

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورای عالی برنامه ریزی آموزشی

برنامه درسی

دوره: کارشناسی

رشته: نقاشی

بازنگری شده مورخ ۹۵/۹/۷ دانشگاه تهران

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان برنامه: نقاشی

بازنگری شده توسط دانشگاه تهران

۱- به استناد آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی مصوب جلسه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته نقاشی بر اساس نامه شماره ۱۲۳/۴۵۰۷۰ مورخ ۹۶/۲/۲۳ دانشگاه تهران دریافت شد.

۲- برنامه درسی بازنگری شده فوق جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته نقاشی مصوب جلسه شماره ۷ مورخ ۹۳/۵/۱۴ شورای عالی برنامه ریزی می شود.

۳- برنامه درسی مذکور در سه فصل: مشخصات کلی، جدول واحد های درسی و سرفصل دروس تنظیم شده و برای تمامی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند، برای اجرا ابلاغ می شود.

۴- این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به مدت ۵ سال قابل اجراست و پس از آن نیازمند بازنگری می باشد.

عبدالرحیم نوه ابراهیم

رئیس

دبیر شورای عالی برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

دوره: کارشناسی

رشته: نقاشی

پردیس هنرهای زیبا

مصوب جلسه مورخ ۹۵/۰۹/۰۷ 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 دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا، بازنگري شده و در سیصد و دهمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۹۵/۰۹/۰۷ به تصویب رسیده است.

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

رشته : نقاشی

مقطع : کارشناسی

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

- این برنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
- هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه برسد.
- این برنامه جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته نقاشی مصوب جلسه شماره ۷۶ مورخ ۸۲/۱۰/۱۶ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران گردیده است.

فرزانه شمیرانی

دبیر شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت
آموزشی دانشگاه

سید حسین حسینی

معاون آموزشی دانشگاه

رای صادره جلسه مورخ ۹۵/۰۹/۰۷ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه در مورد بازنگری برنامه درسی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی 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

رشته : نقاشی

1395

فصل اول: مشخصات کلی دوره کارشناسی نقاشی

- تعریف / هدف / ضرورت و اهمیت ۶
- طول دوره و شکل نظام / تعداد و نوع واحدها / نقش و توانایی فارغ التحصیلان /
- شرایط و ضوابط ورود به رشته ۷

فصل دوم: جداول دروس

- جدول دروس عمومی ۹
- جدول دروس پایه ۱۰
- جدول دروس اصلی / تخصصی ۱۱
- جدول دروس اختیاری ۱۳
- جدول پیشنهادی ارائه دروس رشته نقاشی به تفکیک ۸ نیمسال تحصیلی ۱۴

فصل سوم: شرح دروس رشته نقاشی

بخش اول: دروس پایه و اصلی / تخصصی

- مبانی هنرهای تجسمی (۱) ۱۸
- مبانی هنرهای تجسمی (۲) ۱۹
- طراحی (۱) ۲۰
- طراحی (۲) ۲۱
- آشنایی با هنر در تاریخ (۱) ۲۲
- آشنایی با هنر در تاریخ (۲) ۲۳
- هنر و تمدن اسلامی ۲۴
- هندسه مناظر و مرایا ۲۵

مطالب	فهرست	صفحه
۲۷.....	تاریخ عمومی نقاشی (۱).....	•
۲۸.....	تاریخ عمومی نقاشی (۲).....	•
۲۹.....	تاریخ عمومی نقاشی (۳).....	•
۳۰.....	تاریخ عمومی نقاشی (۴).....	•
۳۱.....	نقاشی دیواری.....	•
۳۲.....	تجزیه و تحلیل آثار نقاشی.....	•
۳۳.....	طراحی آناتومی (۱).....	•
۳۴.....	طراحی آناتومی (۲).....	•
۳۵.....	طراحی (۳).....	•
۳۶.....	طراحی (۴).....	•
۳۷.....	طراحی (۵).....	•
۳۸.....	طراحی (۶).....	•
۳۹.....	طراحی (۷).....	•
۴۰.....	نقاشی (۱).....	•
۴۱.....	نقاشی (۲).....	•
۴۲.....	نقاشی (۳).....	•
۴۳.....	نقاشی (۴).....	•
۴۴.....	نقاشی (۵).....	•
۴۵.....	نقاشی (۶).....	•
۴۶.....	نقاشی (۷).....	•
۴۷.....	چاپ دستی.....	•
۴۸.....	حجم.....	•
۴۹.....	نقاشی ایرانی.....	•
۵۰.....	آبرنگ.....	•
۵۱.....	فنون تصویرسازی.....	•
۵۲.....	ترکیب مواد در نقاشی.....	•
۵۳.....	تجربه تجسمی (۱).....	•
۵۴.....	تجربه تجسمی (۲).....	•
۵۵.....	عکاسی دیجیتال.....	•
۵۶.....	نقاشی دیجیتال.....	•
۵۷.....	تجزیه ، تحلیل و نقد هنرهای تجسمی.....	•
۵۸.....	روش تحقیق در هنرهای تجسمی.....	•
۵۹.....	پروژه نهایی.....	•

بخش دوم: دروس اختیاری

- ۶۱ مرمت آثار نقاشی
- ۶۲ چاپ دستی تخصصی
- ۶۳ هنر در دنیای کودکان
- ۶۴ صحنه آرایی
- ۶۵ آشنایی با کاربرد هنرهای سنتی در نقاشی معاصر
- ۶۶ سفال
- ۶۷ چیدمان و احجام محیطی
- ۶۸ نقوش سنتی و کاربرد آن‌ها در نقاشی معاصر
- ۶۹ کاریکاتور
- ۷۰ انسان، طبیعت، طراحی
- ۷۱ گریم
- ۷۲ مبانی نقاشی دینی
- ۷۳ ارتباط تصویری
- ۷۴ نقاشی و نقاشان معاصر
- ۷۵ عروسک سازی
- ۷۶ حکمت و هنر اسلامی

فصل اول

مشخصات کلی دوره کارشناسی

رشته نقاشی

مشخصات کلی برنامه درسی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی

• تعریف و هدف رشته

رشته نقاشی یکی از گرایشهای اساسی هنرهای تجسمی است که به طور کلی به تربیت کارشناسان آشنا با خلاقیت‌های هنری در عرصه هنر نقاشی می‌پردازد. در هنر نقاشی احساس و جوشن درونی و درک زیباییشناسی هنرمند نسبت به هستی و جهان پیرامون از طریق سازمان‌بخشی شکل‌ها و رنگ‌ها، در ترکیب‌های متنوع نشان داده می‌شود. در این هنر قابلیت‌های فردی یا جمعی (در نقاشی دیواری به صورت گروهی) بروز پیدا می‌کند.

- تربیت کارشناس آشنا با خلاقیت‌های هنری در عرصه نقاشی، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی
- تربیت افراد آشنا با نقد و تجزیه و تحلیل آثار نقاشی، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی
- تربیت نسلی که بتواند با تکیه به دانش هنری، حافظ فرازهایی شاخص از میراث هنرهای تصویری ملت خود باشد و بتواند در آینده هنر نقاشی را در زندگی اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی ملت خود به کار گیرد.

• ضرورت و اهمیت رشته

هنر نقاشی، هنر گفتگوی بدون کلام است. نقاشی علاوه بر اینکه زمینه‌های رشد فرهنگی جامعه را فراهم می‌آورد، می‌تواند وسیله مناسبی برای ایجاد گفتگو میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها باشد. این هنر (و حوزه‌های مختلف آن) علاوه بر اینکه هنری است شخصی، واجد مخاطب‌های متعدد و متنوعی، در اکثر هنرهای کاربردی و در اغلب زوایای زندگی روزمره است و در نتیجه در زندگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عاطفی (و بینشی) جامعه، حضور جدی دارد.

• طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی نقاشی، حداقل ۴ سال، شامل ۸ نیم‌سال ۱۶ هفته‌ای است.

• تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی نقاشی 140 واحد و به شرح ذیل است:

دروس عمومی ۲۲ واحد

دروس پایه 20 واحد

دروس اصلی/تخصصی 82 واحد

دروس اختیاری 10 واحد

پروژه نهایی ۶ واحد

• نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این رشته با آشنایی نسبت به اصول و مبانی نظری و فنی هنر نقاشی، می توانند در زمینه های آموزشی (آموزش و پرورش و سایر مراکز فرهنگی و آموزشی) مشارکت نموده و در عرصه خلق و نقد آثار هنری فعالیت نمایند. راه اندازی کارگاه های شخصی، و بخش های هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت در زمینه های زیباسازی شهرها و امکنه، آموزش در نهادهای سازمانها و مراکز هنری و طراحی و اجرای پروژه های هنری از جمله اموری است که فارغ التحصیلان رشته نقاشی می توانند انجام دهند.

• شرایط پذیرش دانشجو

شرط ورود به رشته نقاشی، گذراندن امتحان تخصصی در مبانی و اصول این هنر است. دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه در کلیه رشته ها می توانند در آزمون این رشته شرکت کنند.

فصل دوم
جداول دروس

جدول دروس عمومی

ردیف	گرایش	نام درس	واحد	ساعت		
				نظری	عملی	جمع
۱	مبانی نظری اسلام	اندیشه اسلامی ۱ (مبدأ و معاد)	۲	۳۲	-	۳۲
		اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت)	۲	۳۲	-	۳۲
		انسان در اسلام	۲	۳۲	-	۳۲
		حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام	۲	۳۲	-	۳۲
۲	اخلاق اسلامی	فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)	۲	۳۲	-	۳۲
		اخلاق خانواده	۲	۳۲	-	۳۲
		اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)	۲	۳۲	-	۳۲
		آیین زندگی (اخلاق کاربردی)	۲	۳۲	-	۳۲
		عرفان عملی اسلامی	۲	۳۲	-	۳۲
۳	انقلاب اسلامی	انقلاب اسلامی ایران	۲	۳۲	-	۳۲
		آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	۲	۳۲	-	۳۲
		اندیشه سیاسی امام خمینی «ره»	۲	۳۲	-	۳۲
۴	تاریخ و تمدن اسلامی	تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی	۲	۳۲	-	۳۲
		تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲	۳۲	-	۳۲
		تاریخ امامت	۲	۳۲	-	۳۲
۵	آشنایی با منابع اسلامی	تفسیر موضوعی قرآن	۲	۳۲	-	۳۲
		تفسیر موضوعی نهج البلاغه	۲	۳۲	-	۳۲
۶	-	زبان فارسی	۳	۴۸	-	۴۸
۷	-	زبان انگلیسی	۳	۴۸	-	۴۸
۸	-	تربیت بدنی ۱	۱	-	۳۲	۳۲
۹	-	ورزش ۱	۱	-	۳۲	۳۲
۱۰	-	دانش خانواده و جمعیت	۲	۳۲	-	۳۲

- * دو درس به ارزش ۴ واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام
- * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس اخلاق اسلامی
- * درس اخلاق خانواده براساس مصوبه جلسه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ شورای اسلامی شدن دانشگاه ها در ردیف عناوین دروس گرایش اخلاق اسلامی قرار گرفته است.
- * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی
- * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی
- * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسلامی
- * ورزش ۲ به ۳ (اختیاری) هر کدام به ارزش یک واحد
- * تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی (اجباری) هر کدام به ارزش یک واحد (جایگزین تربیت بدنی ۱ و ورزش ۱)

جدول شماره ۲ :

جدول دروس پایه رشته نقاشی در مقطع کارشناسی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیشنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	مبانی هنرهای تجسمی (۱)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	
۲	مبانی هنرهای تجسمی (۲)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	مبانی هنرهای تجسمی ۱
۳	طراحی (۱)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	
۴	طراحی (۲)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۱
۵	آشنایی با هنر در تاریخ ۱	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	
۶	آشنایی با هنر در تاریخ ۲	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	آشنایی با هنر در تاریخ ۱
۷	هنر و تمدن اسلامی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	
۸	هندسه مناظر و مرایا	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	
جمع کل		۱۱	۹	۲۰	۱۷۶	۲۸۸	۴۶۴	

جدول شماره ۳:

جدول دروس اصلی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیشنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	تاریخ عمومی نقاشی (۱)	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	
۲	تاریخ عمومی نقاشی (۲)	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	تاریخ عمومی نقاشی (۱)
۳	تاریخ عمومی نقاشی (۳)	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	تاریخ عمومی نقاشی (۱)
۴	تاریخ عمومی نقاشی (۴)	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	تاریخ عمومی نقاشی (۲)، تاریخ عمومی نقاشی (۳)
۵	نقاشی دیواری	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۲، نقاشی ۲
۶	تجزیه و تحلیل آثار نقاشی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	تجزیه، تحلیل و نقد هنرهای تجسمی
۷	طراحی آناتومی (۱)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	
۸	طراحی آناتومی (۲)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی آناتومی ۱
۹	طراحی (۳)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۲، طراحی آناتومی ۲
۱۰	طراحی (۴)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۳
۱۱	طراحی (۵)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۴
۱۲	طراحی (۶)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۵
۱۳	طراحی (۷)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۶
۱۴	نقاشی (۱)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	
۱۵	نقاشی (۲)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	نقاشی ۱
۱۶	نقاشی (۳)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	نقاشی ۲
۱۷	نقاشی (۴)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	
۱۸	نقاشی (۵)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	

نقاشی (۶)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	نقاشی ۵	۱۹
نقاشی (۷)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	نقاشی ۶	۲۰
چاپ دستی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	طراحی ۵	۲۱
حجم	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	مبانی هنرهای تجسمی ۱	۲۲
نقاشی ایرانی	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۳، نقاشی ۳	۲۳
آبرنگ	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	طراحی ۲، نقاشی ۲	۲۴
فنون تصویرسازی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	طراحی ۴، نقاشی ۴	۲۵
ترکیب مواد در نقاشی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	نقاشی ۳	۲۶
تجربه تجسمی (۱)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	طراحی ۳، نقاشی ۳	۲۷
تجربه تجسمی (۲)	۱	۲	۳	۱۶	۶۴	۸۰	تجربه تجسمی ۱	۲۸
عکاسی دیجیتال	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	مبانی هنرهای تجسمی (۲)	۲۹
نقاشی دیجیتال	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸		۳۰
تجزیه، تحلیل و نقد هنرهای تجسمی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	آشنایی با هنر در تاریخ (۲)	۳۱
روش تحقیق در هنرهای تجسمی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲		۳۲
جمع کل	۳۹	۴۳	۸۲	۶۲۴	۱۳۷۶	۲۰۰۰		

جدول شماره ۴:
دروس اختیاری رشته نقاشی در مقطع کارشناسی

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیشنیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	مرمت آثار نقاشی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	نقاشی ۲
۲	چاپ دستی تخصصی	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	چاپ دستی
۳	هنر در دنیای کودکان	۲	-	۲	۳۲		۳۲	
۴	صحنه آرایی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	مبانی هنرهای تجسمی ۲
۵	آشنایی با کاربرد هنرهای سنتی در نقاشی معاصر	۲		۲	۳۲		۳۲	
۶	سفال	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	
۷	چیدمان و احجام محیطی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	حجم
۸	نقوش سنتی و کاربرد آنها در نقاشی معاصر	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	
۹	کاریکاتور	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	طراحی ۴
۱۰	انسان، طبیعت، طراحی	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	طراحی ۳
۱۱	گرمیم	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	
۱۲	مبانی نقاشی دینی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	
۱۳	ارتباط تصویری	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	مبانی هنرهای تجسمی ۲، طراحی ۲، نقاشی ۲
۱۴	نقاشی و نقاشان معاصر	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	
۱۵	عروسک سازی	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	
۱۶	حکمت و هنر اسلامی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	
جمع کل		۱۸	۱۴	۳۲	۲۸۸	۴۴۸	۷۳۶	

• دانشجو لازم است در طول دوره تا ۱۰ واحد از دروس این جدول را به عنوان درس اختیاری را بگذراند.

• دانشجویان می توانند جهت دروس اختیاری از درس های اصلی گروه های تناتر و نمایش ، موسیقی و گرافیک و تصویرسازی
اخذ نمایند.

فصل سوم

سرفصل دروس

الف) دروس پایه

نام فارسی درس: مبانی هنرهای تجسمی (۱)

نام انگلیسی درس: Fundamentals visual Arts (I)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: آشنایی با عناصر و مفاهیم پایه و اصلی هنرهای تجسمی به منظور کسب توانایی های لازم برای درک و به کارگیری این عناصر و مفاهیم در خلق و ابداع آثار هنرهای تجسمی و اظهار نظر درباره آنها.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات: در طی آموزش این واحد درسی برای توجه بیشتر دانشجویان به مسائل پایه و شناخت عمیق تر از مفاهیم و عناصر بصری، عموم تمرین ها به روش سیاه و سفید انجام می شود.

نظری:

- آشنایی با عناصر پایه هنرهای تجسمی: نقطه، خط، سطح، حجم، شکل، بافت و تیرگی - روشنی. (مبحث رنگ با توجه به گستردگی تمرینها و مباحث آن در مبانی هنرهای تجسمی ۲ آرایه می شود.)
- آشنایی با مفاهیم پایه هنرهای تجسمی: فضا، تعادل، حرکت، ضرباهنگ (ریتم)، تناسب، کنتراست و ترکیب.
- ارائه توضیحات ضروری در خصوص به کارگیری عناصر و مفاهیم هنرهای تجسمی و نحوه بهره گیری آنها در برجسته ترین آثار هنری جهان و هنر ایرانی اسلامی.
- گسترش شناخت عمومی دانشجویان با بررسی و تحلیل چگونگی به کارگیری و استفاده از عناصر و مفاهیم تجسمی در تمرینهای عملی.

عملی:

- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکارگیری عناصر هنرهای تجسمی بر اساس توضیحات نظری.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکارگیری مفاهیم هنرهای تجسمی بر اساس توضیحات نظری.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکارگیری و شناخت امکانات ابزارهای اثر گذار، مواد و سطوح مختلف.

منابع:

- طراحی با دست راست مغز: (ارائه شیوه های علمی در طراحی)، ادواردز، بتی ترجمه عربعلی شروه، انتشارات مارلیک، تهران (۱۳۸۶):
- اصول و مبانی هنرهای تجسمی (زبان، بیان، تمرین)، حلیمی، محمدحسین: شرکت افست سهامی عام، تهران (۱۳۹۱).
- مبانی هنرهای تجسمی-حسینی راد، عبدالمجید: تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، تهران (۱۳۸۲).
- مبادی سواد بصری، داندیس، دوتیس: ترجمه مسعود سپهر، چاپ ۳۳ سروش، تهران (۱۳۹۲).
- زبان تصویر، کپس، جتورگی: ترجمه فیروزه مهاجر، چاپ ۱۱ سروش، تهران (۱۳۹۲).

نام فارسی درس: مبانی هنرهای تجسمی (۲)

نام انگلیسی درس: Fundamentals visual Arts (2)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: مبانی هنرهای تجسمی (۱)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: شناخت مسائل رنگ و نظریه های مربوطه. دانشجویان پس از پایان دوره، ضمن آشناسدن با مفهوم رنگ و مباحث نظری آن، کاربرد رنگ و مسائل آن را به صورت عملی خواهند آموخت، به طوری که آمادگی لازم برای کار با رنگ در هنرهای تجسمی را کسب نموده و قادر به اظهار نظر درباره تأثیر و نقش آن در آثار هنری باشند.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

نظری:

- آرایه مباحث مربوط به درک و شناخت رنگ از نظر مفهومی، بیانی، توصیفی، نمادین و تزئینی در هنرهای تجسمی.
- شناخت چرخه رنگ و خصوصیات رنگ های اصلی، رنگ های درجه دوم (مکمل ها) و رنگ های درجه سوم.
- شناخت کنتراست های هفتگانه رنگ و چگونگی استفاده از آنها در آثار هنری.
- شناخت هماهنگی رنگ ها و بکار گیری آنها در آثار هنرهای تجسمی.
- شناخت شکل و تأثیرات ذهنی و روانی رنگ ها.
- گسترش شناخت عمومی دانشجویان از رنگ با بررسی و تحلیل چگونگی به کار گیری و استفاده از رنگ در برجسته ترین آثار هنری جهان و هنر ایرانی اسلامی.

عملی:

- انجام تمرین های عملی مناسب جهت استفاده از رنگ در هنرهای تجسمی بر اساس توضیحات نظری.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت شناخت چرخه رنگ و فام های اصلی، درجه دوم (مکمل) و رنگ های ترکیبی و خاکستریهای رنگی.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت شناخت خلوص (درجه اشباع)، درخشندگی (درجه تیرگی و روشنی) و تأثیر متقابل رنگها روی یکدیگر.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت شناخت و استفاده از مفاهیم توصیفی، بیانی، تزئینی و نمادین رنگ در هنرهای تجسمی.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکار گیری و شناخت کنتراستهای مختلف رنگ.
- انجام تمرینهای عملی مختلف جهت بکار گیری و شناخت هماهنگی رنگها.
- انجام تمرینهای عملی جهت شناخت و کار با امکانات مواد رنگی مختلف.

منابع:

- کتاب رنگ، ایتن، جوهانز: ترجمه محمد حسین حلیمی. چاپ ۱۴ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران (۱۳۹۳).
- خلاقیت در رنگ، بیرن، فابر، ترجمه جلال شباهنگی، فرهنگان، تهران (۱۳۷۳).
- کاربرد رنگ و تکنیک های نقاشی، جکستیمر، بادو. و: ترجمه عربعلی شروه، چاپ سوم، نشر مارلیک، تهران (۱۳۷۹).
- روانشناسی رنگ ها، لوشر، ماکس: ترجمه ویدا ابی زاده، درسا، چاپ ۲۹، تهران (۱۳۹۲).

- Color structure and design. Gellinger: Richar: New york (۲۰۰۹).
- The Art of color, Itten, Johannes: Reinhold publ, New York (1967).
- Couleur, optique et perception, Zwimpfer, Moritz: Dessain et tolra, Paris (1992).

نام فارسی درس: طراحی (۱)

نام انگلیسی درس: Drawing (I)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با اصول و مقدمات بنیانی طراحی

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- وسیله اصلی، انواع مداد است.
- همه چیز موضوع کار است بالاخص احجام هندسی و طبیعت بیجان و آثار موزه‌ای.
- به جنبه‌های طبیعت گرایانه و نیز ساختمان گرایانه اشیاء توجه خواهد شد.
- تمرین‌ها به دو صورت الف) دقیق و طولانی مدت، ب) اسکیز وار و کوتاه مدت خواهند بود.

نظری:

- طراحی چیست و طراح کیست؟
- اهمیت و لزوم طراحی، تاریخچه طراحی.
- توضیحاتی در مورد ابزار و امکانات طراحی - عناصر بصری دخیل در خلق آثار طراحی - ارزش‌ها و تأثیرات روانی خط در آثار هنرمندان - روش‌های ترکیب‌بندی عناصر تجسمی در آثار طراحی غرب و شرق.

عملی:

- انجام تمرین‌هایی جهت شناخت ارزش‌های متنوع خط در طراحی.
- انجام تمرین‌هایی جهت هماهنگی دست و چشم از قبیل طراحی خطوط محیطی.
- انجام تمرین‌هایی با کمک از حافظه.
- انجام تمرین‌هایی جهت تشخیص صحیح و دقیق تناسبات.
- چگونگی دیدن اشیاء سه‌بعدی و ترسیم آنها بر روی صفحه دوبعدی و توجه به پرسپکتیو کاربردی.
- تمرین‌هایی جهت آشنایی با امکانات متنوع ترکیب‌بندی‌های گوناگون.
- کادر بندی‌ها و جایگیری طراحی در صفحه.

نام فارسی درس: طراحی (۲)

نام انگلیسی درس: Drawing (2)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: طراحی (۱)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با نور و سایه و بافت و جنسیت اشیاء و عناصر مختلف و به دست آوردن توانایی لازم در انجام ساخت و ساز دقیق از عناصر گوناگون.

- طراحی روان و سریع با استفاده از مباحث نور و سایه و نیز اقسام خطوط و هاشورها.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- وسیله کار، ذغال، گچ و مداد، به خصوص انواع مدادها است.
- همه چیز موضوع کار است بالاخص طبیعت و طبیعت بیجان.
- بررسی آثار بزرگان تنها برای مطالعه روش‌های متنوع و موفق است.
- این بررسی‌ها بایستی به گونه‌ای صورت پذیرد که منجر به تقلید محض نگردد. توجه دادن دانشجو برای بازگشت به خویشتن خویش در همه ابعاد، مانع از ایجاد احساسات منفی در این ارتباط می‌شود. در پی این مطالعات دانشجو ممکن است بخشی از نیازهای متعلق بر روحیات و خواست‌های هنری خود را زودتر و از این طریق کشف و مورد تجربه و استفاده قرار دهد.

نظری:

- مباحث لازم از فیزیک نور.
- بررسی نور، سایه و بافت در آثار بزرگان.

عملی:

- مطالعه و تمرین در زمینه تشخیص ارزش‌های مختلف خاکستری بین سفید تا سیاه.
- تمرین در تشخیص ارزش‌های تاریک روشن رنگ‌های مختلف.
- مطالعه و تمرین بر روی نور، سایه، بافت و جنسیت در اشیاء و عناصر مختلف از جمله شیشه، پارچه، فلز، سنگ، چوب، پوست، مو و ... و ساخت و ساز دقیق از این عناصر.
- تمرین برای تسلط اجرای انواع هاشورها- انجام موارد مشابه موارد ذکر شده در بند الف توسط هاشور به صورتی ساده و سریع.

نام فارسی درس: آشنایی با هنر در تاریخ (۱)

نام انگلیسی درس: History of Art (I)

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: لازم است مطالب به صورت سمعی و بصری همراه با نمایش تصویر از آثار هنری متناسب با سرفصلهای درس ارائه شود. بازدید از موزه ملی ایران و تهیه گزارش نیز در برنامه درسی پیش بینی شود.

هدف درس: آشنایی با تجربیات هنری در مشرق زمین، تنوع و تفاوت در هنرها و نگرش های هنری در تمدنهای کهن شرق، به نحوی که بتواند الهام بخش روند آفرینش های هنری معاصر باشد.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی با آثار تمدن های کهن در بین النهرین: عیلام، ماد، کلد، سومر، آشور و بابل.
- آشنایی با قدیمی ترین آثار بازمانده از اقوام ایرانی.
- آشنایی با هنر ایران در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی.
- آشنایی با هنر در تمدن باستانی چین و ژاپن.
- آشنایی با هنر و آثار آن در تمدن باستانی هند.
- آشنایی با هنر و آثار آن در تمدن باستانی مصر.

منابع:

- عیلام، آمیه، پیر: ترجمه شیرین بیانی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران (۱۳۸۱-۲۰۰۲).
- هنر ژاپن، استنلی بیکر، جوان: ترجمه نسترن پاشایی، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۴).
- ایران باستان، چاپ ۱۱، پیرنیا (مشیرالدوله)، حسن، کتابخانه ابن سینا، تهران (۲۰۱۰-۱۳۸۹).
- هنر چین، تریگیر، مری: ترجمه فرزانه طاهری، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۴).
- تاریخ هنر، جنسن: ترجمه پرویز مرزبان، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران (۱۳۹۰).
- نگارگری و معماری بودایی، فیشر، رابرت ای: ترجمه ع. پاشایی، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۳).
- تاریخ مختصر هنر هند، کراون، روی سی: ترجمه فرزانه سجودی و کاوه سجودی، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۸).
- هنر ایران، گریشمن، رومن: ترجمه بهرام فره وشی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران (۱۳۷۰).
- تمدن ایران ساسانی، لوکونین: ترجمه عنایت الله رضا، علمی و فرهنگی، تهران (۱۳۹۴).
- L'Egypte, les homes. Les dieux, Les pharaons, Rose, Marie and rainer Hagen, rene dkit Taschen varldng cmbb(1999).

نام فارسی درس: آشنایی با هنر در تاریخ (۲)

نام انگلیسی درس: History of Art (۲)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: آشنایی با هنر در تاریخ (۱)

آموزش تکمیلی: آموزش این درس به صورت سمعی و بصری است و بازدید از موزه ها و آثار هنری مرتبط با مباحث از ضروریات است.

هدف درس: آشنایی با سیر تحولات تاریخ هنر غرب و آثار و مکاتب آن از کهن ترین روزگار تا سده بیستم.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی با هنر در تمدن های باستانی غرب: اتروسک، روم، اژه و یونان
- آشنایی با هنر غرب در صدر مسیحیت.
- آشنایی با هنر غرب در دوران بیزانس.
- آشنایی با آثار با هنر غرب در دوره گوتیک.
- آشنایی با آثار هنر غرب در دوره رنسانس.
- آشنایی با آثار هنر غرب در دوره باروک و روکوکو.
- آشنایی با آثار هنر غرب در دوره نئوکلاسیک، رمانتیک و رئالیسم و امپرسیونیسم.
- بررسی هنر مدرن و تحولات آن از پیدایی تا تأثیرات آن در شکل گیری مکاتب در سده بیستم.
- بررسی مکاتب و گرایشهای مختلف هنری غرب در نیمه اول سده بیستم.
- بررسی مکاتب و گرایشهای مختلف هنری غرب در نیمه دوم سده بیستم.

منابع:

- تاریخ هنر نوین، آرتاسن، یورواردور هاروارد: ترجمه محمدتقی فرامرزی، انتشارات زرین نگاه، تهران (۱۳۸۹).
- در جستجوی زبان نو، پاکباز، رویین: تهران: انتشارات نگاه، چاپ ۶، (۱۳۹۲).
- مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم، لوسی اسمیت، ادوارد: نظر، تهران (۱۳۸۰).
- هنر در گذر زمان، گارنر، هلن: ترجمه محمدتقی فرامرزی، انتشارات آگاه، چاپ ۱۱، (۱۳۹۱-۲۰۱۲).
- تاریخ اجتماعی هنر، هاووزر، آرنولد: ترجمه امین مویبد، مشهد: چتپ و بخش و نشر دنیای نور، (۱۳۸۰).

نام فارسی درس: هنر و تمدن اسلامی

نام انگلیسی درس: Islamic art and civilization

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه هنرهای اسلامی.

هدف درس: آشنایی با هنر و تمدن اسلامی در ایران و جهان و تحولات آن در طول تاریخ.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی با مفاهیم هنر، فرهنگ و تمدن اسلامی و رابطه میان آنها.
- آشنایی با چگونگی ظهور دین اسلام و ویژگیهای خاص تمدنی آن.
- آشنایی با چگونگی ورود دین اسلام به ایران و جهان و شکل گیری تمدن و هنر اسلامی.
- آشنایی با ویژگیهای هنر مسلمانان در جهان اسلام.
- آشنایی با نقش تأثیر گذار اسلام در خوشنویسی، معماری، نقاشی و هنرهای صناعی مسلمانان.
- آشنایی با آثار هنر و تمدن اسلامی در اندلس، شمال آفریقا و مصر.
- آشنایی با تأثیرات و آثار هنر و تمدن اسلامی در هند و چین.
- آشنایی با آثار هنر و تمدن اسلامی در آسیای میانه و آسیای صغیر.
- آشنایی با آثار هنر اسلامی از قرون اولیه هجری تا پایان دوران تیموری در ایران.
- آشنایی با آثار هنر اسلامی در ایران از دوران صفوی تا پایان دوره قاجار.

منابع:

- هنر و معماری اسلامی در ایران و آسیای مرکزی، بلر، شیلا اس. و جاناتان بلوم، ترجمه سید موسی هاشمی گلپایگانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران (۱۳۸۲).
- راهنمای صنایع اسلامی، دیماند، س. م.: ترجمه عبدالله فریار، علمی و فرهنگی، تهران (۱۳۶۵ - مرجع).
- نگارگری اسلامی، عکاشه، ثروت، ترجمه غلامرضا تهماسی، فروزان روز، تهران (۱۳۷۴).
- معماری اسلامی، هیلن برند، روبرت: ترجمه دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی، روزنه، تهران (۱۳۸۰).
- Arts de Islam, Gründ, Paris(1989).

نام فارسی درس: هندسه مناظر و مریا

نام انگلیسی درس: Geometry of perspective

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: پایه

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: دانشجویان رشته نقاشی علاوه بر ترسیم مناظر و اشیاء موجود و واقعی در محیط طبیعی یا مصنوع، باید در به تصویر کشیدن آنچه در ذهن پرورانده اند نیز توانمند باشند. بنابراین بدون تسلط بر فنون مورد نیاز به سختی می توانند به بیان جامع و مؤثر از ایده های خود دست یابند. علم خوب دیدن از زاویه مناسب و خوب ترسیم کردن، همچنین فراهم آوردن زمینه های تکنیکی و فنی لازم برای بیان نو آورانه در هنر نقاشی از اهداف این درس می باشد. به این منظور با توجه به نیازهای خاص این رشته تأکید این درس بر نحوه قرارگیری عناصر در محیط طبیعی و مصنوع و واقعیت بخشیدن به حضور عناصر در محیط طبیعی و مصنوع و واقعیت بخشیدن به حضور عناصر در محیط با تأکید بر ترسیم سایه، درک مفهوم مقیاس و نحوه ترسیم با مقیاس مناسب و یا تشخیص مقیاس عناصر در محیط، چگونگی تغییر مناظر و اشیاء با تغییر زاویه دید و شرایط موجود می باشد. انتظار می رود دانشجویان رشته نقاشی پس از گذراندن این درس قادر باشند، طراحی های خود (واقعی یا انتزاعی و سمبلیک) اثر هنری خود را بر پایه اصول تصویری کاملاً زنده و مؤثر ارائه نمایند.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

نظری:

- آشنایی با اصطلاحات فنی پرسپکتیو.

عملی:

- شناخت اصول و روش های طراحی در پرسپکتیو زاویه دار.
- شناخت اصول و روش های طراحی در پرسپکتیو مورب.
- شناخت قواعد در طراحی سایه اشیاء بر روی سطوح مختلف.
- آشنایی با قواعد طراحی در مخروط شعاع ها.
- آشنایی با قواعد طراحی انعکاسات، طراحی اشیاء در آینه های عمودی و مورب.
- تمرین پرسپکتیو، یک نقطه ای، دو نقطه ای، سه نقطه ای و ترکیبی از آن ها.
- درک فرم و ساختار مناظر طبیعی و اشیاء با فراگیری پرسپکتیو یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای.
- ترسیم سایه بر اساس انواع متفاوت پرسپکتیو و انواع نور (طبیعی و مصنوعی) شامل سایه سطوح، سایه احجام، سایه. سطوح بر روی احجام و سایه احجام بر روی احجام.
- درک مفهوم مقیاس و نحوه ترسیم مناظر و اشیاء با مقیاس مناسب و نیز تشخیص مقیاس عناصر در محیط.
- چگونگی تغییر مناظر و اشیاء با تغییر زاویه دید و نیز درک عمق و تغییرات اندازه با نحوه حرکت در محیط.
- فراگیری نحوه انعکاس احجام و اشیاء بر روی سطوح دیگر (شامل انعکاس در آب و آینه).
- آشنایی با شیوه های تعاملی پرسپکتیو (ترمپ اویل / آنامورفیک / پرسپکتیو فورسه)
- آشنایی با هندسه فرائکتال Pers pective force T, Anamorphic Tromp oeil

منابع:

- رسم فنی عمومی. کتقی پور، احمد: تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۰.
- پرسپکتیو (اصول نظری و عملی)، ولادیمیرسکی، گ. آ. ترجمه پرویز حبیب پور. تهران: انتشارات گوتنبرگ، (۱۳۶۲-مهرج).
- پرسپکتیو (راهنمایی برای نقاشان، آرشیکت ها و طراحان)، وایت، گوئن: ترجمه هرمز معزز. کتابفروش تهران، بی تا.
- پرسپکتیو در طراحی و نقاشی، دوآمه لیو، ژوزف: ترجمه عربعلی شروه. تهران: انتشارات بهار، (۱۳۸۵).
- پرسپکتیو، گروه تحصیلی هنر _ فنی و حرفه ای، رشته گرافیک.
- اصول و مبانی طراحی، چینگ، فرانسیس. د. ک. ترجمه فرهاد گشایش و محمد حسن اثباتی. تهران: جهاد دانشگاهی هنر انتشارات، چاپ اول.

ب) دروس اصلی

نام فارسی درس: تاریخ عمومی نقاشی (۱)

نام انگلیسی درس: History of painting (I)

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه‌ها یا مکان‌های تاریخی توصیه می‌شود.

هدف درس: آشنایی با سیر تحولات و شکل‌گیری آثار، شیوه‌ها و هنرمندان نقاش در تمدن‌های باستانی.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی با تحولات عمومی نقاشی و دیوارنگاری در تمدن‌های بین‌النهرین.
- آشنایی با ویژگیهای نقاشی در ایران باستان.
- آشنایی با آثار و ویژگیهای نقاشی در مصر باستان.
- آشنایی با آثار و ویژگیهای نقاشی و تحولات آن در خاور دور.
- آشنایی با آثار و ویژگیهای نقاشی و تحولات آن در هند.
- آشنایی با ویژگیهای نقاشی و تحولات آن در یونان باستان.
- آشنایی با ویژگیهای نقاشی و تحولات آن در روم باستان.

منابع:

- عیلام، آمیه، پیر: ترجمه شیرین بیانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران (۲۰۰۲-۱۳۸۱).
- هنر ژاپن، استنلی بیکر، جوان: ترجمه نسترن پاشایی، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۴).
- نقاشی ایرانی از کهن‌ترین روزگار تا دوران صفویان. تجویدی، اکبر: تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۳.
- تاریخ هنر، جنسن، ه. و: ترجمه پرویز مرزبان. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۵.
- تاریخ فرهنگ و هنر چین، فیشر، جerald: ترجمه اسماعیل دولتشاهی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
- نگارگری و معماری بودایی، فیشر، رابرت ای: ترجمه ع. پاشایی، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۳).
- تاریخ مختصر هنر هند، کراون، روی سی: ترجمه فرزانه سجودی و کاوه سجودی، فرهنگستان هنر، تهران (۱۳۸۸).
- نقاشی ایرانی، کن‌بای، سیلا، ترجمه مهدی حسینی. تهران: دانشگاه هنر، تهران، چاپ ۵ (۱۳۹۱).
- هنر ایران در دوران پارسی و ساسانی، گیرشمن، رمان: ترجمه بهرام فره‌وشی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰.
- تمدن ایران ساسانی، لوکونین: ترجمه عنایت‌الله رضا، علمی و فرهنگی، تهران (۱۳۹۴).
- هنر در گذر زمان، گارنر، هلن: ترجمه محمد نقی فرامرزی، نگاه، (۱۳۶۵).
- تاریخ هنر جنسن، دیویس و دیگران، فرزانه سجودی و دیگران، ذهن آویز، فرهنگسرای میردشتی (۱۳۸۸ - مرجع).
- تاریخ هنر، ارنست گامبریج، علی رامین، نشر نی (۱۳۹۰ - چاپ ششم)

Rose, Marie and rainer Hagen, L'Egypte, les homes. Les dieux, Les pharaons, rene dkit Taschen
varidng cmbb(1999).

GRANT Michael, the history of Rom: Amazon

نام فارسی درس: تاریخ عمومی نقاشی (۲)

نام انگلیسی درس: History of painting (۲)

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: تاریخ عمومی نقاشی (۱)

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه و آثار مرتبط با موضوع درس توصیه می شود.

هدف درس: آشنایی با هنرمندان، آثار و تحولات مکاتب و شیوه های هنر نقاشی در غرب پس از دوره رنسانس تا دوران معاصر، به نحوی که دانشجو پس از پایان این درس بتواند خصوصیات مکاتب نقاشی غرب را فراگرفته و نقاشان و آثار برجسته آنها را بشناسد و ارتباط آنها را با تحولات فکری و اجتماعی دریابد.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- بررسی تحولات و آشنایی با آثار نقاشی و هنرمندان دوران رنسانس.
- بررسی تحولات و آشنایی با آثار نقاشی و هنرمندان شیوه منریسم (شیوه گری).
- بررسی تحولات و آشنایی با آثار نقاشی و هنرمندان مکتب باروک و روکوکو.
- بررسی تحولات و آشنایی با آثار نقاشی و هنرمندان مکاتب نئوکلاسیک، رمانتیسیسم و رئالیسم.
- بررسی تحولات و آشنایی با زمینه های شکل گیری مدرنیسم.
- بررسی تحولات و آشنایی با آثار نقاشی و هنرمندان مکاتب امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم و سایر شیوه های هنری سده نوزدهم.
- بررسی تحولات و آشنایی با آثار نقاشی و هنرمندان مکاتب نقاشی در نیمه اول سده بیستم

منابع:

- تاریخ هنر نوین، آرناسن، ی.ه. ترجمه محمدتقی فرامرزی، زرین و نگاه، تهران (۱۳۸۹).
- فلسفه هنر معاصر، رید، هربرت؛ ترجمه محمدتقی فرامرزی، نگاه، تهران، چاپ ۱۲ (۱۳۹۰).
- هنر در گذر زمان، گاردنر، هلن؛ ترجمه محمدتقی فرامرزی، نگاه، تهران، چاپ ۱۱ (۱۳۹۱-۲۰۱۲).
- از امپرسیونیسم تا هنر آبستره، مجموعه مقالات: رز، تهران (۱۳۵۴).
- تاریخ اجتماعی هنر (جلد ۴)، هاووزر، آرنولد؛ ترجمه سیدرضی قوامی، پارت، تهران (۱۳۸۰).
- فلسفه تاریخ هنر، هاووزر، آرنولد؛ ترجمه محمدتقی فرامرزی، نگاه، تهران، چاپ ۳ (۱۳۸۸).
- تاریخ هنر جنسن، دیویس و دیگران، فرزانه سجودی و دیگران، ذهن آویز، فرهنگسرای میردشتی (۱۳۸۸- مرجع).
- تاریخ هنر، ارنست گامبریج، ارنست گامبریج، علی رامین، نشر نی (۱۳۹۰ - چاپ ششم)

نام فارسی درس: تاریخ عمومی نقاشی (۳)
نام انگلیسی درس: History of painting (III)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: تاریخ عمومی نقاشی (۱)

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه و آثار مرتبط با موضوع درس توصیه می شود.

هدف درس: آشنایی با آثار، هنرمندان و سیر تحولات مکاتب نقاشی و کتاب آرایی در ایران، در دوره اسلامی.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی با آثار نقاشی ایران پس از دوره اسلامی تا دوره ایلخانان.
- آشنایی با آثار کتاب آرایی، ویژگیها و نقاشان مکتب تبریز دوره صفویه و چگونگی شکل گیری این مکتب.
- آشنایی با تحولات نقاشی و کتاب آرایی، ویژگیها و نقاشان مکتب قزوین و مشهد.
- آشنایی با مکتب اصفهان، ویژگیها، آثار کتاب آرایی، رقعہ های مصور و نقاشیهای دیواری، هنرمندان و چگونگی تحولات این مکتب.
- آشنایی با تأثیرات نقاشی ایرانی دوره صفویه بر هنر نقاشی هند در دوره گورکانیان.
- آشنایی با تأثیرات هنر اروپایی بر نقاشی ایران در دوره صفویه و سیر تحولات آن.
- آشنایی با تحولات کتاب آرایی و نقاشی و معرف هنرمندان دوره های افشار و زند.
- آشنایی با تحولات، آثار و هنرمندان دوره قاجار در نیمه اول سده سیزده هجری قمری.
- بررسی گرایشهای جدید و چگونگی شکل گیری مکتب کمال الملک و شاگردان او.
- آشنایی با آثار، اساتید و خصوصیات نقاشی خیالی نگاری و قهوه خانه ای.

منابع:

- هنر صفوی زند قاجار، اسکارچیا، ج: ترجمه یعقوب آژند، نشر مولی، تهران، چاپ ۲ (۱۳۸۴).
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، پاکباز، رویین: نارستان، تهران، چاپ ۱۱ (۱۳۹۲).
- سیر و صور نقاشی ایران، پوپ، آرتور ایهام: ترجمه یعقوب آژند، مولی، تهران (۱۳۷۸).
- یادنامه کمال الملک (مجموعه مقالات)، شباهنگ، د. ب. و علی دهباشی، چکامه، تهران (۱۳۸۱).
- نقاشی ایرانی، کن بای، شیلا: ترجمه مهدی حسینی، دانشگاه هنر، تهران (۱۳۷۸).

نام فارسی درس: تاریخ عمومی نقاشی (۴)

نام انگلیسی درس: History of painting (IV)

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: تاریخ عمومی نقاشی (۲) و تاریخ عمومی نقاشی (۳).

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌های هنر معاصر.

هدف درس: آشنایی با تحولات نقاشی معاصر در ایران و جهان.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی با مفاهیم و رویکردهای نقاشی معاصر در ایران و جهان (آشنایی کلی با شیوه‌ها و مکاتب نقاشی در نیمه اول سده بیستم).
- آشنایی با آخرین تحولات هنر نقاشی اروپا از نیمه دوم سده بیستم تا سالهای اخیر.
- آشنایی با آخرین تحولات هنر نقاشی آمریکا از نیمه دوم سده بیستم تا سالهای اخیر.
- آشنایی با آخرین تحولات هنر نقاشی آسیا از نیمه دوم سده بیستم تا سالهای اخیر.
- آشنایی با آخرین تحولات هنر نقاشی آفریقا در نیمه دوم سده بیستم تا سالهای اخیر.
- بررسی تحولات و عوامل شکل گیری نقاشی نوگرای ایران و گرایش های آن.
- بررسی تحولات نقاشی معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی تا سالهای اخیر.

منابع:

- هنر بعد از ۱۹۶۰، آرچر، مایکل: ترجمه کتابون یوسفی، حرقه هنرمند، تهران، چاپ ۳ (۱۳۹۲).
- شورشیان هنر قرن بیستم، پارمزان، لوردانا: ترجمه مریم چهرگان و سمانه میر عابدی، نظر، تهران (۱۳۸۹).
- پیشگامان نقاشی معاصر ایران، مجابی، جواد: نسل اول، نشر هنر ایران، تهران (۱۳۷۶).
- جهانی شدن و هنر جدید، لوسی اسمیت، ادوارد: ترجمه علیرضا سمیع آذر، نظر، تهران (۱۳۸۲).
- مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، لوسی اسمیت، ادوارد: ترجمه علیرضا سمیع آذر، نظر، تهران (۱۳۸۰).

نام فارسی درس: نقاشی دیواری

نام انگلیسی درس: Mural painting

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۲) و طراحی (۲)

آموزش تکمیلی: بازدید نمایشگاه‌ها، دیوارنگاریهای شهری و بناهای ایرانی-اسلامی.

هدف درس: آشنایی عملی و نظری با نقاشی دیواری

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات: ۱. جهت آشنایی با مواد و مصالح نیاز مبرم به کارگاهایی مجهز به ابزار کار با مواد کانی همچون (گچ، ساروج آهک و شن، خاک، سیمان، آجر)، امکاناتی از قبیل کوره، همچنین ابزار مناسب برای کار روی سنگ، آهن، شیشه، سفال و... کارگاههای مجهز و ایمن برای تجربیات بر روی مواد شیمیایی می باشد. ضمناً به لحاظ تخصصی بودن کارگاه و پیشگیری از خطرات احتمالی، حضور حداقل دو کارشناس متخصص به صورت دائم در کارگاه مورد نیاز است.

۲. توصیه می شود امکان حداقل ۷۲ ساعت تمرین زیر نظر کارشناسان کارگاه علاوه بر ساعات رسمی کلاس برای دانشجوی در نظر گرفته شود

نظری:

- آشنایی اجمالی با تاریخچه نقاشی دیواری.
- بررسی نقاط مشابه و متباین نقاشی دیواری و نقاشی سه پایه ای.
- بررسی ویژگی های نقاشی دیواری.
- بررسی روابط کیفی نقاشی دیواری با محیط فرهنگی-مخاطب.
- بررسی روابط بصری نقاشی دیواری با شرایط بصری دیوار و معماری.
- بررسی فنون و شیوه های اجرایی در نقاشی دیواری.
- بررسی خواص مثبت و منفی مواد بستر، برای نقاشی دیواری.
- انجام پژوهش و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان روی مباحث مربوطه به راهنمایی استاد درس.

عملی:

- آشنایی اجمالی با ابزار و مصالح نقاشی دیواری با اجرای نمونه های کوچک.
- آشنایی اجمالی با فنون و شیوه های گوناگون در نقاشی دیواری قدیم و معاصر. (اجرای نمونه های کوچک بر سطوح مختلف چون گچ، ملات آهک و شن، سیمان، آجر، سنگ، فلز، شیشه و ...)
- اجرای یک اثر دیواری بارعایت ویژگی های کیفی دریک اثر تجسمی (در قالب گروه های ۳، ۵ و ۷ نفری)

منابع:

- منظر، الگو، ادراک و فرآیند، سایمون بل / ترجمه بهناز امین زاده / تهران / ۱۳۸۶
- فرم، فضا و نظم، فرانسیس دی کی چنیگ / ترجمه علیرضا تقابنی - صدیقه قویدل / آراد، ویرایش سوم، (۱۳۹۳)
- تنوع تجارب تجسمی، یورک فلدمن، ادموند: ترجمه پرویز مرزبان، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم، (۱۳۸۸).
- آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ادوارد: ترجمه علیرضا سمیع آذر، تهران: چاپ و نشر نظر، چاپ اول، ۱۳۸۰.
- داوید آلفارو سیکه ایروس، ایروس، سیکه: ترجمه فریده شبانفر، تهران: نشر دنیای نو و مهرگان، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۳.
- کاربرد رنگ و تکنیک های نقاشی، جکستیمر، بادو. و: ترجمه عربعلی شروه، تهران: انتشارات مارلیک، چاپ سوم، ۱۳۷۹.
- تکنولوژی طراحی و نقاشی، حبیب پور، پرویز: تهران: انتشارات دنیا، آبان ماه (۱۳۶۴) - مرجع.
- مواد و تکنیک های نقاشی دیواری، کورت، ولت: ترجمه منصور حسامی، تهران: انتشارات برگ، چاپ اول، (۱۳۶۹) آخرین چاپ.
- هنر انقلابی مکزیک، هلم، مک کینلی: ترجمه رضارضایی، تهران: انتشارات سهروردی، چاپ اول، (۱۳۶۴) آخرین چاپ.
- مواد مورد استفاده در مرمت، هوری، سی. وی: ترجمه دکتر ابوالفضل سمنانی و مهندس حمید فرهنگ بروجنی، تهران: دانشگاه هنر، چاپ اول، ۱۳۷۸.

نام فارسی درس: تجزیه و تحلیل آثار نقاشی

نام انگلیسی درس: Analysis of paintings

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: تجزیه و تحلیل و نقد هنرهای تجسمی

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی دانشجویان با شیوه‌های تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- واژه‌شناسی تجزیه و تحلیل و ضرورت نقد آثار نقاشی.
- پرسش از ماهیت نقاشی و شناخت کارکردهای متفاوت آن.
- تفاوت نقاشی و تصویرسازی و تحلیل رابطه شکل و محتوا.
- تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی بر اساس نظریه‌های بازنمایی، احساسی و عاطفی، فرآزمایی.
- نشانه‌شناسی در هنر نقاشی و کارکرد آن از منظر ارجاعی و زیباشناختی.
- تجزیه و تحلیل و نقد چند نمونه از آثار برجسته تاریخ هنر نقاشی.

منابع:

- از نشانه‌های تصویری تا متن. احمدی، بابک، تهران: نشر مرکز، چاپ اول (۱۳۷۱) چاپ متأخر (۱۳۸۶).
- کمپوزیسیون در طراحی و نقاشی، اشترین برگ، هاری، ترجمه شیلا صفوی، تهران: انتشارات بهار، چاپ دوم (۱۳۷۳).
- کتاب رنگ، ایتن، ترجمه محمدحسین حلیمی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۱۴ (۱۳۹۳).
- درباره نگریستن، برجر، جان، ترجمه فیروز مهاجر، تهران: انتشارات آگاه، بهار (۱۳۷۷).
- پست مدرنیسم چیست؟، جنکز، چارلز، ترجمه فرهاد مرتضایی، مشهد: نشر مرتدیز، چاپ اول (۱۳۷۴).
- ترکیب بندی در نقاشی، رانکین پور، هنری، ترجمه فرهاد گشایش، تهران: انتشارات لوتس، چاپ اول (۱۳۸۰).
- زبان نقاشی (فرم و محتوا)، ری، بیرز، ترجمه داراب شباهنگ، تهران: نشر چکامه، چاپ اول (۱۳۷۰).
- هنر و عکاسی، شارف، آرون، ترجمه حسن زاهدی، تهران: نشر انجمن سینمای جوانان ایران، چاپ اول، تابستان (۱۳۷۱).
- کمپوزیسیون هنری (ترکیب بندی)، فرنند، دیوید، ترجمه نورپرور، تهران: چاپ مزدک (۱۳۸۰).
- این یک چپق نیست، فوکو، میشل، ترجمه مانی حقیقی، تهران: نشر مرکز، چاپ اول (۱۳۷۵).
- فرم معنادار، کلایویل، ترجمه علی رامین، تهران: نامه هنر، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه هنر، سال دوم، شماره ۵، زمستان (۱۳۷۸).
- نگرش نگاره‌ها، کنت، کلارک، ترجمه بهنام خاوران، تهران: نشر نی، چاپ اول (۱۳۷۵).
- نقاشی ایران، گری، بازیل، ترجمه عربعلی شروه، تهران: انتشارات عصر جدید، چاپ سوم (۱۳۹۲).
- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، لوسی اسمیت، ادوارد، ترجمه دکتر علیرضا سمیع آذر، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نظر، چاپ نخست، تابستان (۱۳۸۰).
- هنر منوتیک مدرن، نیچه، هیدگر، گردامر، ترجمه بابک احمدی، تهران: نشر مرکز، چاپ هشتم (۱۳۸۹).
- ساختارزادایی (دی کانتستراکشن) چیست؟، نوریس، کریستوفر-بنیامین، اندرو، گروه ترجمه و تحقیق مهندسین مشاور تهران، تهران: انتشارات روشنگران، چاپ اول (۱۳۷۴).
- نقاشی نوین (جلد ۱ و ۲)، یار شاطر، احسان، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم (۱۳۵۶) - مرجع.

نام فارسی درس: طراحی آناتومی (۱)

نام انگلیسی درس: Anatomy drawing (I)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید بخش آناتومی دانشکده پزشکی - سالن تشریح

هدف درس: شناخت اسکلت بندی پیکره انسان و کسب مهارت فنی در طراحی بدن

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

نظری:

- شناخت کلی استخوان بندی پیکره انسان از لحاظ شکل و ساختمان و نسبت های ریاضی اجزاء با یکدیگر

عملی:

- شناخت کلی انواع اشکال ارتباطی استخوانها با یکدیگر
- شناخت آناتومی جمجمه و ارتباط آن با مهره های گردن در حالت های مختلف
- شناخت آناتومی قفسه سینه و لگن خاصره و انواع زوایای آن با یکدیگر
- شناخت استخوان های بازو و ران و درشت نی و نازک نی و کف دست و پا در ارتباط با استخوان های درشت نی و نازک نی و استخوان های ساعد
- شناخت انواع حرکت استخوان بندی ها در ارتباط انداموار (ارگانیک) با یکدیگر در حالت های مختلف و انواع پرسپکتیو پیکربندی آناتومی بدن

منابع:

- آناتومی اندام فوقانی، تحتانی، مفاصل، الهی، بهرام، تهران، انتشارات جیحون، چاپ سیزدهم (۱۳۷۹ - مرجع).
- استخوان شناسی (به همراه مفاصل)، الهی، بهرام، انتشارات جیحون، چاپ پانزدهم (۱۳۸۰).
- کالبدشناسی هنری، بارک سی، یه نو، ترجمه جمشید مداحی، انتشارات تهران، اسفند (۱۳۵۰ - مرجع).
- برخورد هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن انسان، رید، والت (بی تا) ترجمه: افسون آشتی، تهران، انتشارات بهار.
- کالبدشناسی هنری، شروه، ع (بی تا) انتشارات بهار.
- کالبدشناسی هنری، کیهانی، نعمت الله انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۶۲ - مرجع).
- استخوان شناسی، کیهانی، نعمت الله تهران (۱۳۹۰).
- کالبدشناسی و فیزیولوژی، نورانی، مهدی، تهران (۱۳۸۷).
- مطالعه طراحی های آناتومی آثار: دمیکل آنز، رافائل، لئوناردو داوینچی.

- Anatomy lessons from the Great Masters. By Robert Beverly Hale and Terence Coyle,
- Artistic Anatomy by Dr. Paul Richer Translated and edited by Robert Beverly Hale Watson Guptill Publications, 1515 Broadway, New York, N.Y. 10036.
- Dynamic Figure Drawing, Burne Hogarth, Published 1970 in New York, by Watson - Guptill Publication sixth printing, 1976.
- Watson, Guptill publications, New York, first printing, 1977

نام فارسی درس: طراحی آناتومی (۲)

نام انگلیسی درس: Anatomy drawing (2)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی آناتومی (۱)

آموزش تکمیلی: بازدید بخش آناتومی دانشکده پزشکی - سالن تشریح - موزه جانورشناسی دانشکده علوم

هدف درس: شناخت عضلات پیکره انسان و حیوان برای کسب مهارت های فنی در طراحی و نقاشی فیگوراتیو

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

نظری:

- شناخت کلی پیکره بندی عضلات انسان و حیوان از لحاظ شکل و ساختمان بیرونی و انواع تغییر شکلهای عضلات در شرایط گوناگون.

عملی:

- شناخت عضلات سر و گردن.
- شناخت عضلات قفسه سینه، کتف و بازو و انگشتان دست.
- شناخت عضلات شکم و پشت و پهلوها و لگن خاصره.
- شناخت عضلات ران و ساق و انگشتان پا.
- شناخت ارتباط انداموار (ارگانیکی) عضلات با یکدیگر در حالت های مختلف و انواع پرسپکتیو آناتومی بدن.

منابع:

- استخوان شناسی (به همراه مفاصل). الهی، بهرام، انتشارات جیحون، چاپ پانزدهم (۱۳۸۰).
- آناتومی اندام فوقانی، تحتانی، مفاصل، الهی، بهرام، تهران، انتشارات جیحون، چاپ سیزدهم (۱۳۷۹ - مرجع))
- کالبدشناسی و فیزیولوژی. نورانی، مهدی، تهران (۱۳۸۷)
- مطالعه طراحی های آناتومی آثار: میکل آنژ، رافائل، لئوناردو داوینچی.
- استخوان شناسی. کیهانی، نعمت الله، تهران (۱۳۶۲ - مرجع).
- کالبدشناسی هنری. کیهانی، نعمت الله، انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۹۰).
- کالبدشناسی هنری، شروه، ع (بی تا). انتشارات بهار.
- برخورد هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن انسان، رید، والت (بی تا)، ترجمه: افسون آشتی، تهران، انتشارات بهار.
- کالبدشناسی هنری، بارک سی، یه نو، ترجمه جمشید مداحی. انتشارات تهران، اسفند (۱۳۵۰ - مرجع).
- Watson, Guptill publications, New York, first printing, 1977.
- Publication sixth printing, 1976.
- Dynamic Figure Drawing, Burne Hograth, Published 1970 in New York, by Watson - Guptill
- Artistic Anatomy by Dr. Paul Richer Translated and edited by Robert Beverly Hale watson Guptill Publications, 1515 Broadway, New York, N.Y. 10036.
- Anatomy lessons from the Great Masters. By Robert Beverly Hale and Terence Coyle,

نام فارسی درس: طراحی (۳)

نام انگلیسی درس: Drawing (III)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۲) و طراحی آناتومی (۲)

آموزش تکمیلی: بازدید طراحی در طبیعت

هدف درس:

- بدست آوردن توانایی لازم در زمینه منظره پردازی و عناصر آن (همچون گیاهان - گلها - کوهها - ابرها - بناها و ...)
 - توجه به تفکر، نوع نگاه و حساسیت‌های فردی هنرمند در برخورد با صفات گوناگون منبعث از پدیده‌های مختلف طبیعت و تأثیرات آنها در کار خلاقانه طراحی.
 - آشنایی اصولی با امکانات و وسایل گوناگون طراحی به عنوان عناصر مهم دخیل در خلاقیت در امر منظره‌پردازی.
- سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- مطالعه آثار بزرگان در زمینه طراحی از منظره و عناصر طبیعت تنها برای بررسی روش‌های متنوع و موفق است و بایستی به گونه‌ای با آن برخورد شود که منجر به ایجاد روحیه تقلید نگردد و زمانی به آن توجه شود که دانشجو در کار خود اعتماد به نفس لازم را به دست آورده و با تسلط، دانش و توانمندی و استقلال نظر آمادگی لازم جهت مطالعه آثار دیگران و استفاده بجا از آنها را پیدا کرده باشد.
- توجه به ابعاد الهی و معنوی و شخصیت و توانایی‌های بالقوه دانشجو و همچنین توجه دادن دانشجو به خویشتن خویش در همه ابعاد و نیز تلاش در جهت کشف و بهادادن و تقویت ارزش‌های پیدا و نهان او جهت داشتن نسلی دارای اعتماد به نفس و امیدوار و مطمئن و نتیجتاً نواندیش و خلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- در این کارگاه موضوع اصلی منظره پردازی در طبیعت و عناصر آن می‌باشد.

نظری:

- بررسی طبیعت و معماری و منظره پردازی در آثار طراحی غرب و شرق.
- بررسی تنوع امکانات در آثار طراحان جهان و چگونگی هماهنگی بین قالب و محتوا در آثار ایشان.
- بررسی نقش ابزار و امکانات و نیز تکنیک‌های مختلف در خلاقیت طراح.
- بررسی رابطه عقل و احساس در خلق آثار طراحی از طبیعت.

عملی:

- انجام تمرین‌هایی جهت برانگیزاندن حساسیت‌های طراح نسبت به صفات گوناگون موجود در طبیعت و عناصر آن با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف در جهت کمک به کشف و برانگیختن زوایای پنهان حساسیت‌های روحی طراح. دانشجو می‌آموزد که نوع نگاه هنرمند به هستی و طبیعت به طور طبیعی هدایتگر او در جهت انتخاب صحیح قالب کار هنری (از جمله ابزار طراحی، نوع و بافت سطح کار، نوع ضربات وسیله طراحی، ساختار و ...) است.
- انتخاب بخش یا جزئی از طبیعت (منظره) و طراحی از آن در چند مرحله.
- الف- بازنمایی ترکیب موردنظر به شیوه واقع‌نما و بدون دخل و تصرف.
- ب- انجام حذف، اضافه، تعدیل در آن ترکیب از جمله در فرم، در نور و سایه، در زاویه دید، و جنسیت.

نام فارسی درس: طراحی (۴)

نام انگلیسی درس: Drawing (IV)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۳)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: تسلط بر طراحی از پیکره و اندام (تمام قد، نیم تنه، پرتره، دست و پا- پیکره های انفرادی و نیز گروهی).

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- حفظ و رعایت شئون اسلامی در طراحی از پیکره انسانی واجب است.
- ابزار و ابعاد طراحی ها متنوع می باشد.
- تمرینات هم به صورت طبیعت گرایانه و هم به صورت ساختار گرایانه (هندسی) است.

نظری:

- بررسی پیکره انسان در آثار طراحان بزرگ جهان (غرب و شرق).

عملی:

- تمرین از روی پیکره تمام قد و نیم تنه در حالات مختلف (طراحی های بلندمدت و دقیق و نیز طراحی های کوتاه مدت و اسکیس وار).
- تمرین از روی چهره، دست و پا در حالات مختلف (بلندمدت و دقیق و نیز کوتاه مدت).
- تمرین جهت تقویت حافظه و ذهن در طراحی از انسان به صورت خیالی (کوتاه مدت و بلندمدت).
- تمرین بر روی گروه های انسانی.

نام فارسی درس: طراحی (۵)

نام انگلیسی درس: Drawing (V)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۴)

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌های طراحی

هدف درس: درک و شناخت جنبه‌های بیانی طراحی موضوعی مبتنی بر مدل‌های عینی و ذهنی

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

نظری:

- مطالعه و تجربه پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار طراحان بزرگ جهان (غرب و شرق).

عملی:

- مطالعه و تجربه رویکردهای نو در بیان موضوع، در آثار طراحان بزرگ معاصر

- مطالعه تجربیات نو در دیدن و نوع تعامل هنرمند با انسان و محیط

- تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت نمایش تعامل انسان با محیط در قالب فیگورهای تک پرسوناژ و ترکیبی

- تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت در نمایش تعامل انسان با محیط در قالب موضوعات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی (با موضوعات معین مانند: انسان و زندگی/ انسان و کار/ انسان و ورزش/ انسان در طبیعت/ انسان در آئین‌ها/ انسان و ادبیات / ...)

- تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت در نمایش انسان در بیان حماسی، اسطوره‌ای، تفضلی و شاعرانه (با موضوعات معین از ادبیات و فرهنگ ایران)

- تمرین و تجربه رویکردهای زیباشناسانه نو در طراحی جهت دستیابی به طراحی فیگوراتیو بومی

منابع:

- در جستجوی زبان نو، پاکباز، روئین / نگاه / تهران ۱۳۸۶ /

- آشنایی با آثار طراحی هنرمندانی چون میکل آنژ، رافائل، رامبراند، فرانسیسکو گویا، میله، کته کل ویتس، رپین، گوستاو کلیمت، انوره دومیه، ون گوگ، گوتسو، ایمندورف، اندرورم کیت کترینگ، و... می‌تواند در این کارگاه مفید واقع شوند

- شیوه طراحی با قلم و مرکب، پارامون، خوزه: ترجمه آرابیک باغداساریان. انتشارات بهار.

- برخورد هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن انسان، ید، والته: ترجمه افسون آشتی. انتشارات بهار.

- طراحی و اسکراچ برد، کانتر، مربت: ترجمه زهرا جزایری. انتشارات بهار.

- طراحی بدن انسان منتخبی از طرح‌های بزرگترین نقاشان جهان، انتشارات بهار، (۱۳۶۲)

- نقاشی ایرانی از دیروز تا امروز، پاکباز روئین / انتشارات زرین / تهران، چاپ یازدهم، (۱۳۹۲)

- فرم، فضا و نظم، فرانسیس دی کی چنینگ، ترجمه علیرضا تقابنی - صدیقه قوبدل / آراد ریا، (۱۳۹۲)، ویرایش سوم

- تنوع تجارب تجسمی، ادموند برک - فلدمن، ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)

- Hassan, Ihab, In Lawrence E. Cahoone, From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- The Originality of the Avant Garde, Krauss, Rosalind E., MIT Press (1986)
- Moira Huntly, A & C Black: Draw in Brush & Ink. London, 1991.
- Drawing on the Right side of the Brain, Betty Edwards: Redwood press Limited, melkshan,
- The Beginner's Guide Drawing, Angela Gair: a complete step, by Step Guide to techniques and materials, New Holland, ۲۰۱۴.

Techniques of Drawing, Howard Simon: Dover publication, Inc. New York.

The Elements of Drawing, John Ruskin: The Herbert press, ۲۰۰۷.

Pencil drawing techniques. Edited by David Lewis: New York: Watson, Guptill, 1984.

The art of pencil drawing. Ernest W. Watson: New York: Watson Guptill Publications.

نام فارسی درس: طراحی (۶)

نام انگلیسی درس: Drawing (VI)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۵)

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌های طراحی

هدف درس: درک و شناخت جنبه‌های بیانی طراحی ذهنی، بر اساس مدل‌های عینی و ممارست در به کارگیری قابلیت‌های طراحی ذهنی برای طراحی موضوعی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- جهت برداشت‌های تصویری دانشجو از موضوعات عینی، پیشنهاد می‌شود حداقل ۵ بازدید از فضاهای ویژه که دارای شرایط ذیل باشند در برنامه آموزشی کلاس، در طول نیمسال قرار گیرد.
- مکان مورد بازدید باید دارای قابلیت‌های تصویری تأثیرگذار و برانگیزاننده حس زیباشناختی، اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دانشجو باشد.
- مکان مورد بازدید ترجیحاً از فضاهای تکراری و یکنواخت و روزمرگی انتخاب نگردد.
- ضمناً پیشنهاد می‌گردد محل بازدید تا زمان حضور دانشجو در محیط اعلام نگردد تا قبل از برخورد دانشجو با فضای ملموس، پروسه آفرینشگری تحت تأثیر انطباق‌پذیری و سلطه تصاویر حافظه تصویری دانشجو با دریافت‌های آنی او در فضا نگردد.

نظری:

- مطالعه تجربیات بیانی در عناصر بصری، روابط کیفی بصری و تمهیدات زبانی متفاوت در طراحی معاصر به عنوان یک زبان مستقل هنری

عملی:

- مطالعه و تجربه شیوه‌های زبانی و بیانی آثار طراحان بزرگ با توجه به عوامل تأثیرگذار عناصر بصری،
- مطالعه و تجربیات بیانی با عناصر بصری و روابط کیفی بصری و تمهیدات زبانی متفاوت در ارتباط با موضوعات عینی و تخیلی
- مطالعه و تجربه قابلیت‌های بیانی در طراحی با انجام تمرین‌هایی با تکیه بر طراحی ذهنی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دینی.
- مطالعه و تجربه طراحی‌های ذهنی از محیط‌های عمومی (مثل طبیعت، بازار، پارک، ترمینال‌های مسافربری، و...) در بازدید دوره‌ای، دانشجو با انجام طراحی‌های سریع در محیط موضوعات خود را ثبت و سپس در کارگاه بصورت ذهنی آنها را تکمیل می‌نماید.
- مطالعه و تجربه طراحی‌های ذهنی از محیط‌های خاص (مثل: زیارتگاه، سازمان‌های توانبخشی، معلولین، بیمارستان‌ها و...) در بازدید دوره‌ای، دانشجو با انجام طراحی‌های سریع در محیط موضوعات خود را ثبت و سپس در کارگاه بصورت ذهنی آنها را تکمیل می‌نماید.
- مطالعه و تجربه قابلیت‌های بیانی در طراحی فضاهای ترکیبی (عینی و ذهنی، ملموس و غیر ملموس)
- تمرین و تجربه رویکردهای زیباشناسانه نو در طراحی جهت دستیابی به طراحی با بیان بومی.

منابع:

- آشنایی با آثار طراحی هنرمندانی چون فرانسیسکو گویا، میله، کته کل ویتس، گوستاو کلیمت، انوره دومیه، ون گوگ، گوتوسو، ایمندورف، اندر دروم کیت کترینگ، و... می‌تواند در این کارگاه مفید واقع شوند.
- برخورد هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن انسان، رید، والت: ترجمه افسون آشتی. انتشارات بهار.
- تنوع تجارب تجسمی، ادموند برک - فلدمن، ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)

Hassan, Ihab, in Lawrence E. Cahoone, From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003

Drawing on the Right side of the Brain, Betty Edwards: Redwood press Limited, melkshan,

The Beginner's Guide Drawing, Angela Gair: a complete step, by Step Guide to techniques and materials, New Holland, ۲۰۱۴.

The Elements of Drawing, John Ruskin: The Herbert press, ۲۰۰۷

نام فارسی درس: طراحی (۷)

نام انگلیسی درس: Drawing (VII)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۶)

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌های طراحی

هدف درس: شناخت و مهارت بکارگیری قابلیت‌های زبانی متفاوت طراحی در بیان های عینی-حسی-نمادین و آرمانی

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- در ابتدای ترم برای پروژه عملی، با راهنمایی های استاد، ایده ئی توسط دانشجو انتخاب می گردد، به طوری که در پایان نیمسال نمایشگاهی انفرادی یا با گروه های کوچک ۲ تا ۵ نفره از آثار دانشجویان برگزار و مورد قضاوت قرار می گیرد.
- در حین اجرای پروژه، دانشجو با راهنمایی های استاد و با توجه به ایده، موضوع و هدف نهایی، ابزار، مواد و مصالح، کیفیات بصری، تمهیدات تجسمی، شیوه، سبک و نحوه آفرینش و تعامل آثار طراحی با محیط و مخاطب را مورد بررسی و مطالعه و گزینش قرار می دهد.

نظری:

- هدایت دانشجو در جهت انتخاب پروژه کارگاهی با توجه به توانایی ها و قابلیت های او

عملی:

- مطالعه و تجربه عملی مستقیم و بدون واسطه (بدون اصالت بخشی به ابزار، متریک، تکنیک، موضوع، مخاطب و محیط) با طراحی به عنوان یک زبان تجسمی معاصر.
- مطالعه و تجربه های آزاد طراحی برای ساماندهی یک پروژه.
- مطالعه و تجربه عملی تعامل قابلیت‌های زبانی و بیانی طراحی، با تمرین از مفاهیم منتج از واقعیت بصری
- مطالعه و تجربه عملی قابلیت‌های کیفی، ابزار، مواد و مصالح، بستر (بوم دو بعدی و سه بعدی) در طراحی.
- مطالعه و تجربه عملی قابلیت‌های کیفی، شیوه های اجرایی در طراحی با مفاهیم حسی
- مطالعه و تجربه عملی تعامل قابلیت‌های زبانی و بیانی طراحی، با تمرین از مفاهیم آرمانی (با تاکید بر مفاهیم فرهنگی، عرفانی و دینی)
- شناخت و تجربه عملی تعامل قابلیت‌های زبانی و بیانی طراحی، با تمرین از مفاهیم نمادین مبتنی بر واقعیات ادراکی و شهودی
- مطالعه و تجربه عملی رویکردهای زیباشناسانه سنت‌های فرهنگی، بومی و قومی جهت دستیابی به طراحی نو با بیان بومی

منابع:

- آشنایی با آثار طراحی هنرمندانی چون رابرت ونه، بازلیتز، کیفر، ایمندورف، اندرودوم کیت کترینگ فرانسیسکو گویا، میله، کته کل ویتس، گوستاو کلیمت، انوره دومیه، ون گوگ، گوگوسو، و... می تواند در این کارگاه مفید واقع شوند.
- برخورد هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن انسان، رید، والت: ترجمه افسون آشتی. انتشارات بهار.
- طراحی و اسکراچ برد، کانلر، مریت: ترجمه زهرا جزایری/ انتشارات بهار.
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، پاکباز روئین، انتشارات زرین/ تهران، چاپ یازدهم، (۱۳۹۲)
- تنوع تجارب تجسمی، ادموند برک - قلدمن، ترجمه پرویز مرزبان/ انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)

- Hassan,Ihab, in Lawrence E. Cahoone ,From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- The Originality of the Avant Garde, Krauss,Rosalind E., MIT Press (1986)
- Drawing on the Right side of the Brain, Betty EdwardsRedwood press Limited, melkshan,
- The Beginner's Guide Drawing, a complete step, Angela Gair: by Step Guide to techniques and materials, New Holland, ۲۰۱۴.
- The Elements of Drawing, John Ruskin: The Herbert press, ۲۰۰۷

نام فارسی درس: نقاشی (۱)

نام انگلیسی درس: Painting (I)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: تربیت چشم در تشخیص ارتفاع و ارزش‌های تاریک- روشن رنگ‌ها.

- کسب مهارت در نقاشی با سیاه، سفید و خاکستری‌ها قابل حصول از آنها.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات: همه چیز موضوع کار است مخصوصاً طبیعت بیجان.

نظری:

- آشنایی با ابزار و مواد در نقاشی رنگ و روغن.
- طرز ساخت برخی وسایل موردنیاز دانشجویان از جمله بوم و نیز مباحثی در باب چگونگی استفاده از وسایل و امکانات و طرز نگهداری و مراقبت و حمل و نقل آنها.

عملی:

- انجام تمرین‌ها و کسب مهارت در ارتباط با شیوه‌های مختلف قلم زدن و رنگ‌گذاری.
- انجام تمرین‌هایی در ارتباط با شناخت درجات مختلف خاکستری بین سیاه تا سفید.
- تمرین‌هایی از روی مدل‌های سیاه و سفید و خاکستری.
- تمرین‌هایی از مدل‌های رنگین و قام‌دار و تبدیل آنها در نقاشی به معادل‌های متنوع خاکستری.
- تمرین‌هایی از بافت و جنسیت‌های مختلف.
- تمرین‌هایی در ارتباط با شناخت بافت، جنسیت، نور و سایه برای بازسازی عناصر مختلف.
- تمرین‌هایی برای شناخت امکانات مختلف ترکیب‌بندی، و نیز زمینه‌های مختلف.

نام فارسی درس: نقاشی (۲)

نام انگلیسی درس: Painting (۲)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۱)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با اصول و مبانی کاربردی رنگ‌ها در هنر نقاشی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- در این نیمسال جهت آشنا شدن با تنالیت‌های متنوع رنگ‌ها از به کارگیری سیاه به خصوص در مورد گروه سوم خودداری شود.
- در طول آموزش مباحث مختلف و مورد نیاز دانشجویان در باب رنگ از جمله هفت کنتراست رنگ به صورت کاربردی مورد توجه قرار می‌گیرد.
- در تمرین‌های نهایی از هر سه گروه رنگی مدل‌هایی انتخاب و ترکیب شده و دانشجویان ضمن نقاشی از آنها، روابط رنگی بین اشیاء سه گروه را مورد تجربه و تمرین قرار خواهند داد.
- دانشجو پس از گذراندن این دروس بایستی بتواند در مواجهه با هر شیء در طبیعت، آن را در یکی از این سه گروه قرار داده و شیوه برخورد با آن را مشخص کند.
- توجه: اشیاء سفید به عنوان یک رنگ خنثی و بدون فام در هر گروه و برنامه، تابع رنگ‌های همجوار خود می‌باشد. بنابراین در طبیعت بیجان مربوط به گروه اول و دوم هم می‌توان از اشیاء سفید رنگ استفاده نمود.

نظری:

- به کارگیری رنگ در دوره‌ها و شیوه‌های مختلف نقاشی.
- مباحث لازم در خصوص فیزیک نور و ماده رنگ.
- مباحث نظری لازم در خصوص نحوه استفاده کاربردی رنگ‌های مختلف در نقاشی.

عملی:

- رنگ‌های موجود در طبیعت را می‌توان به سه گروه ذیل تقسیم و تمرین‌هایی جهت شناخت و تسلط بر هر گروه انجام پذیرد:
- **گروه اول:** رنگ‌های چرخه رنگ و مباحث مربوط به رنگ‌های مکمل، ارتباط و هماهنگی بین اشیایی که رنگ آنها به نوعی از رنگ‌های چرخه رنگ برگرفته می‌شوند بر اساس مکمل‌ها و خاکستری‌های رنگی شکل می‌گیرد.
- تمرین از طبیعت بیجان دارای رنگ‌های آبی و نارنجی با زمینه سفید.
- تمرین از طبیعت بیجان دارای رنگ‌های سبز و قرمز با زمینه سفید.
- تمرین از طبیعت بیجان دارای رنگ‌های زرد و بنفش با زمینه سفید.
- ترکیبی از سه تمرین قبل.
- **گروه دوم:** اشیایی که رنگ آنها به نوعی در رده قهوه‌ای‌ها می‌گنجد. قهوه‌ای‌ها به لحاظ کامل بودن نیاز به مکمل ندارند و لکن به لحاظ هماهنگی با محیط و مجموعه اطراف نیازمند رنگین شدن‌اند. این رنگین شدن با توجه به مباحث مربوط به انعکاس رنگ‌ها در محیط صورت می‌پذیرد.
- تمرین از طبیعت بیجان شامل ترکیبی از مدل‌های رنگین گروه اول و مدل‌های قهوه‌ای رنگ.
- **گروه سوم:** اشیاء خنثی و بدون فام یعنی سیاه، سفید و خاکستری که در نقاشی از آنها، معادل‌های رنگین خنثی شده فام‌دار جایگزین آنها شده و در جوار اشیاء رنگین فام‌دار دیگر، به عنوان اشیایی سفید، سیاه و خاکستری جلوه خواهند کرد.

نام فارسی درس: نقاشی (۳)

نام انگلیسی درس: Painting (III)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۲)

آموزش تکمیلی: بازدید از طبیعت و فضاهای شهری

هدف درس: به دست آوردن توانایی‌های لازم در نقاشی از طبیعت و معماری.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

در صورت استفاده از تصاویر طبیعت، استاد مربوطه شیوه صحیح برداشت نقاشانه از تصاویر را تشریح کرده و نحوه بکارگیری تصاویر توسط اساتید نقاشی جهان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

جهت تلطیف روح دانشجویان تمرین‌های این کارگاه حتی‌المقدور در ارتباط مستقیم با طبیعت و در فضای باز صورت خواهد پذیرفت. برای انجام تمرینات، در هر جلسه مکانی در طبیعت مشخص و دانشجویان به همراه استاد درس با حضور در محل به نقاشی از طبیعت می‌پردازند.

نظری:

- بررسی طبیعت و معماری در آثار نقاشان منظره‌پرداز جهان.

عملی:

- نقاشی از طبیعت (منظره‌پردازی) با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف.

- مطالعه نور و رنگ در فضاها و زمان‌های مختلف.

نام فارسی درس: نقاشی (۴)

نام انگلیسی درس: Painting (IV)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۳)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: به دست آوردن توانایی لازم در نقاشی از انسان (تمام قد، پرتره، نیم تنه، دست و پا، گروهی).

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- حفظ شئون اسلامی در نقاشی از پیکره انسان واجب است.

نظری:

- بررسی پیکره انسان در آثار نقاشان بزرگ جهان (غرب و شرق).

عملی:

- نقاشی از پیکره انسان (تمام قد، پرتره نیم تنه، دست و پا، گروهی) با اسلوب طبیعت گرایانه و نیز ساختار گرایانه.

منابع:

- تاریخچه کمپوزیسیون نقاشی، آلیاتوف، م: ترجمه نازلی اصغرزاده. تهران: نشر دنیای نو، زمستان ۱۳۷۲.
- چهره سازی با رنگ روغن در ۱۰ درس، بلیک، وندون: ترجمه سعدا خلجستانی. انتشارات بهار.
- خلاقیت در رنگ - برخورد پویا با رنگ برای نقاشان و طراحان، بیرن، فابر: ترجمه جلال شباهنگی. انتشارات فرهنگان، ۱۳۷۳.
- نقاشی از چهره خود (اتوپرتره)، پارامون، خوزه: ترجمه قاسم روبین. انتشارات بهار.
- نقاشی از روی آثار مشاهیر، پارامون، خوزه: ترجمه قاسم روبین. تهران: نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۸.
- ساختار رنگ و طراحی، جی الینگر، ریچارد: ترجمه فرهاد گشایش. انتشارات عقاف، ۱۳۷۸.
- کمپوزیسیون در نقاشی، فرنر، دیوید: ترجمه عزت الله نورپرور. انتشارات عصر جدید، چاپ دوم، بهمن ماه (۱۳۸۵).

نام فارسی درس: نقاشی (۵)

نام انگلیسی درس: Painting (V)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۴)

آموزش تکمیلی: بازدید از شهرها با قومیت‌های مختلف

هدف درس: درک و شناخت رابطه و تعامل انسان (پیکره) و هستی (فضا).

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- انتخاب و برداشت از آثار بزرگان تنها برای مطالعه روش‌های متنوع و موفق است. به گونه‌ای که منجر به ایجاد روحیه تقلید نگردد و زمانی به آن توجه شود که دانشجو در کار خود اعتماد به نفس لازم را به دست آورده و با تسلط، دانش، توانمندی و استقلال نظر آمادگی لازم را جهت مطالعه و استفاده از آثار دیگران داشته باشد.
- توجه به ابعاد الهی و معنوی و شخصیت و توانایی‌های بالقوه دانشجو و همچنین توجه دادن دانشجو به خویشتن خویش در همه ابعاد و نیز تلاش در جهت کشف و بهادادن و تقویت ارزش‌های پیدا و نهان دانشجو جهت داشتن نسلی دارای اعتماد به نفس و امیدوار و مطمئن و نتیجتاً توانمند و خلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نظری:

- پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار نقاشان بزرگ جهان (غرب و شرق).
- بررسی رابطه عقل و احساس در خلق آثار نقاشی.

عملی:

- بررسی تأثیر ابزار و امکانات و نیز تکنیک‌های مختلف نقاشی در ابداع آثار خلاقانه نقاشی.
- مطالعه تجربیات مختلف دیدن و نوع تعامل هنرمند با انسان و محیط.
- تمرین و تجربه رویکردهای زیباشناسانه در نقاشی جهت دستیابی به نقاشی فیگوراتیو بومی.
- انجام تمرین‌هایی جهت شناخت و برانگیختن ادراکات و حساسیت‌های فردی هنرمند نسبت به صفات گوناگون موجود در پدیده‌های مختلف هستی.
- مطالعه و تجربه روش‌های انجام دخل و تصرف (حذف، اضافه، تعدیل) در نقاشی.
- مطالعه و تجربه پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار نقاشان بزرگ جهان (غرب و شرق).

منابع:

- تاریخچه کمپوزیسیون نقاشی، آلیاتوف، م: ترجمه نازلی اصغرزاده. تهران: نشر دنیای نو، زمستان ۱۳۷۲.
- آشنایی با آثار نقاشان جهان (منظره)، اسلیف، سی‌صور: ترجمه محسن کرامتی. انتشارات بهار.
- چهره سازی با رنگ روغن در ۱۰ درس، بلیک، وندون: ترجمه سعدا خلجستانی. انتشارات بهار.
- خلاقیت در رنگ - برخورد پویا با رنگ برای نقاشان و طراحان، بیرن، فابر: ترجمه جلال شباهنگی. انتشارات فرهنگیان، ۱۳۷۳.
- نقاشی از چهره خود (اتوپرتره)، پارامون، خوزه: ترجمه قاسم روبین. انتشارات بهار.
- نقاشی از روی آثار مشاهیر، پارامون، خوزه: ترجمه قاسم روبین. تهران: نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۸.
- نقاشی از منظره، پارامون، خوزه: ترجمه قاسم روبین. نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۸.
- ساختار رنگ و طراحی، جی الینگر، ریچارد: ترجمه فرهاد گشایش. انتشارات عفاف، ۱۳۷۸.
- آشنایی با آثار نقاشان جهان (گل)، خیربنک مارکوس، مارگارت: ترجمه محسن کرامتی. انتشارات بهار.
- کمپوزیسیون در نقاشی، فرنه، دیوید: ترجمه عزت الله نورپرور. انتشارات عصر جدید، بهمن ماه ۱۳۸۵.
- سیر منظره پردازی در هنر اروپا، کلارک، کنت: ترجمه بهنام خاوران. نشر ترمه، ۱۳۷۰.

نام فارسی درس: نقاشی (۶)

نام انگلیسی درس: Painting (VI)

تعداد واحد: ۳ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۵)

آموزش تکمیلی: بازدید بازدید از نمایشگاه های نقاشی

هدف: انجام تجربیاتی چند با بهره گیری از نقاشی ایرانی (نگارگری) و هنرهای تصویری ایرانی- اسلامی و ابداع آثار نوگرا با استفاده از نقاشی سنتی ایران.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات: شناخت مبانی نقاشی ایرانی (نگارگری) و استفاده از آن برای خلق ترکیب های بدیع و تازه یکی از اهداف مهم انجام این برنامه است. بررسی آثار نگارگران بزرگ ایران برای معطوف کردن نگاه و اندیشه دانشجو نسبت به مبانی هنرهای تصویری و نگارگری ایران می تواند زمینه های بروز نوعی نقاشی ملی را فراهم آورد. معرفی و تحلیل تجربیات برخی از هنرمندان معاصر که به بازخوانی نگارگری ایرانی و استفاده از آن در خلاقیت های نقاشانه نوین پرداخته اند به شناخت هرچه بیشتر دانشجویان کمک خواهد کرد.

نظری:

- مباحثی پیرامون مبانی و ویژگی های نقاشی ایرانی.

عملی:

- مطالعه طراحی، ترکیب بندی، رنگ، زاویه دید و فضا سازی در نگاره های قدیم ایران و استفاده از آنها در ابداع ترکیب های نو در نقاشی با بهره گیری از دستاوردهای هنر مدرن.

منابع:

- آریان، قمر، کمال الدین بهزاد، تهران: انتشارات فرهنگ و هنر و انتشارات هیرمند.
- ا.م. کورکیانو، پ. سیکر، باغهای خیال (هفت قرن مینیاتور ایران)، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: فرزانه روز.
- بهزاد و شکل گیری مکتب مینیاتور بخارا در قرن ۱۶ میلادی، م. مقدم اشرفی، ترجمه نسترن زندی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- دوازده رخ، شیلا کن بای، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
- سیمای سلطان محمد نقاش، یعقوب آژند، تهران: فرهنگستان هنر.
- مروری بر نگارگری ایرانی، اولگ گرابر، ترجمه مهرداد وحدتی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
- مینیاتور ایرانی: رنگهای نور: آینه و باغ، یوسف اسحاق پور، ترجمه جمشید ارجمند، تهران: فرزانه روز.
- مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد، یعقوب آژند، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
- نقاشی ایرانی، شیلا کن بای، ترجمه مهدی حسینی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر، چاپ پنجم، (۱۳۹۱).
- نقاشی ایرانی: نسخه نگاره های عهد صفوی، استوارت کری ولش، ترجمه احمد رضا ثناء، تهران: فرهنگستان هنر.
- نقاشی ایرانی، یازیل گری، ترجمه عربعلی شروه، تهران: نشر دنیای نو، چاپ سوم (۱۳۹۲).
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، رویین پاکباز، تهران: زرین و سیمین، چاپ یازدهم، (۱۳۹۲).
- نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، رویین پاکباز، تهران: نشر زرین و سیمین.
- نقاشی ایرانی از کهن ترین روزگار تا دوران صفوی، اکبر تجویدی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
- همگامی نقاشی با ادبیات در ایران، م. مقدم اشرفی، ترجمه رویین پاکباز، تهران: نشر نگاه.
- هنر نگارگری ایران، ب. و. رایبسون، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.

نام فارسی درس: نقاشی (۷)

نام انگلیسی درس: Painting (VII)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۶)

آموزش تکمیلی: بازدید از از نمایشگاه های نقاشی

هدف: آشنایی با نقاشی موضوعی و مفهومی (فیگوراتیو - غیر فیگوراتیو) و روند خلق یک اثر نقاشی از ایده تا اجرا.

ارائه آثار به صورت یک مجموعه منسجم نمایشگاهی.

بدست آوردن شناخت و توانایی لازم در انتخاب و اجرای یک پروژه تعریف شده نقاشی و آمادگی برای انجام پروژه پایان تحصیلات.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

موضوع انتخابی می تواند از میان موضوعات دینی، عرفانی، مذهبی، تاریخی، اجتماعی، ادبی و ... محسوس و قابل درک و دریافت باشد در پایان نیمسال.

دانشجو موظف است روند اجرای پروژه خود را به صورت یک نمایشگاه انفرادی و جامع ارائه دهد.

این کارگاه دانشجو را برای انجام پروژه پایانی تحصیلات آماده می کند.

ابزار و ابعاد نقاشی با توجه به موضوع انتخابی، احساس، سلیقه و نگاه دانشجو و نظر استاد، می تواند متنوع و آزاد باشد.

نظری:

- مطالعه نحوه برخورد نقاشان برجسته با موضوع آثار خود (ایده، نمادهای به کار برده شده، معنای نهفته در اثر، طراحی، ترکیب، پالت رنگی، نور و شیوه قلم زدن و تکنیک اجرا) و انطباق فرم و محتوا در اثر هنری.
- آشنایی اجمالی با شیوه های مختلف و روند طراحی و نقاشی یک اثر موضوعی با ذکر مصداق و مثال.

عملی:

- انتخاب یک موضوع.
- جستجوی آثار هنری (ایرانی - خارجی، قدیم و جدید) در رابطه مستقیم و غیرمستقیم با موضوع انتخابی.
- تهیه اتودهای متنوع ضروری با توجه به موضوع انتخابی.
- انجام طراحی و مطالعه کلیات و جزئیات موضوع و ایده در شیوه ها و تکنولوژی های مختلف.
- انجام اسکیس های سیاه و سفید و رنگی.
- انجام ترکیب بندی های متنوع از ایده انتخابی.
- انجام حداقل ۳ تا ۵ اثر (یا پروژه) مبتنی بر مطالعات فوق در ابعاد مختلف و کادرهای متنوع.

منابع:

- تاریخ هنر نوین، یورواردو هاروارد آرناسن، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: انتشارات زرین و نگاه، (۱۳۸۹).
- هنر مدرنیسم، ساندرو بکولا، ویراستار رویین پاکباز، ترجمه رویین پاکباز و دیگران، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- در جستجوی زبان نو، رویین پاکباز، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
- هنر در گذر زمان، هلن گاردنر، به تجدید نظر هورست دلاکروا، ریچارد ج. تنسی، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: انتشارات آگاه و نگاه (۱۳۹۱).
- هنر مدرن، نوربرت لیتن، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.
- تاریخ هنر، ه. و. جنسن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- خلاقیت در رنگ - برخورد پویا با رنگ برای نقاشان و طراحان، بیرن، فابر، ترجمه جلال شباهنگی، تهران: انتشارات فرهنگستان.
- کمپوزیسیون در نقاشی، دیوید فرنر، ترجمه عزت الله نورپرور، تهران: انتشارات عصر جدید.
- سیر منظره پردازی در هنر اروپا، کنت کلارک، ترجمه بهنام خاوران، تهران: نشر ترمه.

نام فارسی درس: چاپ دستی

نام انگلیسی درس: Hand printing

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۵)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با مبانی فنون چاپ دستی به منظور بهره گیری از این شیوه بیان هنری در ارائه آثار تجسمی و به دست آوردن جلوه‌های بصری دلخواه در آثار چاپی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

عملی:

- آشنایی با تکنیک‌های مختلف، مواد و مصالح چاپ دستی به شیوه برجسته، گود و مسطح.
- آشنایی با نمونه آثار چاپ دستی خلق شده به شیوه برجسته توسط اساتید و آرایه توضیحات تحلیلی و تکنیکی.
- اجرای طرح‌ها و تمرین‌های عملی در کارگاه به شیوه حکاکی روی چوب.
- اجرای طرح‌ها و تمرین‌های عملی در کارگاه به شیوه حکاکی روی لیتولوم.
- اجرای طرح‌ها و تمرین‌های عملی در کارگاه به شیوه منوتایپ.

منابع:

- آموزش هنر حکاکی، برگ‌چینگا، ب. ک: ترجمه نازلی اصغرزاده، دنیای نو، تهران (۱۳۷۳).
- طراحی‌های چاپی گویا، مقدمه فیلیپ هافر، ترجمه امیر ابراهیمی و ع شروه، انتشارات بهار، تهران.
- نوآوری در هنر چاپ، نیومن، تلم: ترجمه حشمت الله صباغی، کارگاه هنر، تهران (۱۳۶۸).
- prints of the twentieth century, Thames & Hudson, Riva Cattleman, New York (1967).
- Gravure Imperpression, Judy Martin, quarto Inc., Paris (1993).

نام فارسی درس: حجم

نام انگلیسی درس: Sculpture

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: ۱ واحد عملی و ۱ واحد نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: مبانی هنرهای تجسمی (۱)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با نقش برجسته و فنون ساخت آن جهت شناخت خصوصیات بصری و تجسمی نقش برجسته.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۲۲ ساعت عملی

عملی:

- آشنایی با مبانی بصری حجم.
- آشنایی با خصوصیات مشترک و متفاوت نقاشی و مجسمه سازی در بیان بصری و چگونگی تبدیل یک طرح، تصویر یا شکل دوبعدی به نقش برجسته.
- آشنایی با مواد شکل پذیر و قالب گیری ساده با گل و گچ جهت بهره گیری در بیان حجمی و تجسمی معاصر.
- اجرای ترکیبهای حجمی از طراحی و نقاشی به صورت نقش برجسته با استفاده از گل، گچ و یا سایر مواد به تشخیص استاد.
- آشنایی با بافت، خط و سطوح مختلف در حجم و نقش برجسته.
- آشنایی با عملکرد سطوح مثبت و منفی در نقش برجسته و حجم.

منابع:

- نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشید، رف، مایکل، ترجمه هوشنگ غیائی نژاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران (۱۳۷۳).
- نقش برجسته و قالب گیری، شروه، عربعلی، انتشارات بهار، تهران (۱۳۶۵).
- نقوش برجسته ایلامی، صراف، محمد رحیم و عزت الله نگهبان، سمت، تهران (۱۳۸۷).

فارسی درس: نقاشی ایرانی
نام انگلیسی درس: Iranian painting

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۳) و طراحی (۳)

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه ها و نمایشگاه های نقاشی ایرانی

هدف درس: آشنایی با مبانی نقاشی ایرانی و خلق آثاری مبتنی بر نگارگری قدیم ایران.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

نظری:

- مروری بر مبانی و ویژگی های نگارگری ایرانی.
- آشنایی اجمالی با نقاط اشتراک و افتراق نقاشی ایرانی با سایر شیوه های نقاشی.

عملی:

- انتخاب یک یا چند اثر نگارگری متعلق به قرون هشتم، نهم یا دهم.
- انجام طراحی خطی از اثر مذکور یا در ترکیب با چند اثر در قطع متناسب با موضوع (با توجه به حذف جزئیات و تزئینات).
- انجام مطالعات اولیه و طراحی خطی از برخی جزئیات (طبیعت، انسان، معماری، حیوانات).
- اجرای اثر مذکور با گواش، اکریلیک یا رنگ و روغن در قطع متناسب با موضوع.
- استخراج پالت رنگی اثر انتخابی به صورت جدول با توجه به وسعت سطح رنگ ها.
- طراحی حداقل سه ترکیب بندی با استفاده از اصول و مبانی نقاشی ایرانی با موضوع آزاد در اندازه های متنوع.
- طراحی خطی از برخی جزئیات (اشیاء، طبیعت، انسان، معماری، حیوانات).
- اجرای نهایی با گواش، اکریلیک یا رنگ و روغن، با بهره گیری از جدول رنگی و نسبت های سطوح رنگی اثر انتخاب شده و ایجاد بافت های متنوع و ابداعی.

منابع:

- نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، رویین پاکباز، تهران: نشر زرین و سیمین، چاپ یازدهم، (۱۳۹۲).
- نقاشی ایرانی از کهن ترین روزگار تا دوران صفوی، اکبر تجویدی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
- مروری بر نگارگری ایرانی، اولگ گرابر، ترجمه مهرداد وحدتی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
- نقاشی ایرانی، بازیل گری، ترجمه عربعلی شروه، تهران: نشر دنیای نو، چاپ سوم (۱۳۹۲).
- همگامی نقاشی با ادبیات در ایران، م. مقدم اشرفی، ترجمه رویین پاکباز، تهران: نشر نگاه.
- دوازده رخ، شیلا کن بای، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
- هنر نگارگری ایران، ب. و. رابینسون، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
- سیر و صور نقاشی ایران، آ. پوپ، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
- آریان، قمر، کمال الدین بهزاد، تهران: انتشارات فرهنگ و هنر و انتشارات هیرمند.
- نقاشی ایرانی، شیلا کن بای، ترجمه مهدی حسینی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر، چاپ پنجم (۱۳۹۱).
- سیمای سلطان محمد نقاش، یعقوب آژند، تهران: فرهنگستان هنر.
- باغهای خیال (هفت قرن مینیاتور ایران)، ا.م. کورکیانوف، پ. سیکر، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: فرزانه روز.
- نقاشی ایرانی: نسخه نگاره های عهد صفوی، استوارت کری ولش، ترجمه احمد رضا تقاء، تهران: فرهنگستان هنر.
- مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد، یعقوب آژند، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

نام فارسی درس: آبرنگ

نام انگلیسی درس: Watercolor

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد عملی و ۱ واحد نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۲) و طراحی (۲)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: کسب مهارت لازم در نقاشی با آبرنگ.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات:

- انجام کار عملی توسط استاد در فراگیری و پیشرفت سریع‌تر دانشجویان مؤثر است.

عملی:

- آشنایی با تاریخچه و نیز ویژگی‌های آبرنگ.
- آشنایی با وسایل نقاشی آبرنگ از جمله شناخت انواع قلم‌موها، رنگ‌ها و کاغذهای مختلف.
- فراگیری نحوه کشیدن کاغذ آبرنگ بر روی شاسی.
- انجام تمریناتی در نحوه بکارگیری رنگ‌ها در نقاشی آبرنگ.
- نقاشی آبرنگ از طبیعت بیجان.
- نقاشی آبرنگ از طبیعت (منظره‌پردازی).
- نقاشی آبرنگ از پرتره و فیگور.
- نقاشی آبرنگ در ارتباط با تعامل انسان و فضا.
- مطالعه آثار هنرمندان برجسته جهان و ایران.

منابع:

- کتب مربوطه، فیلم و اسلایدهای آموزشی در ارتباط با آموزش آبرنگ و نیز آشنایی با تکنیک‌ها و روش‌های معمول نقاشی آبرنگ در جهان.
- نقاشی با زرده تخم مرغ (تمپرا)، تامپسون، دانیل، و: ترجمه عربعلی شروه، انتشارات بهار، ۱۳۷۱.
- رید، چارلز: چهره سازی با آبرنگ، ترجمه عربعلی شروه، انتشارات فرهنگسرا، ۱۳۷۶.
- تکنیک های آبرنگ، سزابو، زولتان: ترجمه نینا افخمیان تنها، انتشارات پانوس، چاپ اول، ۱۳۷۵.
- کتاب رنگ، ایتن، جوهانز: ترجمه دکتر محمدحسین حلیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۱۴ (۱۳۹۳)
- English watercolours (an Introduction). Reynolds, grahamThe Herbert Press, 1988.
- Water colour flowers. B.T. Batsford Ltd, Easton, David: London, 1993.
- Best of watercolour PAINTING TEXTURE, Lou Schlemm, Betty: Quarry book, 1997.

نام فارسی درس: فنون تصویرسازی

نام انگلیسی درس: Techniques of illustration

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد عملی و ۱ واحد نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۴) و نقاشی (۴)

آموزش تکمیلی: بازدید در صورت برپایی نمایشگاه های معتبر، بازدید دانشجویان از آنها به ادراک هر چه بهتر مباحث کمک خواهد کرد.

هدف درس: آشنایی با فنون و روش های تصویرسازی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات: در بکارگیری مواد و وسایل مذکور به مسائل زیر توجه خواهد شد:

- استفاده از زمینه با بافت های متنوع و مختلف (کاغذ، تخته، زیرسازی با جسو و...)، استفاده از زمینه یا رنگ های مختلف، زمینه ترانسپارنت و...، استفاده از ترکیب هر ماده با مواد دیگر (مواد رنگی، مرکب مشکی...)، روش های ابداع رنگ و سطوح تخت و یکنواخت، سطوح سایه-روشن، محو gradation.
- همه چیز باید موضوع کار برای انجام تجربه در زمینه تکنیک های موردنظر باشد: طبیعت بیجان، طبیعت، پرتره، فضای معماری.

عملی:

- شناسایی امکانات بیانی و فنی ابزار و وسایل رایج در تصویرسازی و تکنیک های بکارگیری آنها.

تجربه روش ها و فنون تصویرسازی با:

- مداد رنگی
- آبرنگ
- آب مرکب
- گواش و اکریلیک
- قلم قلزی و مرکب
- پاستل
- اسکراچ برد
- کلاژ
- کامپیوتر
- چاپ
- ترکیب مواد

منابع:

- متناسب با مباحث مطروحه در هر بخش، آخرین منابع تالیف و ترجمه شده به دانشجویان معرفی خواهد شد.

- Big Book of Contemporary Illustration by Martin Dawber.

- Creative Illustration Workshop (for Mixed-Media Artists: Seeing, Sketching, Storytelling, and Using Found Materials) by Katherine Dunn.

نام فارسی درس: ترکیب مواد در نقاشی

نام انگلیسی درس: Mixed Media painting

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: نقاشی (۳)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف:

- آشنایی با قابلیت‌های بیانی و زیباشناختی مواد، مصالح و ابزار در نقاشی

- آشنایی و تجربه با شیوه‌های میکس مدیا و امتزاج شیوه‌ها در نقاشی

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات:

- نمایش نمونه آثار شاخص اجرا شده با تکنیک‌های ترکیبی و امتزاج شیوه‌های بیانی.

- برگزاری نمایشگاه جهت ژوژمان نهایی.

نظری:

- مروری بر ویژگی‌ها و امکانات بیانی آثار میکس مدیا و آثار تلفیقی در نقاشی معاصر.

عملی:

- امکانات بیانی و فنی ابزار و وسایل گوناگون در ساخت تصویر و تکنیک‌های بکارگیری آنها.

- آشنایی و تجربه روش‌های مختلف نقاشی، با استفاده از قابلیت‌های ترکیبی مواد و روش‌ها و امکانات مختلف

- استفاده از قابلیت‌های مواد و مصالح مختلف در اجرای اثر نقاشی.

- استفاده از قابلیت‌های فنی - ابزاری (سنتی - جدید) در اجرای نقاشی.

- تجربه بهره‌وری از امتزاج شیوه‌های بیانی (سنتی - مدرن - جدید)، (بومی - غیر بومی)

منابع:

- **Creative Illustration Workshop**(for Mixed-Media Artists: Seeing, Sketching, Storytelling, and Using Found Materials)by Katherine Dunn.
- **The Encyclopedia of Acrylic Techniques** (A Unique A-Z Directory of Acrylic Techniques with Step-by-Step Guidance on Their Use)by Hazel Harrison.
- **The North Light Book of Acrylic Painting Techniques** by Earl Grenville Killeen&Lea Raechel Killeen.
- **Step By Step Acrylic Painting Lessons & Techniques** By Stephanie Pui-Mun Law.
- **The Acrylic Painter's Book of Styles & Techniques** by Rachel Rubin Wolf.
- **Learn to Paint with Oils, Acrylics and Gouache: With 25 Step-by-Step Painting Projects** by Ian Sidaway.
- **Acrylic Mixing Directory** by Ian Sidaway.
- **Methods And Techniques For Gouache Painting** by Arnold Blanch.
- **Painting in Gouache** by Olivier Grard & Eric Millan.

نام فارسی درس: تجربه تجسمی (۱)

نام انگلیسی درس: Visual experiment (I)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: طراحی (۳) و نقاشی (۳)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: درک و شناخت قابلیت‌های زبانی و بیانی عناصر محسوس در هنرهای تجسمی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات: - امکانات آموزشی مورد نیاز: وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری. لازم است امکانات کارگاه تجربه تجسمی بر اساس نیازهای متنوع این رشته طراحی گردد

نظری:

- ارائه تاریخچه مختصری از تحولات هنرهای تجسمی در دوران مدرن
- بررسی تحول و تطور زبان و بیان نقاشی و نحوه تجلی آن در دوران مدرن.
- آشنایی قابلیت‌های تعاملی حواس پنجگانه مخاطب در آثار تجسمی نیمه اول قرن بیستم.
- آشنایی با گرایش‌های جدید نقاشی و بررسی روابط کیفی میان آنها، با محیط و مخاطب در نیمه اول قرن بیستم.
- آشنایی با چگونگی ارتباط و تعامل نقشی با دیگر رشته‌های هنری (نمایشی، آوایی، حرکات موزون و ...) در اواخر نیمه قرن بیستم.
- آشنایی با قابلیت‌های زبانی و بیانی بصری آثار هنری گذشته و تعامل آنها در نقاشی و آثار تجسمی معاصر در نیمه اول قرن بیستم.
- دانشجو موظف است درباره یکی از مباحث مربوطه (گرایش‌های هنرهای تجسمی و یا قابلیت‌های بصری آثار تجسمی معاصر و ...) تحقیق کرده و ماحصل آن را به صورت کنفرانس ارائه دهد.

عملی:

- مطالعه و تجربه عملی در قابلیت‌های بیانی "التقاط" واقعیت مجازی و محسوس در اثری واحد
- مطالعه و تجربه عملی در قابلیت‌های بیانی و بصری "امتزاج" شیوه‌های زبانی در یک اثر
- مطالعه و تجربه عملی "فرم و فضا" جهت درک قابلیت‌های بیانی و بصری شیوه‌های "تعاملی" و "بداهه‌گری".
- مطالعه و تجربه قابلیت‌های بیانی و بصری تمهیدات متنوع تجسمی جهت دستیابی به ویژگی "از آن خود کردن" در کلاژ و حاضر آماده‌ها
- مطالعه و تجربه عملی جهت درک ظرفیت‌های بیانی و بصری فضای دوبعدی و سه بعدی آثار در "تعامل با مخاطب" در آثار تجسمی نیمه اول قرن بیستم.

منابع:

- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / ترجمه سمیع آذر / نشر نظر / تهران / ۱۳۸۱
- فرم، فضا و نظم / فرانسیس دی کی چنیگ / ترجمه علیرضا تقابنی صدیقه قوبدل / آراد، ویرایش سوم (۱۳۹۳)
- تنوع تجارب تجسمی / ادموند برک - فلدمن / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)
- فلسفه تکنولوژی / هایدگر مارتین / مترجم شاپور اعتماد / نشر مرکز / تهران / ۱۳۷۷
- پست مدرنیسم / پاول، جیمز / ترجمه حسینعلی نوذری / نشر نظر / تهران / ۱۳۸۸
- Godfrey Tony, The new image painting in the 1980
- Crow Thomas, Clark T.J., and Clayson Hollis, Modernis And Modernity , Greenberg ,Clement , The Press of the Nova Scotia College of Art (, 2005)
- Hassan,thab, in Lawrence E. Cahoone ,From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- Jameson,Frederick, in Hal Foster, Postmodern Culture, Pluto Press, 1985
- The Originality of the Avant Garde,Krauss,Rosalind E., MIT Press (1986)
- Malpas,Simon, The postmodern,Routledge,2005

نام فارسی درس: تجربه تجسمی (۲)

نام انگلیسی درس: Visual experiment (2)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: ۱ واحد نظری ۲ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: تجربه تجسمی (۱)

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، کارگاه‌های محیطی

هدف درس: توانایی نمایش و خلق آثار تجسمی بدون اصالت بخشیدن به مواد و مصالح.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات:

- در ابتدای ترم برای پروژه عملی، با راهنمایی‌های استاد، ایده‌ئی توسط دانشجوی انتخاب می‌گردد، به طوری که در پایان نیمسال نمایشگاهی انفرادی یا با گروه‌های کوچک ۲ تا ۵ نفره از آثار دانشجویان برگزار و مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
- در حین اجرای پروژه، دانشجوی با راهنمایی‌های استاد و با توجه به ایده، موضوع و بیان دانشجوی تمهیدات تجسمی، شیوه، سبک و نحوه آفرینش و تعامل آثار طراحی با محیط و مخاطب را مورد بررسی و گزینش قرار می‌دهد.
- استفاده از لابراتوارهای سایر دانشکده‌ها، جهت آشنایی و تجربه عملی روی پدیده‌های مهار شده طبیعت، برای دانشجویان مفید می‌باشد.

نظری:

- شناخت و درک تمایز ایده و موضوع در آثار تجسمی در دوران جدید (۱۹۶۰ به بعد)
- آشنایی با نقش ایده در تبیین فضا، انتخاب عناصر و کیفیات بصری، خلق روابط بانی و نوع ارائه اثر تجسمی چیدمان
- آشنایی با قابلیت‌های زبانی و بیانی تکنولوژی (مواد و مصالح، ابزار، روش و تمهیدات تجسمی) در آثار تعاملی
- آشنایی با قابلیت‌های زبانی و بیانی عناصر محیطی در شکل‌گیری اثر تجسمی تعاملی - محیطی
- آشنایی با قابلیت‌های تعاملی گونه‌های هنری (تجسمی، آوایی، نمایشی، ادبیات و...) در خلق یک اثر واحد - مولتی مدیا
- آشنایی با قابلیت‌های بیانی و زبانی مشترک میان خالق و مخاطب در آثار تعاملی.

عملی:

- تمرین و تجربه عملی در قابلیت‌های بیانی و بصری در اثر "مینیمال" با تاکید بر "تعامل با مخاطب".
- تمرین و تجربه عملی در نقاشی مفهومی با تاکید بر ویژگی‌های اقتباس، آشنایی و از آن خود کردن
- تمرین و تجربه عملی در قابلیت‌های بیانی "التقاط" در زبان و بیان در چیدمان‌های محیطی، چیدمان‌های ویدئویی و ...
- تمرین و تجربه عملی در قابلیت‌های بیانی و بصری "امتزاج" گونه‌های هنری در هنرهای محیطی
- تمرین و تجربه عملی در قابلیت‌های بیانی و بصری در اثر "تعاملی" با تاکید بر تکرار و نفی اورجینالیت، با تاکید بر آثار ویدئو و فتوآرت
- اجرای پروژه نهایی مبتنی بر ایده و رویکردهای دینی، فرهنگی و قومی و ... با تاکید بر روشهای چندرسانه‌ای.
- ملاحظات: جهت تجربه عملی متناسب ظرفیتهای مواد و مصالح و امکانات محیطی ضروری است، کارگاه تجربیات تجسمی دارای تجهیزات کامل فنی و آزمایشگاهی باشد.

منابع:

- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / ترجمه سمیع آذر / انتشارات نظر / تهران / ۱۳۸۱
- تنوع تجارب تجسمی / ادموند برک - فلدمن / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)
- پست مدرنیزم / پاول، جیمز / ترجمه حسینعلی نوذری / نشر نظر / تهران / ۱۳۸۸

Godfrey Tony, The new image painting in the 1980

Hassan, Ihab, in Lawrence E. Cahoone, From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell 2003

The Originality of the Avant Garde, Krauss, Rosalind E., MIT Press (1986)

The postmodern, Malpas, Simon, Routledge, 2005

- Delano greenidge, Paul Wood: Conceptual Art, ed: New York, 2002.

نام فارسی درس: عکاسی دیجیتال

نام انگلیسی درس: Digital photography

تعداد واحد: ۲

تعداد ساعت: ۴۸

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: مبانی هنرهای تجسمی (۲)

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه و نمایشگاه های هنری مخصوصاً عکاسی،

هدف درس: آشنایی دانشجویان با دانش روز عکاسی و بهره گیری از آن به منظور استفاده در آفرینش های هنری معاصر.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات: تقسیم دانشجویان به چند گروه به طوری که دانشجویان به صورت عملی تجربه نموده و بتوانند با تبادل همدیگر، آثار عکاسی خود را با نرم افزارهای لازم جهت پرزنته ادیت و ویرایش نمایند. لازم است دانشجویان در پایان ۱۶ جلسه، مهارت های آثار دیجیتالی خود را در قالب نمایشگاه ارائه دهند.

نظری:

- آشنایی با دوربین های دیجیتال، نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه و کسب مهارت لازم در عکاسی هنری و تصویربرداری از مدل (طبیعت، طبیعت بیجان، پرتره) و آثار هنرهای تجسمی (تابلو، احجام، چیدمان و...)

عملی:

- آشنایی با ساختار دیجیتال، کتراست لنز و جداول MTF، تفرق نور، اعوجاج تصویر، نصب نرم افزارهای داخلی دوربین، تنظیم ضبط شده توسط کاربر، تنظیم دستی، و ...
- شناخت ملحقات دوربین دیجیتال.
- شیوه عکسبرداری (- و تصویر برداری) با دوربین های دیجیتال.
- ارائه چند اثر با موضوع دلخواه یا موضوع تعیین شده توسط استاد و با بهره گیری از امکانات دوربین های دیجیتال و ویژگی های عکاسی دیجیتال.
- آثار ارائه شده توسط استاد و با مشارکت دانشجویان از دیدگاه زیبایی شناسانه با عناصری چون فرم، رنگ، نور، ترکیب بندی و انتخاب کادر مناسب و سایر عناصر، جهت نمایشگاه پایان ترم، مورد مطالعه قرار می گیرد.
- لازم است مباحث تحلیلی، مطالعه، ویرایش و تحلیل آثار، جهت بسط دید و شناخت هنری دانشجویان، در ارتباط با نقاشی و هنرهای تجسمی معاصر باشد.

منابع:

- راهنمای عکاسی دیجیتال، خرمی راد، نادر، تهران: کانون نشر علوم، ۱۳۸۸.
- عکاسی و دوربین های عکاسی، صفاکار، علی، چاپ دوم، تهران: انتشارات ابجد، ۱۳۸۰.
- اصول عکاسی دیجیتال، کوریت، بیل، ترجمه رحیم دانایی، چاپ نخست، تهران: ارسباران، ۱۳۸۴.
- عکاسی پیشرفته، لنگفورد، مایکل، / اقیتمیا بیلیسی، ترجمه رضانبوی، انتشارات دانشگاه هنر، ۱۳۹۱.
- شیوه ها و تکنیک های عکاسی، نظری، سعید، چاپ دوم، تهران: پیدایش، ۱۳۸۴.
- عکاسی دیجیتال، هوگلند، آسترید، ترجمه رحیم دانایی، چاپ سوم، تهران: ارسباران، ۱۳۸۸.

- Aconcisehistoryofphotography.Gernsheim,Helmut, CourierDoverPublications, ۱۹۸۶.

نام فارسی درس: نقاشی دیجیتال

نام انگلیسی درس: Digital painting

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با قابلیت‌های بیانی و زیبایی ابزارهای دیجیتال در خلق آثار تجسمی و نقاشی

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۲۲ ساعت عملی

ملاحظات:

- برگزاری نمایشگاه پایان ترم جهت ژورمان نهایی

نظری:

- آشنایی اجمالی با کامپیوتر و جدیدترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و بکارگیری آنها در حوزه هنرهای تجسمی.
- آشنایی با نرم افزارهای مربوط به امور پژوهشی و عملی هنرهای تجسمی: Word, Painting, Corel Draw, Art studio, 3 D
- power point, Ma... و....
- آشنایی با سیستم های بیرونی (پرینتر، اسکنر، دوربین دیجیتالی، ویدئو پروژکتور، ویدئو لایزر و...).

عملی:

- انجام تمرین های عملی جهت حصول توانایی نسبی دانشجو در استفاده از نرم افزارهای فوق برای پژوهش های هنری و خلق آثار تجسمی.
- اجرای نقاشی های دیجیتالی با نرم افزارهای Art studio, 3 D Max, Painting و ...
- اجرای نقاشی دیجیتالی موضوعی و مفهومی
- انجام اتود و اسکیس های طراحی و نقاشی
- اجرای یک پروژه نقاشی دیجیتالی

منابع:

- کاربرد Corel Draw ، مهندس محمدرضا افروز، مهندس حسین ذبیحی، انتشارات معین
- کاربرد Corel Draw ، محمد عباسی ، انتشارات دیباگران
- آخرین جنبش های هنری قرن بیستم ، ادوارد لوسی اسمیت ، ترجمه سمیع آذر، انتشارات نظر ، تهران ۱۳۸۱
- پست مدرنیسم ،پاول، جیمز ، ترجمه حسینعلی نوذری، نشرنظر،تهران.۱۳۸۸
- The new image painting ,Godfrey Tony, in the 1980
- Hassan,lhab, in Lawrence E. Cahoone ,From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- The Originality of the Avant Garde, Krauss,Rosalind E., MIT Press (1986)
- The postmodern,Malpas,Simon, Routledge,2005

نام فارسی درس: تجزیه، تحلیل و نقد هنرهای تجسمی

نام انگلیسی درس: Analysis and criticism of visual arts

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: آشنایی با هنر در تاریخ ۲

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با روش‌های تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی، ارتقاء توانایی علمی دانشجو در تفسیر و تحلیل و چگونه شکل‌گیری هنرهای

تجسمی

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- واژه‌شناسی (ترمینولوژی) عنوان درس، اهمیت و ضرورت و اهداف درس
- شناخت ماهیت هنرهای تجسمی و چگونگی شکل‌گیری هر یک از شاخه‌های هنرهای تجسمی
- عملکردها و کاربردهای متنوع هنرهای تجسمی
- بررسی رابطه فرم و محتوا در گرایش‌های متنوع آثار هنرهای تجسمی (کلیات)
- بررسی رابطه فرم و محتوا در نقاشی، مجسمه‌سازی، ارتباط تصویری، هنرهای سنتی
- بررسی و تحلیل گزیده آثار هنرهای تجسمی دوران معاصر

منابع:

- از نشانه‌های تصویری تا متن، احمدی، بابک، تهران: نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۷۱ - چاپ متأخر (۱۳۸۶).
- عناصر نشانه‌شناسی، بارت، رولان، ترجمه مجید محمدی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، چاپ اول (۱۳۷۰).
- تخیل، برت، ار، ال، ترجمه مسعود جعفری، تهران: نشر مرکز، چاپ اول (۱۳۷۹).
- عمل نقد، بلزی، کاترین، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر قصه (۱۳۷۹).
- تنوع تجارب تجسمی، یورک فلدمن، ادموند، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم (۱۳۸۸).
- نقد عکس، تری، برت، ترجمه اسماعیل عباسی - کاوه میرعباسی، تهران: نشر مرکز (۱۳۷۴).
- زیبایی‌شناسی، سارتر، ژان پل، ترجمه رضا شیرمرز، ویراسته عطاءالله کوپال، تهران: ناشر ویراستار کتاب، چاپ اول (۱۳۸۰).
- مبانی فلسفه هنر، شپرد، آن، ترجمه علی رامین، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول (۱۳۷۵).
- گنجینه هنر (خط و تذهیب شیراز)، طاووسی، محمود، انتشارات نوید، چاپ اول (۱۳۶۶).
- نگارگری اسلامی، عکاشه، ثروت، ترجمه غلامرضا تهمی، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (۱۳۸۰).
- نقاشی ایرانی، کن‌بای، شیلا، ترجمه مهدی حسینی، تهران: دانشگاه هنر، چاپ ۵ (۱۳۹۱).
- تاریخ هنر، گامبریج، ارنست، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی، چاپ اول (۱۳۷۹).
- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، لوسی اسمیت، ادوارد، ترجمه دکتر علیرضا سمیع‌آذر، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نظر، چاپ نخست (۱۳۸۰).
- نقاشان بزرگ و عکاسی، مرانی، محسن، تهران: دانشگاه شاهد، چاپ اول (۱۳۷۹).
- هنر مفهومی، فصلنامه معماری ایران ما، دوره دوم، شماره ۶، پاییز ۱۳۸۰.

نام فارسی درس: روش تحقیق در هنرهای تجسمی
نام انگلیسی درس: Research method in visual arts

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: شناخت اصول و مبانی نظری تحقیق علمی - پژوهشی در هنرهای تجسمی - آمادگی برای ارائه مقاله (پایان نامه نظری)

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- اصول و مبادی روش تحقیق در هنرهای تجسمی.
- تعیین موضوع برای پژوهش در یکی از گرایش های هنرهای تجسمی و تبیین طرح پژوهش.
- طرح پرسش های مربوط به موضوع پژوهش، فرضیه ها، اهداف، روش ها (متدولوژی).
- چگونگی گزینش کیفی و کمی منابع علمی - پژوهشی و روش های گرد آوری اطلاعات از مآخذ و فیش برداری.
- چگونگی نقل قول مستقیم و غیرمستقیم و نقل به مضمون و شیوه های ارجاع به منابع.
- روش ارائه پیکره بندی و ساختار مقاله علمی پژوهشی از عنوان تا نتیجه گیری و چگونگی تدوین یادداشتها، منابع و مآخذ و فهرست منابع تصویری و اینترنتی.
- آشنایی با شیوه نامه تنظیم مقاله علمی - پژوهشی / علمی - ترویجی و مروری و پایان نامه در دانشگاه
- آشنایی با مجلات و نشریات علمی و پژوهشی
- آشنایی با سایت های پژوهشی و چگونگی بهره برداری از منابع الکترونیکی - اینترنتی / سایت ها
- آشنایی با چگونگی روش های آمارگیری در تحقیقات میدانی و تنظیم متن مبتنی بر تاریخ شفاهی.

منابع:

- آئین گزارش نویسی. حری، عباس، تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور، ص ۱۴۷، (۱۳۷۱).
- روش تحقیق، مورز، کلارس آدولف، ترجمه کاظم ایزدی. تهران: کیهان، چاپ ۴ (۱۳۷۴).
- مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی. نبوی، بهروز، تهران: موسسه عالی حسابداری، چاپ دوم، ص ۲۲۲، (۱۳۷۱).
- Research Methods in Librarian ship: techniques and in tepretation. Busha, Charlos H. New York: Academic press, ۲۰۱۰, p. 417.

نام فارسی درس: پروژه نهایی

نام انگلیسی درس: Final project

تعداد واحد: ۶

نوع واحد: ۲ واحد نظری و ۴ واحد عملی

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: کلیه واحدهای پایه، اصلی، عمومی و اختیاری

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: جمع‌بندی دانش تجسمی دانشجو قبل از فارغ التحصیلی و انجام یک پروژه عملی جامع درباره یک ایده با تأکید بر مباحث نظری آن و دفاع از آنها در مقابل هیئت داوران.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری و ۱۲۸ ساعت عملی

ملاحظات:

- بر اساس موضوع انتخابی، پلان پیشنهادی اولیه، با راهنمایی‌های استاد راهنما (و استاد یا اساتید مشاور احتمالی) مشخص خواهد شد.
- از آنجا که پروژه نهایی آخرین مرحله کار دانشجو در طول دوران تحصیلی وی در مقطع کارشناسی نقاشی می‌باشد، ضروری است که این پروژه به صورت یک نمایشگاه انفرادی بر پا شده و همزمان با بررسی کار پژوهشی مکتوب دانشجو، مورد قضاوت هیئت داوران قرار گیرد.
- بر اساس موضوع انتخابی، فهرست منابع مورد نیاز برای انجام کار پژوهشی، شناسایی و معرفی خواهد شد.

نظری:

- بررسی نظری موضوع انتخابی از طریق مطالعه و پژوهش کتابخانه‌ای، میدانی، و ... و تنظیم و تدوین آن در قالب یک مقاله علمی (پایان‌نامه نظری با رعایت اصول پژوهشی و نگارشی مجلات علمی و پژوهشی تنظیم می‌گردد).

عملی:

- انجام یک مجموعه منسجم نمایشگاهی درباره موضوع انتخابی از مرحله مطالعه تا ایده و از ایده تا اجرا ایده‌یابی تا اجرای نهایی.

دروس اختیاری

نام فارسی درس: مرمت آثار نقاشی

نام انگلیسی درس: Painting restoration

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: نقاشی (۲)

آموزش تکمیلی: بازدید کارگاه های مرمت آثار نقاشی

هدف درس: آشنایی با اصول کلی مرمت آثار نقاشی (نظری - عملی)

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

نظری:

- شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد و مصالح به کاررفته در انواع آثار نقاشی (رنگ و روغن، آبرنگ و آکرلیک، تمپرا)

عملی:

- شناخت انواع بسترهای نقاشی از لحاظ مقاومت در برابر آسیب های طبیعی و فیزیکی و شیمیایی (مانند سطوح کاغذی، پارچه ای، سیمانی و آهکی و چوبی)
- شناخت انواع مواد برای آمادگی سطوح متفاوت برای نقاشی (شناخت تکنولوژی بوم سازی)
- آشنایی با تکنیک های مرمت آثار نقاشی بر اساس شناخت مواد و مصالح و تکنیک های هنری برای بازسازی بخش های تخریب شده، مطابق شیوه هنری اثر.
- اجرای چند نمونه از آثار تخریب شده به صورت ماکت های شبیه سازی شده.

منابع:

- داوید آلفارو سیکه ایروس، ایروس، سیک، ترجمه فریده شبانفر، تهران: نشر دنیای نو و مهرگان، چاپ اول (۱۳۶۳).
- حفاظت نگاهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی، پلندریلیت، هارولد ج- ورنر، ا. ی. ا، ترجمه دکتر رسول وطن دوست، تهران: دانشگاه هنر، چاپ اول (۱۳۷۶).
- کاربرد رنگ و تکنیک های نقاشی، جکستیمر، بادو، و، ترجمه عربعلی شروه، تهران: انتشارات مارلیک، چاپ سوم (۱۳۷۹).
- تکنولوژی طراحی و نقاشی، حبیب پور، پرویز، تهران: انتشارات دنیا، آبان ماه (۱۳۶۴).
- راهنمای نقاشی، رامون تریا دو، خوان ترجمه علی آرش، تهران: نشر ساقی، چاپ اول (۱۳۷۸).
- نگاهداری و مرمت اشیاء باستانی و آثار هنری - جلد اول، فیوضات، جاوید: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه [این کتاب در کتابخانه مرکز یدانشگاه تهران موجود است].
- مواد و تکنیک های نقاشی دیواری، گورت، ولت، ترجمه منصور حسامی، تهران: انتشارات برگ، چاپ اول (۱۳۶۹).
- هنر انقلابی مکزیک، هلم، مک کینلی، ترجمه رضارضایی، تهران: انتشارات سهروردی، چاپ اول، ۱۳۶۲.
- مواد مورد استفاده در مرمت، هوری، سی. وی، ترجمه دکتر ابوالفضل سمنانی و مهندس حمید فرهنگ بروجنی، تهران: دانشگاه هنر، چاپ اول (۱۳۷۸).

The price of temper painting materials and methods, Danict V. Thompson, Jr. Yafe

نام درس: چاپ دستی تخصصی

نام انگلیسی درس: Hand printing specialized

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: چاپ دستی

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با فنون چاپ دستی (حکاکی) به منظور بهره گیری از شیوه بیان هنری چاپ در ارائه آثار تجسمی و به دست آوردن جلوه های بصری دلخواه در آثار چاپی.

سرفصل درس: ۶۴ ساعت عملی

ملاحظات: چون در تکنیک های این واحد درسی از مواد شیمیایی و اسید استفاده می شود، لازم است کارگاه چاپ دستی از تجهیزات ضروری تهویه هوا و ایمنی برخوردار باشد.

عملی:

- آشنایی با فنون، مواد و مصالح چاپ دستی حکاکی و به کارگیری آن در تمرین های عملی.
- آشنایی با آثار و هنرمندان چاپ دستی به شیوه های مختلف حکاکی.
- اجرای تمرین های عملی با موضوعات و طراحی هایی که توسط استاد مشخص خواهد شد، با تکنیک درای پوینت.
- اجرای تمرین های عملی با موضوعات و طراحی هایی که توسط استاد مشخص خواهد شد، با تکنیک اچینگ.
- اجرای تمرین های عملی با موضوعات و طراحی هایی که توسط استاد مشخص خواهد شد، با تکنیک اکواتینت.
- اجرای تمرین های عملی با موضوعات و طراحی هایی که توسط استاد مشخص خواهد شد، با تکنیک لیفت گراند.

منابع:

- کالکوگرافی، توری، مینا: ناشر مولف، تهران (۱۳۷۱).

- Lithography, Richard Vicary, Thames & Hudson, London(1976).
- La Gravure Contemporaine, Le Tamps apprioivoise, Marie ,Janine Solvit, Buchet / Chaste, Paris(1996).

نام فارسی درس: هنر در دنیای کودکان

نام انگلیسی درس: Art in the world of children

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس:

- آشنایی با دنیای کودکان به منظور شناخت روحیات و خواسته‌های آنان به منظور بهره‌مندی از آن خصوصیات در آفرینش آثار هنری برای کودکان.

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

ملاحظات: روش تدریس در این درس به صورت:

- جمع‌آوری نقاشی کودکان از ۳ تا ۹ سال توسط دانشجویان.
- دسته‌بندی آثار و تجزیه و تحلیل آنها بر اساس مباحث روان‌شناسی کودک.
- بررسی شیوه‌های مختلف نقاشی و ارائه روش مناسب و صحیح در آموزش نقاشی برای سنین ۳ تا ۹ سال.
- بررسی شیوه‌های گوناگون تصویرسازی کتاب کودک و تجزیه و تحلیل روش‌های گوناگون.

نظری:

- بررسی نقاشی کودکان از ۳ تا ۹ سال
- شیوه تدریس به کودکان ۳ تا ۹ سال.
- بررسی آثار تصویرسازی کتاب کودکان.

منابع:

- تربیت هنری و روانشناسی کودک پیازه، ژان.
- خط و ربط، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شماره ۳، سال ۱۳۵۶.
- نقاشی و نوشته‌های کودکان. داداش زاده، کاوه: تهران: انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۷۳.
- رشد کودک، نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۶۵-۱۳۵۵.
- هنر و کودک، ریشاردات.
- طبیعت و غایت خلاقانه، ماتیس، هانری.
- مجموعه مقالات هنر آموزش و پرورش، ترجمه مهدی جلالی، انتشارات کمیسیون یونسکو در ایران.
- مجله معلم و خانواده، شماره‌های ۲، ۳، ۴: ۶۰-۱۳۵۹.
- نشریه دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه‌ها، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- W.D.Wall: تربیت (خلاقه) در مراحل مختلف کودکی

نام فارسی درس: صحنه آرای

نام انگلیسی درس: Scene decoration

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: مبانی هنرهای تجسمی (۲)

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با صحنه آرای و نقش آن در هنر نمایش و چگونگی استفاده از مهارت‌های تجسمی برای طراحی صحنه یک نمایشنامه.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

نظری

- آشنایی با نقش دکور و صحنه آرای و تحولات آن در هنر نمایش در دوره های مختلف.
- آشنایی با استفاده از خلاقیت های تجسمی برای ساختن و فراهم آوردن بستر مناسب بصری برای اجرای یک نمایشنامه.

عملی:

- انتخاب یک نمایشنامه با پیشنهاد و راهنمایی استاد و انجام کار عملی برای طراحی خطی دکور آن.
- اجرای طرح به صورت سه بعدی، از چند زاویه دید مختلف و تکمیل آن با رنگ.
- بررسی تأثیرات نورپردازی، رنگ و حرکت بازیگران در طراحی صحنه.

منابع:

- طراحی صحنه، قطره، ارجمندی، مهدی، تهران (۱۳۸۳).
- طراحی صحنه، پارکر، ویلفورد اورن و گریک وولف: ترجمه مریم مجد، سمت، تهران (۱۳۸۷).
- مبانی دکور و صحنه آرای، تلمز، هنینگ، ترجمه شیدا شهرامیان و محسن صانعی، نمایش، تهران (۱۳۸۲).
- سیر صحنه آرای نو، صانعی دره بیدی، محسن: نمایش، تهران (۱۳۸۱).
- تاریخ طراحی صحنه تئاتر در ایران، صانعی دره بیدی، محسن: نمایش، تهران (۱۳۸۱).
- طراحی صحنه در فیلم، مارتز، ترنس سنت جان، ترجمه مهدی رحیمیان، سروش، تهران، چاپ چهارم (۱۳۸۹).

نام فارسی درس: آشنایی با کاربرد هنرهای سنتی در نقاشی معاصر

نام انگلیسی درس: Introduction to the usage of Iranian traditional arts in contemporary painting

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید موزه هنرهای سنتی

هدف درس: آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های هنر ایرانی - اسلامی به عنوان راه کار برای آفرینش های هنری

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- آشنایی کلی با انواع هنرهای سنتی ایران و کاربرد آنها در نقاشی معاصر.
- روش‌شناسی هنرهای سنتی و کارکردهای متنوع آن و کاربرد آنها در نقاشی معاصر.
- آشنایی با روش‌های خلق هنرهای دست‌بافته در هنرهای ایرانی - اسلامی و کاربرد آنها در نقاشی معاصر.
- روش‌های خلق دیوارنگاری در هنر ایرانی اسلامی (کاشیکاری - مقرنس‌کاری - آجرکاری - گچ‌کاری و ...) و کاربرد آنها در نقاشی معاصر.
- آشنایی با روش‌های خلق هنرهای ظریفه در هنر ایرانی اسلامی (شیشه‌گری - سفالگری - نگارگری - تذهیب - کتابت - منبت‌کاری - خاتم‌کاری - قلمزنی و ...) و کاربرد آنها در نقاشی معاصر.

منابع:

- طرح‌های اسلامی، اوا، ویلسون، ترجمه محمدرضا ریاضی، تهران: سازمان سمت (۱۳۷۷).
- معماری اسلامی، براند، هیلن، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری (۱۳۷۷).
- هنر اسلامی، پورکپارت، تیتوس، ترجمه مسعود رجب‌نیا، انتشارات سروش (۱۳۶۵).
- آشنایی با مینیاتورهای ایران، پوپ، آرتور، ترجمه حسین نیر، ویرایش شروه، انتشارات بهار (۱۳۶۹).
- شیوه‌های معماری ایرانی، پیرنیا، محمدکریم، نشر هنر اسلامی (۱۳۶۹).
- معماری اسلامی ایران، پیرنیا، محمدکریم، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۷۳).
- قالیچه‌های تصویری ایران، تناولی، پرویز، انتشارات سروش (۱۳۶۸).
- شناخت گلیم، جزایری، زهرا، انتشارات سروش (۱۳۷۰).
- نقوش سردرهای خانه‌های تهران قدیم، حاجی علیمحمدی، افسانه، دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری شهرداری تهران (۱۳۷۲).
- کاشیکاری ایران - جلد اول: زمرشیدی، حسین گلچین معقلی، انتشارات کیهان (۱۳۶۷).
- طرح‌های تزئینی ۱ و ۲، گردآورنده: ج. بردی - گرگوری میرو - گرایش یاج، کارگاه هنر، زیر نظر شجاع الدین شهابی.
- نقش‌های هندسی در هنر اسلامی، عصام السعید و عاشیه شارمان، ترجمه مسعود رجب‌نیا، انتشارات سروش (۱۳۶۳).
- کاشیکاری ایران دوره اسلامی - دفتر اول: خط بنایی ایران، دفتر معقلی، انتشارات موزه رضا عباسی، ۱۳۶۲.
- کاشیکاری ایران دوره اسلامی - دفتر اول: گره‌کشی، ماهرالنقش، محمود، انتشارات موزه رضا عباسی (۱۳۶۱).
- کاشیکاری خط بنایی، ماهرالنقش، محمود، انتشارات سروش (۱۳۷۰).
- سیری در هنر قالیبافی ایران، نصیری، محمدجواد (۱۳۷۴).
- نقش و نگارهای ایرانی، گردآوری علی دولتشاهی، انتشارات سروش، ۱۳۶۹.

نام فارسی درس: سفال

نام انگلیسی درس: Pottery

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، موزه‌ها، بناهای ایرانی - اسلامی

هدف درس: آشنایی با شیوه‌ها و فنون سفالگری، به منظور شناخت یکی از مهمترین شیوه‌های هنرهای تجسمی ایران در زمینه دیوارنگاری و هنر محیطی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات:

- بازدید از کارگاه‌های ساخت سفال، نمایشگاه و موزه ملی

عملی:

- معرفی شیوه‌های مختلف سفال
- آشنایی با ابزار و مصالح سفالگری از قبیل چرخ سفالگری، انواع ابزار و لعاب‌های مختلف.
- آشنایی با شیوه‌ها و فنون سفالگری معاصر.
- آشنایی و تجربه عملی با طراحی نقوش سنتی بر سفال خام.
- آشنایی و تجربه عملی با لعاب کاری و پخت در کوره.
- آشنایی با نقش و قابلیت‌های آثار سفال در هنرهای معاصر.

منابع:

- کاشیکاری ایران - جلد اول، زم‌رشیدی، حسین: گلچین معقلی، انتشارات کیهان، ۱۳۶۷.
- کاشیکاری ایران دوره اسلامی - دفتر اول: خط بنایی ایران، دفتر معقلی، انتشارات موزه رضا عباسی، ۱۳۶۲.
- کاشیکاری ایران دوره اسلامی - دفتر اول: ماهرالنقش، محمود: گره کشی، انتشارات موزه رضا عباسی، ۱۳۶۱.
- کاشیکاری خط بنایی، ماهرالنقش، محمود: انتشارات سروش، ۱۳۷۰.
- سفال نیشابور، قوچانی، عبدالله: انتشارات موزه رضا عباسی.
- نقش‌های هندسی در هنر اسلامی، السعید، عصام - پارمان، عایشه: ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۶۹.
- هندسه ایرانی، البرزجانی، ابوالقاء محمدبن محمد: ترجمه علیرضا جذبی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۶۹.
- تمدن ایران ساسانی، لوکونین: ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی، (۱۳۹۴).

- Lover Pictorial Archive series, Bourg on J. Arabic geometrical Pattern and Design, New York, 1973.
- Islamic Art and Design. Roger, J.M. London, 1983.

نام فارسی درس: چیدمان و احجام محیطی

نام انگلیسی درس: Composing and environmental modelling

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: حجم

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف: آشنایی با قابلیت‌های بصری، مفهومی و تعاملی هنرهای محیطی مانند چیدمان و احجام محیطی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

عملی:

- آشنایی با عملکرد قابلیت‌های زیباشناختی، تعاملی شئی در مواجهه با محیط و مخاطب از طریق تجربه عملی.
- تجدید چیدمان مبنی بر حاضر آماده - جفت و جورکاری.
- درک و شناخت قابلیت‌های محیطی (بصری - فرهنگی - تاریخی - فیزیکی - جغرافیایی و اقلیمی، ...) در تعامل با اثر محاط شده.
- درک و شناخت گونه‌های هنرهای محیطی.

منابع:

- نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشید، رف، مایکل (۱۳۷۳)، ترجمه هوشنگ غیائی نژاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.
- نقش برجسته و قالب گیری، شروه، عربعلی (۱۳۶۵)، انتشارات بهار، تهران.
- نقوش برجسته ایلامی، صراف، محمد رحیم و عزت الله نگهبان (۱۳۸۷)، سمت، تهران.
- آخرین جنبش های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / ترجمه سمیع آذر / نشر نظر / تهران / ۱۳۸۱
- فرم، فضا و نظم / فرانسس دی کی چنیگ / ترجمه علیرضا تقابنی صدیقه قویدل / آراد (۱۳۹۳)، ویرایش سوم
- فلسفه تکنولوژی / هایدگر مارتین / مترجم شاپور اعتماد، نشر مرکز / تهران / ۱۳۷۷
- پست مدرنیسم / پاول، جیمز / ترجمه حسینعلی نوذری / نشر نظر / تهران / ۱۳۸۸

- 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. Cahoone, From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- 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: نقوش سنتی و کاربرد آن‌ها در نقاشی معاصر

نام انگلیسی درس: Traditional motifs and its usage in contemporary painting

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید موزه هنرهای سنتی

هدف: آشنایی با رنگ و طراحی نقوش سنتی هنرهای اسلامی-ایرانی به عنوان زمینه ای برای آفرینش های هنری

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

نظری:

- واژه شناسی سنت و نقش سنت در هنرهای تجسمی

عملی:

- شناخت اصول ریاضی حاکم بر نقوش سنتی در هنر اسلامی.
- نسبت های طلایی در هندسه نقوش.
- بررسی رنگ و شیوه های بکارگیری آن در هنرهای ایرانی- اسلامی (قالی، گلیم، معماری، صنایع دستی و سایر هنرهای سنتی).
- استفاده از رنگ و نقوش سنتی در نقاشی معاصر.

منابع:

- هندسه ایرانی، ابوزجانی، ابوالفاء محمد بن محمد، برگردان سید علیرضا جذبی. تهران: انتشارات سروش (۱۳۶۹).
- نقش های هندسی در هنر اسلامی، السعید، عصام- پارمان، عایشه، برگردان سیدعلیرضاجذبی. تهران: انتشارات سروش (۱۳۶۴).
- گل های ختایی (قالی کاشی تذهیب)، اسکندر پورخرمی، پرویز، کتاب اول. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول (۱۳۷۹).
- هندسه مقدس، لولر، رابرت، ترجمه هایده معیری. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول (۱۳۶۸).
- شیوه تذهیب، مجرد تاکستانی، اردشیر. تهران: انتشارات سروش، چاپ اول (۱۳۷۲).

نام فارسی درس: کاریکاتور

نام انگلیسی درس: Caricature

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: طراحی (۴)

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها

هدف درس: درک و شناخت کاریکاتور به عنوان یک رسانه بصری، فراگیر، سیال و بین رشته ایی.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات:

- برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، (نمایشگاه می تواند دارای موضوع مشخص و یا به صورت آزاد برگزار گردد).
- برگزاری مسابقات رقابتی در فضای آزاد. (برگزاری مسابقه کاریکاتور می تواند اهمیت و نقش کاربردی این هنر را بیشتر به نمایش بگذارد).
- معرفی و تعامل دانشجویان با رسانه های جمعی

نظری:

- آشنایی با تاریخچه کاریکاتور و انواع آن در ایران و کشورهای دیگر و معرفی نمونه های برجسته از آثار اساتید کاریکاتور
- آشنایی با عوامل زبانی و بیانی و مفهومی در کاریکاتور
- آشنایی با روابط کیفی بصری و تمهیدات تجسمی در کاریکاتور چون اغراق، دفرماسیون، دفیگوراسیون، تناسب و ... نسبت به موضوع و مخاطب.
- بررسی چگونگی بکارگیری عوامل بصری و بیانی طنز ترسیمی، در رابطه با موضوع و انتقال آن.
- آشنایی با گرایش های کاریکاتور (طنز تصویری، کاریکاتور چهره، کاریکاتور ژورنالیستی، کارتون دنباله دار) در ایران و جهان.
- آشنایی با تاریخچه نمایشگاه ها و مسابقات کاریکاتور و گروه های مشهور کاریکاتوریست جهان.
- انجام یک پژوهش و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان درباره موضوعی که استاد درس مشخص خواهد کرد.

عملی:

- مطالعه و تجربه عملی کاریکاتور از مدل عینی (چهره و...)
- مطالعه و تجربه عملی کاریکاتور در ارتباط با موضوع (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی- ادبی و...) به شکل تک فریم یا دنباله دار.
- تمرین در هر یک از گرایش های کاریکاتور با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...

منابع:

- آلبوم کاریکاتوریست های نامی جهان
- آلبوم کاریکاتوریست های نامی ایران
- هنر کاریکاتور، لوسی اسمیت، ادوارد: مترجم انتشارات برگ، تهران: انتشارات برگ، چاپ اول، ۱۳۶۴.
- طراحی های چاپی فرانسیسکو گویا (مجموعه کاپریس)، هابر، فیلیپ: ترجمه امیر ابراهیمی عربعلی شروه، تهران: انتشارات بهار

- BOSC, les Boscaves, éd: DENOEL, Paris, 1965.
- Philippe Soupault: DESCLOZEUX, Mine de Rien éd: Denöd, Paris, 1984.
- Robert Escarpit, L'Humour, éd: Press universitaires de France, Paris, 1991.
- SERRE, Humour noir and ..., éd: Gléat, Paris, 1975

نام فارسی درس: انسان، طبیعت، طراحی
نام انگلیسی درس: Human, nature, drawing

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: طراحی (۳)

آموزش تکمیلی: بازدید از موزه های علوم، صنایع دستی، جانورشناسی و طبیعت، بازدید از نمایشگاه های هنری، کارگاه های مصنوعات صنعتی
هدف درس: درک و شناخت رموز زیباشناسانه و قابلیت های بصری و کاربردی طبیعت به عنوان منبع الهام در آفرینش های هنری.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۲۲ ساعت عملی

نظری:

- آشنایی با ساختارهای زیباشناسانه طبیعت (موجودات زنده اعم از انسان، حیوان، گیاهان، کانی ها و موجودات ذره بینی و...)
- آشنایی با روابط کیفی عناصر بصری در طبیعت و انواع آن (ثابت، نیمه متغیر و متغیر).
- بررسی تطبیقی نظام های شکلی در طبیعت با مصنوعات بشری.
- آشنایی با نظام سلولی و نحوه عملکرد اشکال طبیعت و بکارگیری آنها در آفرینش های هنری.
- آشنایی با رموز نظام تعاملی عناصر طبیعی و بکارگیری آنها در آفرینش های هنری.

عملی:

- شناخت نظام برونی و درونی عناصر طبیعت با انجام تمرین های عملی از عناصر طبیعت.
- کشف روابط بصری جدید از طریق تطبیق نظام های شکلی طبیعت و آفرینش های هنری.
- بهره برداری از کیفیت های زیباشناسانه طبیعت با اهداف کاربردی، تزئینی و هنری با تمرین های عملی
- اجرای حداقل سه پروژه در ارتباط با اهداف کاربردی، تزئینی و هنری با تمرین های عملی
- ملاحظات: توصیه می شود درس فوق به علت گستردگی بستر آفرینش های هنری، تنوع در قابلیت های بصری و تجربیات گوناگون، ترجیحا با دعوت از چند استاد مجرب با تخصص های مورفولوژیک در طراحی صنعتی و معماری مدرن و با تخصص در آثار فانتزی، طیز ترسیمی، در حیطه تجسمی برگزار گردد.
- توصیه می شود جهت درک بهتر مباحث دانشجویان پژوهشی در حوزه رابطه "انسان، طبیعت، طراحی" انجام دهند

منابع:

- آشنایی با آثار طراحی هنرمندانی چون رابرت ونه، بازلیتز، کیفر، ایمندورف، اندر دروم کیت کترینگ فرانسیسکو گویا، میله، کته کل ویتس، گوستاو کلیمت، انوره دومیه، ون گوگ، گوتوسو، و... می تواند در این کارگاه مفید واقع شوند.
- برخورد هنرمندانه با طراحی و ساخت بدن انسان، رید، والت: ترجمه افسون آشتی. انتشارات بهار.
- طراحی و اسکراچ برد، کاتلر، مربت: ترجمه زهرا جزایری / انتشارات بهار.
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز / پاکباز روئین / انتشارات زرین / تهران، چاپ یازدهم، (۱۳۹۲)
- تنوع تجارب تجسمی، ادموند برک - فلدمن / ترجمه پرویز مرزبان / انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)

- Hassan, Ihab, in Lawrence E. Cahoon, From modernism to postmodernism: An Anthology, Blackwell, 2003
- The Originality of the avant Garde, Krauss, Rosalind E., MIT Press (1986)
- Drawing on the Right side of the Brain, Betty Edwards: Redwood press Limited, melkshan,
- The Beginner's Guide Drawing, a complete step, Angela Gair: by Step Guide to techniques and materials, New Holland, ۲۰۱۴
- The Elements of Drawing, John Ruskin: The Herbert press, ۲۰۰۷

نام فارسی درس: گریم

نام انگلیسی درس: Make up

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: آشنایی با گریم

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

نظری:

- آشنایی با اهمیت گریم و بیان مختصر تاریخچه گریم.

عملی:

- آشنایی با مواد و ابزار(ته رنگ های گریم، رنگ ها و روزهای مدادی، گریم چشم، پاک کننده ها، وسایل گریم زنی، پودر و پودرزن، بطانه، چسب، موی صورت(موی شل صورت)، گیس، مواد دیگر، جعبه مخصوص ابزار اصلی گریم).
- آشنایی با فنون اصلی گریم(پاک کردن صورت، زیرسازی با استفاده از پن کیک، طرز بدست گرفتن برس گریم، تکمیل رنگ پوست، پودر زدن، پاک کردن گریم، ترکیب رنگ یا درجه بندی آن، ساختمان سر، گودنمایی استخوان گونه، گودنمایی شقیق، نقش چین بر پوست، نقاشی دهان، نقاشی ابروان).
- سایه زدن فک به منظور بیضی نشان دادن آن، نقاشی دماغ، سرخ نمایی گونه، نقاشی زیر چانه، تغییرات در شکل سر، انواع صورت.
- گریم سالخوردگی(مسن نمایی- پیرنمایی): زیر چهل سالگی، ته رنگ گریم برای سالخوردگی، سایه ها، روشنایی ها، بکاربردن ته رنگ، گودنمایی شقیقه، گودنمایی گونه، نقاشی چروک بینی، نقاشی چین چانه به گونه، نقاشی نیمه بالایی چشم، نقاشی زیر چشم، چروک های اخم، بینی، نقاشی غبغبها، گردن، نقاشی ناحیه چانه، نقاشی ناحیه بالای لب، خاکستری کردن موها.
- چاقی مفرط(ته رنگ چاق مفرط، سایه برای چاقی مفرط، نقاشی بینی، بالای چشم، نقاشی گردی گونه پایین تر، نقاشی چانه، نقاشی پیشانی و ابروها، نقاشی دهان، پودر زنی).
- لاغری مفرط(ته رنگ برای صورت لاغر، ترکیب سایه ها، روشنایی ها، گودنمایی شقیقه، نقاشی استخوان گونه، بالای چشم، قسمت پایین چشم، چروک بینی و چانه، غبغبها، پیشانی).
- کامل کردن تدریجی کامل صورت به کمک بتانه(خمیرکردن بتانه، نصب بینی، اشکال بینی، نقاشی بینی).
- ریش(جهت رویش مو، آماده کردن پشم کرب برای ریش، قراردادن ریش و سبیل ساخته شده از پشم کرب، ترکیب رنگ برای ریش پشم کرب، صاف کردن پشم کرب، لایه چینی ریش، قیچی زدن ریش، برداشتن موهای شل صورت).
- گیس(اندازه گیری برای گیس، قراردادن گیس پیشانی پارچه ای، قراردادن کلاه گیس پیشانی یا نواری، برداشتن و تمیزکردن گیس، گیس های زنانه).
- نصب اندام های مصنوعی(قالب گیری برای ماسک، کاربرد مواد قالب گیری، کاربرد باند گچی، تکمیل قالب، درست کردن ماسک از قالب، قالب گیری اندام، ساختن قالب، ساختن قطعه لاستیکی از روی قالب، کاربرد قطعه لاستیکی، برداشتن قطعه لاستیکی).
- علائم ویژه(چشم غیرعادی، بینی شکسته، خون، له شدگی، جای زخم، سوختگی و زخم).

منابع:

- مبانی گریم، کرسن، ریچارد/ جیمز گلاوان، مترجم پروین لطفی نژاد، تهران: نشر شباهنگ، ۱۳۹۱.

- The Complete Make-Up Artist (Working in Film, Delamar, Penny Television, and Theatre).
- The Actor's Complete Guide to Today's Techniques and Materials Thudium, Laura, Makeup:.
- The Makeup Artist Handbook: Techniques for Film, Television, Photography, and Theatre.

نام فارسی درس: مبانی نقاشی دینی

نام انگلیسی درس: Principles of religious paintings

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: شناخت چگونگی شکل گیری نقاشی های دینی بر اساس شکل و محتوا

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- شناخت اختصاصات هنر نقاشی و چگونگی تعامل مضامین دینی با این هنر.
- بررسی و تحلیل رابطه دین با هنر (کلیات).
- بررسی و تحلیل صورت و محتوا در نقاشی های دینی در تاریخ هنر.
- بررسی نقاشی های دوران بیزانس از منظر دین.
- بررسی نقاشی های دوران رنسانس با گرایشهای دین مدار.
- بررسی گرایش های دینی نقاشی معاصر ایران و جهان.

منابع:

- هنر و معنویت، شوان، فریتیهوف و دیگران، ترجمه و تدوین: انشاء ا... رحمتی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر (۱۳۸۳).
- شکل گیری هنر اسلامی، گرابار، اولگ، ترجمه: مهرداد وحدتی دانشمند، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ (۱۳۷۹).
- هنر و تجربه دینی مارتین، دیوید. اف، ترجمه: مجید داودی، تهران، انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی) چاپ اول (۱۳۸۹).
- هنر و معنویت اسلامی، نصر، سید حسین، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران، انتشارات سوره (۱۳۷۵).

نام فارسی درس: ارتباط تصویری

نام انگلیسی درس: Graphic communication

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: مبانی هنرهای تجسمی (۲) و طراحی (۲) و نقاشی (۲)

آموزش تکمیلی: بازدید در صورت وجود نمایشگاه های معتبر، بازدید دانشجویان از آنها به تفهیم هر چه بهتر درس کمک خواهد کرد.

هدف درس: آشنایی اجمالی با پایه و اصول ارتباط تصویری و همچنین مبانی صفحه آرایی، اعلان، نشانه.

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

نظری:

- مروری بر تعاریف و عملکردهای گرافیک، صفحه آرایی، اعلان (پوستر) و نشانه (آرم).

عملی:

- آشنایی با طراحی خاص ارتباط تصویری.
- آشنایی اجمالی با صفحه آرایی کتاب، مجله و روزنامه، با توجه به مسائل و مباحث فنی از قبیل: عطف و برش، پایه کار، صفحه ماکت و هندسه پنهان صفحات، حروف (نوع و اندازه / و شخصیت و معنا)، ستون، تیت، سوئتر، لید، پاورقی، و ...
- آشنایی با طراحی اعلان (پوستر، آفیش، پلاکارد).
- آشنایی اجمالی با طراحی نشانه (آرم، مارک، علامت).
- و انواع نشانه (تصویری، نوشته ای یا حروفی "مونوگرام، لوگو تایپ"، پیکتوگرام).

منابع:

- متناسب با مباحث مطروحه در هر بخش، آخرین منابع تالیف و ترجمه شده به دانشجویان معرفی خواهد شد.

- Graphic design: the new basics by Ellen Lupton, Jennifer C. Phillips.
- Graphic design school: the principles and practices of graphic design by David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey.
- Graphic Design Solutions by Robin Landa.
- Graphic design, referenced (A visual guide to the language, applications, and history of graphic design) by Bryony Gomez-Palacio, Armin Vit.
- The big book of graphic design by Roger Walton.
- Graphic Design, Translated: A Visual Directory of Terms for Global Design by Peter J. Wolf.
- The Fundamentals of Graphic Design by Gavin Ambrose & Paul Harris.
- Graphic Design Thinking by Ellen Lupton.

نام فارسی درس: نقاشی و نقاشان معاصر
نام انگلیسی درس: Contemporary Painting and painters

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید از نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، کارگاه‌های محیطی

هدف درس: آشنایی با تجربیات نقاشان معاصر ایران

سرفصل درس: ۱۶ ساعت نظری و ۳۲ ساعت عملی

ملاحظات: لازم است اساتید از اساتید و مدرسین دانشکده‌های هنر انتخاب معرفی گردند
بازدید از آتلیه نقاشان معاصر، نمایشگاه‌ها، شرکت در جشنواره‌ها و...

نظری:

- برگزاری ورکشاپ‌های مستمر با دانشجویان، جهت انتقال تجربیات فردی

عملی:

- آشنایی با تجربیات نقاشان نوگرای معاصر ایران
- آشنایی با رویکردهای التقاطی نقاشان معاصر ایران
- آشنایی با نقاشان طبیعت‌گرای معاصر ایران
- آشنایی با نقاشان کلاسیک معاصر ایران
- آشنایی با رویکردهای سنت‌گرای نقاشی ایرانی در نقاشی معاصر ایران
- آشنایی تجربی با قابلیت‌های فنی نقاشان معاصر در قالب نقاشی موضوعی (تاریخی، اجتماعی، سیاسی، دینی، ...)

منابع:

- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز / پاکباز روئین / انتشارات زرین / تهران، چاپ یازدهم (۱۳۹۲)
- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم / ادوارد لوسی اسمیت / ترجمه سمیع آذر / انتشارات نظر / تهران / ۱۳۸۱
- تنوع تجارب تجسمی / ترجمه پرویز مرزبان / ادموند برک - فلذمن / انتشارات سروش / تهران، چاپ دوم (۱۳۸۸)
- در جستجوی زبان نو / پاکباز، روئین / نگاه / تهران / ۱۳۸۶

- Une Histoire de l'art du XX eme Siecle/ Bernard Blistene/ed.Beaux Art / france- Toul/ 2002
- / Rembrandt/Bockemuhl, Michael Taschen/2007
- Vine, Richard / Odd Nerdrum painting / Gyldendal press/2004
- Kellner Douglas , The postmodern turn,Best,Steven , Guilford press,1997
- After the End of Art ,C.Danto,Arthur, Princeton University Press (November9,1998)
- Godfrey Tony, The new image painting in the 1980
- From modernism to postmodernism: Hassan,Ihab, in Lawrence E. Cahoon , An Anthology, Blackwell, 2003
- Jameson,Frederick, in Hal Foster, Postmodern Culture, Pluto Press, 1985
- The Originality of the Avant Garde, Krauss,Rosalind E., MIT Press (1986)

نام فارسی درس: عروسک‌سازی

نام انگلیسی درس: Puppet

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۲ واحد عملی

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: ندارد

هدف درس: در این درس دانشجویان با شیوه ساخت انواع عروسک ثابت و متحرک آشنا می‌شوند.

سرفصل درس: ۶۴ ساعت عملی

عملی:

- آشنایی با تکنیک ساخت عروسک‌های سایه‌ای
- طراحی و ساخت عروسک‌های مقوایی
- طراحی و ساخت عروسک‌های طلّقی
- ساخت عروسک ساده نخ‌(با مهره طناب و پارچه)
- ساخت عروسک‌های چوبی ساده افقی (سگ، گربه و ...)
- ساخت عروسک کامل چوبی
- نقاشی چهره
- ساخت سمپایی کامل و نخ‌بندی عروسک
- شیوه‌ی ساخت عروسک اسفنجی فک‌زن
- شیوه‌ی ساخت عروسک‌های قالبی با اجزای چهره متحرک

منابع:

- آفرینش و زندگی با عروسک‌های صحنه، فرناز بهزادی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹.
- نمایش عروسکی گام به گام، بهروز غریب‌پور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۱.

- Making and manipulating marionettes, David corrl. 2000 crowood press – 2004
- Puppet and puppet theatre, David carrel, crowood press 1999
- Family and friend in polymer clay, Maureen Carlson, north light book, 2000
- Theatre of table top, kuang-yu fong – Stephen Kaplan, New pays incorporated - 2003

نام فارسی درس: حکمت و هنر اسلامی

نام انگلیسی درس: Philosophy of Islamic art

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: ندارد

آموزش تکمیلی: بازدید موزه هنر اسلامی

هدف درس: شناخت حقیقت ذاتی هنر اسلامی و تجلی آن حقیقت در صور متنوع هنری غایت شناسی هنر اسلامی

سرفصل درس: ۳۲ ساعت نظری

نظری:

- پرسش از چیستی هنر اسلامی و حقیقت اسلام.
- بررسی رابطه حکمت، هنر، اسلام.
- مبدا هنر اسلامی و ارتباط آن با حقایق معنوی و دینی و قدسی.
- بررسی رابطه هنرهای عرفی، دینی، اسلامی، قدسی و سستی با یکدیگر.
- ماهیت زیبایی و شیوه های آشکارگی آن در هنر اسلامی.
- اصول و اختصاصات هنر اسلامی و غایت شناسی آن.

منابع:

- حکمت و هنر معنوی، اعوانی، غلامرضا، تهران: انتشارات گروس، چاپ اول (۱۳۷۵).
 - رمزپردازی، ورکهارت، تیتوس، ترجمه جلال ستاری، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول (۱۳۷۰).
 - هنر اسلامی، زبان و بیان، بورکهارت، تیتوس، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: انتشارات سروش، چاپ ۵ (۱۳۹۰).
 - هنر مقدس (اصول و روش ها)، بورکهارت، تیتوس، ترجمه جلال ستاری، تهران: انتشارات سروش، چاپ ۷ (۱۳۹۳).
 - جاودانگی و هنر، مقالاتی از تیتوس بورکهارت، سیدحسین نصر، کارل گوستاو یونگ، پل والری، ترجمه سیدمحمد آوینی، تهران: انتشارات برگ، چاپ اول، ۱۳۷۰.
 - زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، جعفری، محمدتقی، تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ ۸ (۱۳۹۲).
 - حکمت هنر اسلامی، رهنورد، زهرا، تهران: انتشارات سمت (۱۳۷۸).
 - سایه طوبی، مجموعه مقالات همایش نخستین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام، فرهنگستان هنر، آذرماه ۱۳۷۹.
 - هنر و زیبایی، ضیمران، محمد، تهران: نشر کانون، چاپ اول، (فصل اول تا ششم) (۱۳۷۷).
 - مبانی هنر معنوی، مجموعه مقالات: هانری کربن، فریتیهوف شووان، تیتوس بورکهارت، آناندا، کومارا سوآمی، د. ت. سوزوکی، تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲.
 - هنر و معنویت اسلامی، نصر، حسین، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر، چاپ اول (۱۳۷۵).
 - اثر هنری و حقیقت، هیدگر، مارتین، ترجمه آتیلا علیشناس، تهران: فصلنامه سوره (مباحث حکمی و نظری)، دوره جدید، شماره دوم، شماره مسلسل ۷۱، صص ۸۱-۷۳ (۱۳۷۵).
 - سرآغاز کار هنری، هیدگر، مارتین، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول (۱۳۷۹).
 - مبدا اثر هنری، هیدگر، مارتین، ترجمه آتیلا علیشناس، تهران: فصلنامه سوره (مباحث حکمی و نظری)، شماره اول، صص ۴۳-۳۱ (۱۳۷۵).
- چنانچه استاد درس وارد مباحث عرفانی و نسبت آن با هنر می شوند رجوع به منابع معتبر عرفانی نظیر مصباح الاتس حمزه فناری و حکمت الهی خاص و عام محی الدین قمشه ای در حکمت متعالیه به عنوان مقدمه ای بر شناخت عرفان ضروری است.

پایان

