

مقطع تحصیلی: کاردانی ☐ کارشناسی ☒ رشته: نقاشی ترم: چهارم سال تحصیلی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ نام درس: هنر مفهومی نام و نام خانوادگی مدرس: ماندانا سپاسی آدرس email مدرس: .sepasi.mandana@gmail.com تلفن همراه مدرس: ۰۹۱۲۲۱۴۵۷۰۸
جزوه درس: هنر مفهومی مربوط به هفته: پانزدهم ☒ text: دارد ☒ ندارد ☐ voice: دارد ☐ ندارد ☒ power point: دارد ☐ ندارد ☒ تلفن همراه مدیر گروه: ۰۹۳۸۲۷۸۰۰۵۲
<p style="text-align: center;">جلسه پانزدهم کلاس حضوری هنر مفهومی</p> <p>بررسی و تحلیل آثار آبستره با حضور ۸ تن از دانشجویان و بررسی نقاط ضعف و قوت کارهای اجرا شده و ناتمام دانشجویان در ارتباط با سبک ها و پروژه های اعلام شده در طول ترم</p> <p style="text-align: center;">درک نقاشی های آبستره و انتزاعی</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>نقاشی های انتزاعی و آبستره سرشار از رنگ، اشکال و طرح هایی هستند که لزوما شبیه به هیچ چیز نیستند و کمتر به شی مشخصی در دنیای واقعی شباهت دارند.</p> <p>گرچه می توانند نمایانگر شی ای در دنیای واقعی باشند، اما این اشیا به گونه ای تحریف شده و تغییر شکل داده اما تغییر ماهیت نداده اند.</p> <p>هدف اصلی یک نقاشی رنگ روغن آبستره این است که از کیفیت فرمی برای برتری جستن از بازنمایی فرم هنری استفاده کند.</p>

در نگاه اول کشیدن نقاشی‌های آبستره در نظر بسیاری سهل و ممتنع است در حالی که انرژی و وقت زیادی برای آفرینش آن‌ها صرف شده است. هنر انتزاعی به به نقاشی‌ها و مجسمه‌هایی گفته می‌شود که اشیایی را به تصویر می‌کشند که در دنیای واقعی یافت نمی‌شوند. این نوع از هنر شامل هیاکل، رنگ‌ها و حتی فرایند خلق اثر هنری نیز می‌شود. تشخیص هنر آبستره مدرن به دلیل چشم‌نواز و جذاب بودن آسان است و باعث می‌شود در میان سایر سبک‌های هنری متمایز باشد.

در واقع هنر انتزاعی از خط، شکل و رنگ استفاده می‌کند تا پرتره‌هایی از چیزهایی را که مستقیماً از نمایه‌های تصویری معمول از چیزها در دنیای واقعی مستقل هستند، بسازد. در طول سال‌های زیادی هنرمندان انتزاعی متعددی بوده‌اند که آثار هنری را ایجاد کرده‌اند که واقعا الهام‌بخش هستند. هنر انتزاعی می‌تواند شامل نقاشی، مجسمه‌سازی، و دیگر اشکال هنری باشد. هر شکل از هنر انتزاعی داستان خود را بازگو می‌کند و می‌تواند با روش‌های مختلفی، بسته به اینکه چه کسی به دنبال آن است، رمزگشایی شود. اکنون هر فرد معمولی در بازدید از یک گالری می‌تواند هنر انتزاعی را در میان سایر آثار به نمایش درآمده تشخیص دهد.

این امر به این دلیل آسان است که نقاشی‌های آبستره با جلوه‌ای تعمدی از رنگ‌ها، خطوط و نمادهای تصویری خلق می‌شوند و در میان سایر آثار جذابیت بیشتری دارند و چشمگیر و مشخصند. نقاشی‌های آبستره تفاسیری جدی می‌توانند با خود داشته باشند، آنها چیزی که در ظاهر به نظر می‌رسند نیستند، بنابراین نباید با ظاهرشان قضاوت شوند.

جادوی این نقاشی‌ها در پشت ظاهر ساده‌شان نهفته است؛ جایی که خودشان را در چشم کسانی که به آن نگاه می‌کنند نمایان می‌سازند. هنر آبستره ممکن است در کسی احساسات عمیق برانگیزد در حالی که فرد دیگری با رواقی‌گری به آن خیره شود.

واکنش به این نقاشی‌ها به اندازه خودشان گونه‌گون است. آبستره نوعی از هنر است که ببینده را با بی‌همتایی و خاص بودنش میخکوب نگه می‌دارد.

زیبایی شناسی نقاشی آبستره

نقاشی آبستره برشی نازک، جزئی و کامل است از نمایش دنیای طبیعی اما از روایتی مختص به نقطه دید هنرمند. هدف اصلی آن انتقال احساسات و عواطف بدون تکیه بر محیط است و به مخاطبان هنر می‌آموزد تا دخالتی در برداشت خود از اثر هنری نداشته‌باشند.

به هنر آبستره به عنوان تصاویری که روح را تغذیه می‌کنند اشاره شده‌است. این سبک از هنر، برخلاف سایر مکاتب، از به تصویرکشیدن هر چیزی در دنیای طبیعی کاملاً اجتناب می‌کند. بدین منظور که یک نقاشی زمانی کاملاً انتزاعی محسوب می‌شود که در مبهم‌ترین و تحریف‌شده‌ترین شکل، که به شی قابل تشخیصی در دنیای واقعی شباهتی نداشته باشد.

با وجود این ویژگی نقاشی‌های انتزاعی بعضی اوقات می‌توانند نماینده اشیا دنیای واقعی باشند اما نه به‌صورت معمول بلکه در شکل‌های تحریف شده و نامعمول. در ظاهر بسیاری از نقاشی‌های رنگ روغن انتزاعی به راحتی قابل کشیدن هستند اما در حقیقت تلاش و کار فراوانی برای خلق یک اثر زیبای رنگ روغن انتزاعی لازم است.

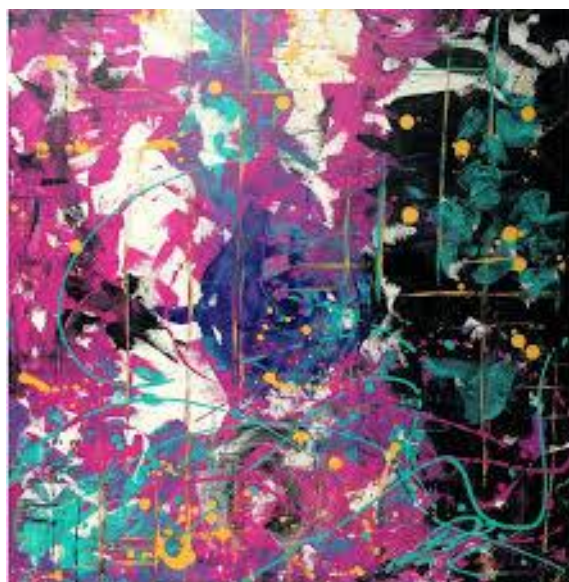

تفاوت اصلی نقاشی انتزاعی یا آبستره با نقاشی‌های دیگر در این است که هر مخاطب با توجه به نوع شخصیت و روحیه‌ای که دارد از آن برداشت متفاوت می‌کند. هدف اصلی این نوع هنر به تصویر کشیدن طبیعت و محیط پیرامون نیست بلکه نفوذ به عمق فکر و احساس بیننده بوده است و بیننده از اینکه این فرصت به وی داده شده است تا بتواند نتیجه‌گیری منحصر به فرد خود را از تصویر بیان کند احساس رضایت می‌کند، گویی خود، خالق اثر بوده است.

اگر بگوییم نقاشی آبستره غذای روح است اغراق نکرده‌ایم؛ در این نوع هنر، برخلاف سایر شکل‌های هنری، هیچ‌گونه تصویربرداری از طبیعت و محیط اطراف صورت نگرفته است تا روح بیننده بتواند با آن ارتباط عمیق برقرار کند.

بیننده برای اینکه بتواند این نوع تصاویر را درک بکند باید به دقت نگاه کرده و عمیق بیندیشد تا بتواند ارتباطی که می‌خواهد را برقرار کند و همین موضوع باعث می‌شود این ارتباط عمیق باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی این نوع نقاشی، نامفهوم و غیرعادی بودن آن است. این نوع تصاویر شاید هیچ شباهتی به دنیای عادی نداشته باشند.

هنر مدرن چیست؟

اول از هر چیزی باید بدانیم تمامی آثار هنری که طی سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۷۰ خلق شده‌اند، معمولاً جزو هنر مدرن تلقی می‌شوند. نقاشی‌های مدرن از نقاشی‌های سنتی بسیار متفاوت هستند، زیرا هنرمندان مدرن از طریق انجام آزمایش با ایده‌های جدید شناخته می‌شوند.

سازندگان هنر مدرن تمایل به خلق آثار هنری انتزاعی بیشتری نسبت به هنرمندان سنتی دارند. اگرچه نباید هنر معاصر را با هنر مدرن اشتباه گرفت، تفاوت این دو در این است که هنر معاصر هنر فعلی جامعه است. نقاشی‌های انتزاعی مدرن نمایشی فوق‌العاده از زمانی است که آن آثار خلق شدند و در واقع نمایش فلسفه و سبک‌های آن دوران در نقاشی است. اکثر کارشناسان معتقدند اولین نوع هنر مدرن در قالب نقاشی و از سال‌های ۱۸۶۳ آغاز شده است. با این حال، این یک موضوع بسیار بحث‌انگیز است چرا که برخی معتقدند اولین نقاشی مدرن در سال ۱۷۸۴ ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان و مورخان بر این باورند که تولد هنر مدرن در واقع سال ۱۸۶۳ بود و همه‌چیز پیش از آن پیش‌مقدمه و فقط یک قدم به سمت هنر مدرن بوده است.

تفاوت بین هنر مدرن و سنتی در چیست؟

نقاشی‌های سنتی معمولاً پرتیره، نقاشی‌های تزئینی و دیگر نقاشی‌های برجسته مبتنی بر واقعیت است.

اما هنر مدرن بیشتر بر روی نقاشی‌های انتزاعی تمرکز کرده و شامل تجربیات بیشتری از آثار هنری سنتی است. از آنجایی که هنر مدرن، هنر دوران پیشرفته‌تر بشر است، تفاوت آشکاری میان هنر سنتی و هنر مدرن وجود دارد. سبک‌های هنر مدرن تجربی، انتزاعی است و برخلاف نقاشی‌های سنتی، تلاش برای واقعی به نظر رسیدن نیست.

هنر مدرن توسط هنرمندان به‌وجود آمده و تلاش می‌کند که چیزی کاملاً متفاوت از هنر سنتی ایجاد کند. بسیاری از این هنرمندان که هنر مدرن را به‌وجود آوردند، مصمم به ساختن آثار هنری بودند که شباهتی به نقاشی‌های سنتی نداشتند.

دلیل این امر این است که هنرمندان مدرن تقریباً با محدودیت‌هایی که هنرمندان سنتی با آن مواجه بودند، روبرو نشدند. اکسپرسیونیسم انتزاعی، سورئالیسم، کوبیسم و هنر پاپ، همگی جنبش‌هایی در هنر مدرن هستند. بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که به هنگام ایجاد هنر مدرن هیچ قاعده یا مرزی وجود ندارد و این به‌خودی‌خود تنها قانون موجود در این سبک است. البته در دنیای معاصر و پست‌مدرن انتظار داریم که در هنر جدیدی که تولید می‌شود، هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد. ما انتظار داریم که قطعات تکان‌دهنده و بحث‌برانگیز را تا جایی ببینیم که در مورد آن و آثار هنری پس از آن شوکه نشویم.

با این حال، در عصر هنر مدرن، این مورد برای بسیاری از مردم مطرح نبود.

نق چرا که هم‌صحبتی زن برهنه با دو مرد، نقاشی‌ای منافی با مذهب و عرف به محسوب می‌شد. امروزه این امر آنچنان تکان دهنده نیست، اما در آن دوران، عملی بر ضد روحیه عمومی جامعه بود. اشی معروف ناهار در چمنزار "مانه" بسیاری از مردم را به واکنش واداشت.

مواد مختلف نقاشی مورد استفاده در هنر مدرن

علاوه بر تفاوت آشکار در سبک، موضوع و هنرمندان مدرن نیز نقاشی‌های مختلفی داشتند که آنها را از هنرمندان سنتی جدا می‌کرد. نوآوری‌های بسیاری در مواد نقاشی مورد استفاده در آن دوران خاص وجود داشت. رنگ روغن، رنگ اکریلیک، آبرنگ، کازئین و اکتینوئیز فقط برخی از انواع رنگ استفاده شده برای ایجاد هنر مدرن است. این انواع مختلف نقاشی‌ها، هنرمندان مدرن را برای ساخت نقاشی‌هایی با بافت‌های مختلف آماده کرد. بنابراین هنرمندان آن زمان توانستند انعطاف‌پذیرتر از همیشه عمل کنند. از آنجایی که هر رنگی که استفاده می‌کردند ویژگی خاصی داشت، هنرمندان مدرن گزینه‌های بیشتری از هنرمندان در دوره‌های قبلی در انتخاب رنگ داشتند.

سئوالات:

- ۱- آن چه در باره نقاشی های آبستره و انتزاعی می دانید را بنویسید؟
- ۲- تفاوت بین هنر مدرن و سنتی در چیست؟
- ۳- زیبایی شناسی در نقاشی آبستره به چه معنی می باشد؟
- ۴- مواد مختلف مورد استفاده در هنر مدرن؟
- ۵- هنر مدرن چیست؟
- ۶- تاکید و تمرکز هنر مدرن بیشتر بر روی چه نوع نقاشی های است؟