدم.
- بررسی وجوه اشتراک و افتراق؛ و تطابق و تضاد نقاشی شرق و غرب.
- بررسی تطبیقی واقعیت و خیال در نقاشی شرق و غرب.
- بررسی تطبیقی عناصر، کیفیات و تمهیدات تجسمی در نقاشی شرق و غرب.
- بررسی تطبیقی تحولات ساختاری هنر نقاشی در دو حوزه تمدنی شرق و غرب.
- بررسی مقایسه ای نقش تحولات فکری و اجتماعی در نقاشی شرق و غرب.
- بررسی تطبیقی تحولات علمی و تکنولوژیک در تحولات نقاشی شرق و غرب.
- بررسی مقایسه ای رابطه هنر نقاشی با مضامین دینی، تاریخی، اسطوره ای و ادبی در تمدن، فرهنگ و هنر شرق و غرب.
- بررسی آثار هنرمندان شاخص در زمینه نقاشی دینی در شرق و غرب.

منابع:

- آرناسن، ی. ه. و. (۱۳۶۷)، تاریخ هنرنوین، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: زرین، نگاه.
- آیت اللهی، حبیب الله، (۱۳۶۷)، هنر چیست؟ تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
- اباذری، یوسف، (۱۳۷۲)، ادیان جهان باستان، مراد فرهاد پور، ولی وهاب، دو جلد (جلد اول: چین و هند)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- بروجردی، علی رضا رحیمی، (۱۳۷۰)، سیر تحول اندیشه و تفکر عصر جدید در اروپا، تهران: انتشارات علمی.
- بورکهارت، تیتوس، (۱۳۹۴)، جاودانگی هنر (مجموعه مقالات)، ترجمه سید محمد آوینی، تهران: انتشارات برگ.
- پاکباز، روبین، (۱۳۹۶)، نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، تهران: انتشارات زرین و سیمین.
- پاشایی، عسکری، (۱۳۹۰)، دائو، راهی برای تفکر، تهران: نشر چشمه.
- پراده ایدت، (با همکاری رابرت دایسون و چارلز ویلکینسون)، (۱۳۹۰)، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجید زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- تاجدینی، علی، (۱۳۷۶)، مبانی هنر معنوی، تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- تجویدی، اکبر، (۱۳۵۲)، نقاشی ایرانی از دیرباز تا عصر صفویان، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
- جرالد، فیتز، (۱۳۶۷)، تاریخ فرهنگ چین، ترجمه اسماعیل دولت شاهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- جنسن، ه. و. (۱۳۸۸)، تاریخ هنر، ترجمه فرزانه سجودی، تهران: میردشتی. / با ترجمه پرویز مرزبان، تهران: علمی و فرهنگی.
- چارلز. ا. مور، (۱۳۸۱)، جان ژاپنی (بنیادهای فلسفه و فرهنگ ژاپنی)، ترجمه ع. پاشایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
- چو، جای و جای وینبرگ، (۱۳۹۶)، تاریخ فلسفه چین، ترجمه ع. پاشایی، تهران: نشر گفتار.
- داریوش شایگان، (۱۳۸۲)، آسیا در برابر غرب، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- داوری، رضا، (۱۳۹۴)، مبانی نظری تمدن غربی، تهران: انتشارات پویش.
- داوری اردکانی، رضا، (۱۳۸۹)، تمدن و تفکر غربی، تهران: نشر ساقی.
- دوران، ویل، (۱۳۷۶)، تاریخ تمدن (جلد اول، مشرق زمین گاهواره تمدن)، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- رید، هربرت، (۱۳۸۷)، فلسفه هنر معاصر، محمد تقی فرامرزی، تهران: انتشارات نگاه.
- ریخته گران، محمد رضا، (۱۳۸۸)، هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا، تهران: فرهنگستان هنر.
- سه، مای-مای، (۱۳۸۴)، دائوی نقاشی، ترجمه امیر مازیار، تهران: فرهنگستان هنر.
- طبیعت در هنر شرق (مجموعه مقالات)، تهران: فرهنگستان هنر.
- کالتمارک، ماکس، (۱۳۶۹)، لائوتزه و آیین دائو، ترجمه شهرنوش باری پور، تهران: به نگار.

- کریل، اچ. جی، (۱۳۸۰)، کنفوسیوس و طریقه چینی، ترجمه گیتی وزیری، تهران: انتشارات سروش.
- کنفوسیوس، (۱۳۴۷)، مکالمات، ترجمه حسین کاظم زاده ایرانشهر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- کوماراسوامی، آناندا، (۱۳۹۱)، استحاله طبیعت در هنر، ترجمه صالح طباطبایی، تهران: فرهنگستان هنر.
- کونل، ارنست، (۱۳۸۷)، هنر اسلامی، ترجمه هوشنگ طاهری، تهران: انتشارات قوس.
- گامبریچ، ارنست، (۱۳۹۴)، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.
- گری، بازیل، (۱۳۸۵)، نقاشی ایرانی، ترجمه عربعلی شروه، تهران: انتشارات عصر جدید.
- گئیر، جوزف، (۱۳۸۷)، سرگذشت دین های بزرگ جهان، ترجمه ایرج پزشک نیا، تهران: انتشارات جامی.
- محمدرضا ریخته گران، (۱۳۹۳)، حقیقت و نسبت آن با هنر، تهران: سوره مهر.
- میرفخرایی، مهشید، آفرینش در ادیان، تهران: موسسه مطالعات فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- نات هان، نیک، (۱۳۹۲)، کلیدهای ذن، ترجمه ع. پاشایی، تهران: انتشارات ثالث.
- نصر، سید حسین، (۱۳۸۳)، انسان و طبیعت (بحران معنوی انسان متجدد)، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- نصر، سید حسین، (۱۳۹۷)، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران / دهخدا.
- وانس، آلن، (۱۳۷۷)، طریقت ذن، ترجمه هوشمند ویژه، تهران: انتشارات بهجت.
- هارت، فردریک، (۱۳۹۵)، سی و دو هزار سال تاریخ هنر، ترجمه به سرپرستی هرمز ریاحی، تهران: نشر پیکان.
- یولان، فانگ، (۱۳۹۶)، تاریخ فلسفه چین، ترجمه فرید جواهر کلام، تهران: نشر ویژو و هوشفروزان.

نام فارسی درس: نقد و بررسی آثار نقاشی
نام انگلیسی درس: Criticism and Analysis of Painting Works

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۳۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: روش تحقیق

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: آشنایی با شیوه های متفاوت تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی

فهرست مطالب:

- واژه شناسی نقد و ضرورت عمل نقد
- شناخت ماهیت و ساختار و عملکرد تصویر
- شناخت عمومی کارکردهای تصویر نقاشی (زیبایی شناختی و موضوعی)
- بررسی و تحلیل تعامل تصویری اثر با محتوا در نقاشی
- نقد فرمال و ساخت گرا
- نقد هرمنوتیک
- نقد موضوعی و چگونگی روند انتقال پیام و قصد نقاش به مخاطب
- ادبیات و بیان تصویری در هنر نقاشی
- نقد و تحلیل نظریه های بازنمایی، احساسی و عاطفی، فرآینمی در هنر نقاشی
- نشانه شناسی در هنر نقاشی، نقاشی نمادگرا
- نقد چند نمونه از آثار برجسته هنر نقاشی

منابع:

- آرنه‌هایم، رودلف (۱۳۸۹) هنر و ادراک بصری، ترجمه مجید اخگر، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
- آلیاتوف، م (۱۳۷۲) تاریخچه کمپوزیسیون نقاشی، ترجمه نازلی اصغرزاده، تهران: نشر دنیای نو، چاپ اول.
- احمدی، بابک (۱۳۷۱) از نشانه های تصویری تا متن. تهران: نشر مرکز، چاپ اول
- اشترن برگ، هاری (۱۳۷۳) کمپوزیسیون در طراحی و نقاشی، ترجمه شیلا صفوی، تهران: انتشارات بهار، چاپ دوم.
- اشرفی، م.م. (۱۳۶۷) همگامی نقاشی با ادبیات، ترجمه روین پاکباز، تهران، انتشارات نگاه.
- اکو، امبرتو (۱۳۸۹) نشانه شناسی، ترجمه بیروز ایزدی، تهران، نشر ثالث، چاپ دوم.
- ایتن (۱۳۷۶) کتاب رنگ، ترجمه محمد حسین حلیمی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۷.
- برجر، جان (۱۳۷۷) درباره نگریستن، ترجمه فیروز مهاجر، تهران، انتشارات آگاه.
- برونو، موناری (۱۳۷۵) طراحی و ارتباطات بصری، ترجمه پاینده شاهنده، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم.
- بلزی، کاترین (۱۳۷۹) عمل نقد، ترجمه عباس مخیر، تهران، نشر قصه، ۱۳۷۹.
- بورک فلدمن، ادموند (۱۳۷۵) تنوع تجارب تجسمی، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول.
- بینیون، لورنس - ویلکینسون، ج. و. س و بازیل گری (۱۳۶۷) سپر تاریخ نقاشی ایرانی، ترجمه محمد ایرانمنش. تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
- تری برت (۱۳۷۴) نقد عکس، ترجمه اسماعیل عباسی - کاوه میر عباسی، تهران، نشر مرکز.
- جئورگی، کیس (۱۳۶۸) زبان تصویر، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، انتشارات سروش.
- داندیس، دونیس (۱۳۵۷) مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، تهران، انتشارات سروش.
- رانکین پور، هنری (۱۳۸۰) ترکیب بندی در نقاشی، ترجمه فرهاد گشایش، تهران، انتشارات لوتس، چاپ اول.
- شارف، آرون (۱۳۷۱) هنر و عکاسی، ترجمه حسن زاهدی، تهران، نشر انجمن سینمای جوانان ایران. چاپ اول، تابستان ۱۳۷۱.
- شپرد، آن (۱۳۷۵) مبانی فلسفه هنر، ترجمه علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول.
- عکاشه، ثروت (۱۳۸۰) نگارگری اسلامی، ترجمه غلامرضا تهامی، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- فاطمی، ساسان (۱۳۷۲) پسر انسان، تهران، نشر نی، چاپ اول.
- فروند، دیوید (۱۳۸۰) کمپوزیسیون هنری (ترکیب بندی)، ترجمه نورپور، تهران، چاپ مزدک.
- کلابیل (۱۳۷۸) فرم معنادار، ترجمه علی رامین، تهران، نامه هنر، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه هنر، سال دوم، شماره ۵.
- کن بای، شیلار (۱۳۷۸) نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی. تهران، دانشگاه هنر، چاپ اول.

- کنت، کلارک (۱۳۷۵) نگرش نگاره ها، ترجمه بهنام خاوران، تهران، نشر نی، چاپ اول.
- گامبریج، ارنست (۱۳۷۹) تاریخ هنر، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، چاپ اول.
- گری، بازیل (۱۳۶۹) نقاشی ایران، ترجمه عربعلی شروه، تهران، انتشارات عصر جدید، چاپ اول.
- لوسی اسمیت، ادوارد (۱۳۸۰) آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمه دکتر علیرضا سمیع آذر، تهران، مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، چاپ نخست.
- لولر، رابرت (۱۳۶۸) هندسه مقدس، ترجمه هایده معیری، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- مانته، هارالد (۱۳۶۵) ترکیب بندی در عکاسی، ترجمه پیروز سیار، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول.
- مراثی، محسن (۱۳۷۹) نقاشان بزرگ و عکاسی، تهران، دانشگاه شاهد، چاپ اول.
- ونتوری، لیونلو (۱۳۷۲) تاریخ نقد هنر - از یونان تا نئوکلاسیسم، ترجمه امیر مدنی، تهران، انتشارات فردوس و سیمین، چاپ اول.
- هوف، گراهام (۱۳۶۵) گفتاری درباره نقد، ترجمه نسرین پروینی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
- یارشاطر، احسان (۱۳۵۶) نقاشی نوین، جلد ۱ و ۲. تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.

Arnheim, Rudolf: Art and Visual Perception. London: Father, 1969.
Carrett, Lillian: Visual Design. London: Van Nostrand Reinhold. 1967.
Gellinger, Richar: color stracture and design. New York. 1980.
Goethe: le Traite' des couleur. Paris: Triades. 1973.
Itten, Johannes: The Art of Couleur. New York: Dorer publ, 1967.
Kandinsky, Vassily: Point and line to plane. New York: Dorer publ, 1997.
Rotter, Ernest: Paint et Ligne. Paris:: Dessain et Tolra, 1991.
Sargent, Walter: The Enjoyment and use of coloure, New York. 1964.
Souricu, Etienne: Vocabulaire d' Esthetique. Parise: PUF, 1990.
Wucius Wong- Van: Principles of tow- Dinensional Form. New York: Nostrand Reinhdd, 1988.

پایان

