

فهرست

فصل ۱ نقاشی چیست ۹

- مقدمه ۹ ■ نقاشی چیست؟ ۱۱ ■ با موضوع و بدون موضوع ۱۲ ■ چهار زن: مادام لبلانک ۱۲ ■ مادام رنوار ۱۵ ■ زنی با گل داوودی ۱۸ ■ مونالیزا ۲۰ ■ فکر، احساس و نقاشی ۲۱ ■ رمز رومانیتیک و نظم کلاسیک ۲۵ ■ مسئله فضا در تابلوهای فضایی ۲۶ ■ معنی از طریق سمبل ۲۷ ■ هنر خوب، هنر بد و هنر مدرن ۳۰

فصل ۲ رئالیزم ۳۹

- نقاشی و دنیای اطراف ما ۳۹ ■ سه تصویر از ویلون ۳۹ ■ واقع‌گرایی، ویلون کهنه هارنت ۴۰ ■ اکسپرسیونیسم، تابلو ویلون زرد اثر دوفی ۴۱ ■ انتزاع، تابلوی فرم‌های موسیقایی براک ۴۲ ■ واقع‌گرایی چیست؟ ۴۲ ■ پایان قرون وسطی، واقع‌گرایی مذهبی ۴۳ ■ رنسانس، واقع‌گرایی آرمانی ۴۸ ■ قرن هفده، واقع‌گرایی دراماتیک ۴۹ ■ ولاسکس، چشمی همانند عدسی ۵۲ ■ قرن هجدهم، واقعیت در ظروف ۵۳ ■ قرن نوزدهم، واقع‌گرایی داستانی ۵۶ ■ رئالیزم و شعر زندگی روزمره ۵۹ ■ واقع‌گرایی به مثابه جزیی از تجربه ۶۰ ■ پیش از تاریخ و معنی واقعیت ۶۱

فصل ۳ اکسپرسیونیسم ۶۹

- نقاش و دنیایی که او خلق می‌کند ۶۹ ■ تابلوی شب پرستاره: بیان آزاد و بررسی شده ۷۰ ■ ون‌گوگ و زمان ما ۷۲ ■ اکسپرسیونیسم در نقاشی یک استاد قدیمی ۷۲ ■ ال‌گره‌کو و ون‌گوگ ۷۶ ■ اکسپرسیونیسم و اخلاق ۷۷ ■ شهر: از نظر مارین ۷۸ ■ شهر: از نظر کرشنر ۸۰ ■ شهر: از دید یک بچه ۸۰ ■ ضوابط اکسپرسیوی ۸۲ ■ سه تصلیب: روبنس ۸۳ ■ سه تصلیب: ال‌گره‌کو ۸۵ ■ سه تصلیب: استاد افسانه‌ی قدیس فرانسیس ۸۶ ■ اکسپرسیونیسم و داستان ۸۷

فصل ۴ انتزاع یا آبستره ۹۷

- نقاش و دنیایی که هرگز نمی‌بینیم ۹۷ ■ ارزش‌های انتزاع (آبستره) در نقاشی رئالیستی ۹۸ ■ از رئالیزم تا آبستره ۱۰۰ ■ چرا انتزاع؟ ۱۰۲ ■ سنت و تحول ۱۰۴ ■ انتزاع صرف یا نقاشی نان‌آبجکتیو ۱۰۸ ■ انتزاع و بیان حسی ۱۱۳ ■ انتزاع و دیدهای نو ۱۱۴ ■ هنر انتزاعی و آینده ۱۱۷

فصل ۵ کمپوزیسیون به صورت دو بعدی ۱۲۵

- ۱۲۵ نقش و نقاشی ها و دیوارها ۱۲۶
- ۱۲۸ پیمیتو و پیچیدگی ■ بانوی آبی پوش ۱۳۰
- ۱۳۱ مینیاتور ایرانی ■ دو اثر چاپی ژاپنی ۱۳۲
- ۱۳۳ دو شاهزاده ■ کمپوزیسیون در تئوری و عمل ۱۳۷
- ۱۴۰ ریتیم‌های خطی ■ ریتیم‌های خطی به‌عنوان داربست ۱۴۱
- هنر پوستر سازی ۱۴۵

فصل ۷ کمپوزیسیون به صورت بیان ۱۸۳

- ۱۸۶ خانواده‌ی پیل ■ خانواده‌ی بلیلی ۱۸۹ ■ تشییع جنازه‌ی فوسیون ۱۹۳ ■ کلاسی سیزم با هیئتی دیگر ۱۹۴
- ۱۹۸ کمپوزیسیون به صورت داستان ■ داستان فلسفی ۲۰۰
- سه تابلو برای مطالعه ۲۰۵

فصل ۸ تکنیک‌های فرسک ۲۱۳

- ۲۱۳ چاپ و نقاشی ■ رنگ در نقاشی ۲۱۴ ■ فرسک حقیقی ۲۱۵ ■ احساس دیوار ۲۱۵ ■ نحوه‌ی اجرای فرسک ۲۱۶ ■ از کاغذ به دیوار ۲۱۹ ■ رنگ‌های فرسک ۲۲۱ ■ فرسک به‌عنوان ثبت دوره‌ی رنسانس ۲۲۳
- ۲۲۷ فرسک سِکو ■ فرسک‌های ماقبل تاریخ ۲۲۹ ■ نقاشی دیواری رومی ۲۳۰ ■ فرسک‌های قرون وسطی ۲۳۲ ■ فرسک چینی ۲۳۳ ■ فرسک‌های معاصر ۲۳۳

فصل ۶ کمپوزیسیون یا ساختمان‌بندی تابلو ۱۵۳

- ۱۵۳ تابلو به صورت نقش ■ نقص کمپوزیسیونی ۱۵۷
- ۱۵۹ کمپوزیسیون‌های مثلثی ■ گرئیکای پیکاسو ۱۶۱
- ۱۶۴ کمپوزیسیون‌های سه‌بعدی ■ کمپوزیسیون‌های فضایی ۱۶۶ ■ فضای باز و فضای بسته ۱۶۶
- ۱۶۹ سزان و «معماری گونه» ■ حرکت در کمپوزیسیون ۱۷۳

کتابشناسی ۲۴۳

کتابشناسی ۲۴۳
 ۲۱۴ رنگ در نقاشی ■ ۲۱۵ احساس دیوار ■ ۲۱۶ اجرای فرسک ■ ۲۱۹ از کاغذ به دیوار ■ ۲۲۱ رنگ‌های فرسک ■ ۲۲۳ فرسک به‌عنوان ثبت دوره‌ی رنسانس ■ ۲۲۷ فرسک سِکو ■ ۲۲۹ فرسک‌های ماقبل تاریخ ■ ۲۳۰ نقاشی دیواری رومی ■ ۲۳۲ فرسک‌های قرون وسطی ■ ۲۳۳ فرسک چینی ■ ۲۳۳ فرسک‌های معاصر

۷۶ هم‌ترازی و واکنش ۶ رابطه

۷۶ هم‌ترازی و واکنش ۶ رابطه
 ۷۶ هم‌ترازی و واکنش ۶ رابطه
 ۸۶ هم‌ترازی و واکنش ۶ رابطه
 ۹۰۱ رابطه و تناسل ۶۰۱ واکنش ۶۰۱ هم‌ترازی
 ۸۰۱ هم‌ترازی و واکنش ۶ رابطه
 ۶۱۱ هم‌ترازی و واکنش ۶ رابطه
 ۶۱۱ هم‌ترازی

فصل اول

نقاشی چیست؟

مقدمه

موزه‌ی متروپولیتن با این مبحث اولین درس را در مورد شیوه‌ی سیستماتیک مطالعه‌ی هنر مطرح می‌کند. این شیوه یک شیوه‌ی بکر است. آن یک برنامه‌ی بررسی شده از آموزش هنر و خودآموزی است که به وسیله موزه تدوین شده تا به افراد عادی کمک کند تا نقاشی‌هایی که توجه او را در موزه‌ها و یا جاهای دیگر جلب می‌کنند درک نماید.

دنیای هنر دنیایی مرموز نیست هر چند که برای بسیاری از ما قلمروی ناآشناست. هر فردی با کنجکاوی کافی می‌تواند راه خود را بدون کمک از این کتاب نیز پیدا کند. با درس‌های این کتاب امیدواریم راه او را هموار سازیم و سرعت او را در پیمودن این راه افزایش دهیم.

هیچ‌کس نسبت به هنر کاملاً بی‌اطلاع نیست. از مردم کوچه و بازار شنیده می‌شود که آن‌ها می‌دانند چه چیزی را دوست دارند حتی اگر نتوانند دلیل آن را بگویند. چگونه او می‌تواند احساس خود را به صورت قضاوتی صحیح بازگو نماید؟ آیا عناصری وجود دارد که در نمونه‌هایی نظیر نقاشی‌های پریمیتو دیواری، شاهکارهای رنسانس پیشرفته و یا تابلوهای امپرسیونیست‌ها مشترک باشد عناصر اصلی‌ای که بتوان روشن کرد و کمکی برای راهنمایی وی

به هنگام سرگردانی در دنیای هنر باشد؟

اگر بتوانیم این سؤالات را به‌طور مطلوبی جواب دهیم کار مهمی انجام داده‌ایم. به یک دلیل ما تا حدی خستگی‌ای که بازدیدکننده‌ی گالری‌ها را می‌آزارد و شاید نمی‌داند که چرا بسیاری از نقاشی‌هایی که از دیوار موزه‌ها آویزان است دوست دارد، برطرف می‌کنیم. بازدیدکنندگانی که آثار موزه را می‌بینند و می‌فهمند لذت می‌برند و هرگز از این کار خسته نمی‌شوند.

البته ما می‌توانیم از یک تابلو بدون اینکه چیزی درباره‌ی هنر بدانیم لذت ببریم. اما قبول منفعلانه‌ی این لذت در مقابل یک اثر هنری درجه یک، آن رضایت مطلوبی را که از روش فعال حاصل می‌شود به‌وجود نمی‌آورد. مطالبی که ما در اختیار شما می‌گذاریم به خاطر آن است که به عنوان راهنمای عملی شما را در این روش یاری بخشد. در این جا از اینکه چه چیزی را باید دوست داشته باشیم، حرفی زده نمی‌شود. برعکس، هدف ما افزایش سطح اطلاعاتی است که شما را قادر سازد عقاید خود را گسترش دهید و آن را تحکیم بخشید.

فرمولی جادویی که توسط آن شخص بتواند به درجه‌ای ثابت از کیفیت نقاشی برسد وجود ندارد. افراد وارد و خیره که بیشترین اطلاعات را دارند هر یک روی هر کاری یک‌جور اظهارنظر نمی‌کنند. هیچ دو فردی هم این کار را نمی‌کند. و همین‌طور هم