

Aristotelian Mimesis

تقلید ارسطویی مفهومی است که اولین بار توسط ارسطو بیان شد و مدعی است هنر تقلیدی از طبیعت یا کنش‌های انسانی می‌باشد و انسان‌ها لذت و تمایل زیادی به این تقلیدها دارند. این مفهوم در سه دسته‌ی تقلید مستقیم، ایده آل و انتزاعی تقسیم می‌شود.

Aesthetic Evolution

فرگشت زیبایی‌شناختی فرآیندی تدریجی و طولانی مدت است که سبب شد هنر از فرم اولیه‌ی خود، یعنی هنر سنت محور و کاربردی به هنر در راستای ذات زیبایی و خلاقیت حرکت کند. این فرآیند به طور کلی شامل ۴ مرحله اصلی می‌باشد:

۱- هنر کاملاً کاربردی/سنتی (functional/ritualistic)

۲- هنر با دو هدف (کاربردی/زیبایی‌شناختی)

۳- هنر برای ویژگی‌های زیبایی‌شناختی

۴- جنبش هنر برای ذات هنر (Art for art's sake)

Mural Painting

مورال یا دیوارنماها نقاشی‌های در مقیاس بزرگ هستند که به صورت مستقیم روی دیوار یا سقف نقاشی شده و تبدیل به بخشی از معماری مکان می‌شوند. این مورال‌ها به ۴ دسته‌ی بیرونی، داخلی، آبرنگ گچی یا فرسکو (fresco) و رنگ اسپری تقسیم می‌شوند. در روش فرسکو رنگ‌های با محوریت آب به گچ خیس افزوده می‌شوند و بخشی از فضا را شامل می‌شوند.

شکل ۱- تصویری از دیوارنما یا مورال

Canon of Proportions

قانون نسبت‌ها در نقاشی و مجسمه‌سازی سیستمی از نسبت‌های ریاضیاتی و ایده آل برای ظاهر و هیکل انسان است که اولین بار توسط مجسمه‌سازان یونانی و با هدف رسیدن به زیبایی شناختی کامل ابداع شد. در این سیستم بین اندازه‌ی هر قسمت از بدن روابط ریاضیاتی برقرار بوده و مفهوم فرم انسان ایده آل در جوامع امروزی نشأت گرفته از قانون نسبت‌های یونان در مجسمه‌سازی می‌باشد.

Staging in Documentary

صحنه سازی در آثار هنری به خصوص در مستندها شامل طراحی مجدد صحنه ها و رویدادهای رخ داده در گذشته جلوی دوربین می باشد به این منظور که اعمال یا مراسم هایی که دیگر انجام نمی شوند به خوبی به تصویر کشیده شده و درک شوند.

Cultural Institution

نهادهای فرهنگی سازمان ها و مراکزی هستند که در سرتاسر جهان با هدف حمایت و تقویت پیشرفت هنر و آثار هنری بنانهاده شده اند.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم نهادهای فرهنگی [این ویدیو](#) را مشاهده کنید.

Nonlinear Vs. Linear Editing System

در سیستم سنتی ویرایش فیلم، ویراستارها بصورت مستقیم با حلقه ی فیزیکی فیلم کار می کردند و بصورت سکانس به سکانس و دستی در طی فیلم جلو رفته و اصلاحات را اعمال می کردند. در سیستم ویرایش غیرخطی ویراستارها از طریق کامپیوتر به صورت کامل و تصادفی به تمامی سکانس ها در هر لحظه دسترسی داشته و زمان بسیار کمتری صرف ویرایش می کنند.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم ویرایش خطی و غیرخطی [این ویدیو](#) را مشاهده کنید.

Scenario

سناریو متن کوتاه بدون دیالوگ است که یک نقشه یا پلات مختصر برای اجرا تولید می کند و کلیت اجرا را تشریح می کند.

Stock Characters

شخصیت‌های ذخیره شخصیت‌های رایجی هستند که در هنرهای اجرایی مانند سینما و تئاترهای مختلف حضور دارند. این شخصیت‌ها عمدتاً ویژگی‌های رایج مرتبط با هر نقش را دارا هستند و به مخاطب در فهم داستان و شخصیت‌ها کمک می‌کنند. به طور مثال، شخصیت کارآگاه معمولاً فارغ از اجرا و داستان، شخصیت ساکت و آرامی داشته و لباس‌های مرتب پوشیده و به جزئیات اهمیت زیادی می‌دهد. شخصیت‌های ذخیره معمولاً یک بعدی بوده و این ساختار را در طول اجرا حفظ می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم شخصیت‌های ذخیره [این ویدیو](#) را مشاهده کنید.

Democratization of Imagery

با پیشرفت تکنولوژی و اختراع دوربین‌های عکاسی، تصویربرداری هزینه‌ی پایین‌تری پیدا کرد. پیش از این اختراع، تنها راه ثبت تصویر، نقاشی کردن بود که به دلیل گران بودن صرفاً در اختیار دسته خاصی از شهروندان ثروتمند بود. در نتیجه با پایین آمدن هزینه‌ی تصویربرداری دسته‌ی گسترده‌تری از مردم از این قابلیت‌ها استفاده کردند.

جنبش‌های هنری به ترتیب زمانی:

۱. هنر باستان (پیش از ۵۰۰ میلادی):

جنبش	ویژگی‌ها	هنرمندان/آثار کلیدی
مصری	سبک خشک و رسمی - نوشتار هیروگلیف - تمرکز بر زندگی پس از مرگ	مجسمه بزرگ ابوالهول - ماسک تدفین توت عنخ آمون
یونانی	فرم‌های انسانی آرمانی - تأکید بر تناسب و توازن - توسعه نظم‌های معماری	میرون (دیسکوبولوس) - فیدپاس (مجسمه‌های پارتنون)
رومی	پرتره‌نگاری واقع‌گرایانه - موزاییک‌های پیچیده - معماری یادمانی	آگوستوس پریما پورتا - پانتئون در رم
بیزانسی	نمادپردازی مسیحی - پیکره‌های سبک‌دار	موزاییک‌های ایاصوفیه - شمایل مسیح پانتوکراتور

هنر باستان پایه و اساس سنت‌های هنری غرب را بنا نهاد. هنر مصری، با رسمیت خشک خود، بر هنر یونان تأثیر گذاشت که به نوبه خود فرم‌ها و تناسب‌های آرمانی را توسعه داد که برای زیبایی‌شناسی غربی اساسی شد. هنر رومی، با بنا نهادن بر سنت‌های یونانی، بر واقع‌گرایی و معماری یادمانی تأکید داشت. هنر بیزانسی سنت‌های کلاسیک را با نمادپردازی مسیحی ترکیب کرد و سبکی منحصر به فرد را توسعه داد که بر هنر قرون وسطی تأثیر می‌گذاشت.

۲. هنر قرون وسطی (۵۰۰-۱۴۰۰):

جنبش	ویژگی‌ها	هنرمندان/آثار کلیدی
رومانسک (Romanesque)	معماری سنگی عظیم - قوس‌های گرد - مجسمه‌های روایی کتاب مقدس	کلیسای جامع دورهام - پرده بایو
گوتیک (Gothic)	قوس‌های نوک‌تیز و طاق‌های جناغی - پنجره‌های شیشه‌ای رنگی - افزایش طبیعت‌گرایی در مجسمه‌سازی	کلیسای جامع شارتر - جوتو دی بوندونه

هنر قرون وسطی عمدتاً ماهیتی مذهبی داشت. هنر رومانسک با کلیساهای عظیم قلعه‌مانند و تزئینات مجسمه‌ای زنده مشخص می‌شد. هنر گوتیک، که از رومانسک تکامل یافت، کلیساهای بلند با قوس‌های نوک‌تیز و پنجره‌های بزرگ شیشه‌ای رنگی را معرفی کرد که اجازه ورود نور بیشتر و ایجاد فضایی معنوی‌تر را می‌داد. این دوره شاهد افزایش تدریجی طبیعت‌گرایی بود که در کار هنرمندانی مانند جوتو به اوج خود رسید و راه را برای رنسانس هموار کرد.

جنبش	ویژگی‌ها	هنرمندان کلیدی
رنسانس اولیه	کشف مجدد فرم‌های کلاسیک - توسعه پرسپکتیو خطی - افزایش واقع‌گرایی	مازاچو - دوناتلو - بوتیچلی
رنسانس عالی	توازن کامل فرم - تکنیک سفوماتو - زیبایی آرمانی	لئوناردو داوینچی - میک‌آنژ - رافائل
مانریسم (Mannerism)	پیکره‌های کشیده - ترکیب‌بندی‌های پیچیده - رنگ‌های مصنوعی	ال‌گرکو - پارمیجانینو

رنسانس نشان‌دهنده تولد دوباره یادگیری کلاسیک و علاقه مجدد به دنیای طبیعی بود. هنرمندان رنسانس اولیه مانند مازاچو پیشگام پرسپکتیو خطی بودند، در حالی که استادان رنسانس عالی مانند لئوناردو داوینچی به توازن کاملی بین واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی دست یافتند. مانریسم، که بعداً ظهور کرد، عمداً تناسب را برای تأثیر بیانی تحریف می‌کرد.

جنش	ویژگی‌ها	هنرمندان کلیدی
باروک (Baroque)	ترکیب‌بندی‌های پویا - استفاده دراماتیک از نور و سایه - شدت احساسی	کاراواجو - رامبرانت - برنینی
روکوکو (Rococo)	موضوعات سبک و بازیگوشانه - رنگ‌های پاستلی - تزئینات پر زرق و برق	واتو - فراگونار - بوشه

دوره باروک با شکوه، دراما و شور احساسی مشخص می‌شد. هنرمندان باروک از ترکیب‌بندی‌های پویا و تضاد قوی نور و تاریکی (کیاروسکورو) برای ایجاد تأثیرات احساسی قدرتمند استفاده می‌کردند. این سبک به ویژه توسط کلیسای کاتولیک به عنوان وسیله‌ای برای ترغیب مذهبی مورد علاقه بود. روکوکو، که بعداً ظهور کرد، سبکی صمیمی‌تر و تزئینی‌تر بود که اغلب بر موضوعات عشق و لذت تمرکز داشت.

جنبش	ویژگی‌ها	هنرمندان کلیدی
نئوکلاسیسیسم (Neoclassicism)	احیای فرم‌های کلاسیک - تأکید بر خط به جای رنگ - موضوعات حماسی	ژاک-لوئی داوید - ژان-اوجوست-دومینیک انگر
رمانتیسیسم (Romanticism)	تأکید بر احساس و طبیعت - رنگ و قلم‌زنی دراماتیک - علاقه به عجایب	اوژن دلاکروا - جی.ام.دبلیو. ترنر
رئالیسم (Realism)	تصویر زندگی روزمره - رد آرمان‌گرایی - نقد اجتماعی	گوستاو کوربه - ژان-فرانسوا میله
امپرسیونیسم (Impressionism)	ثبت اثرات نور - قلم‌زنی آزاد - صحنه‌های مدرن شهری و روستایی	کلود مونه - پیر-اوجوست رنوار
پست-امپرسیونیسم (Post-Impressionism)	دید ذهنی - رنگ نمادین - تحریف برای تأثیر بیانی	ونسان ون گوگ - پل گوگن - پل سزان
فویویسم (Fauvism)	رنگ زنده و غیرطبیعی - فرم‌های ساده شده - قلم‌زنی بیانگر	هانری ماتیس - آندره درن
اکسپرسیونیسم (Expressionism)	تحریف برای تأثیر احساسی - رنگ‌های شدید - موضوعات اضطراب‌آور	ادوارد مونک - ارنست لودویگ کیرشنر
کوبیسم (Cubism)	تکه تکه کردن فرم - دیدگاه‌های چندگانه - تکنیک کولاژ	پابلو پیکاسو - ژرژ براک
سوررئالیسم (Surrealism)	کاوش در ناخودآگاه - همجواری تصاویر نامرتب - صحنه‌های رؤیایگونه	سالوادور دالی - رنه ماگريت
اکسپرسیونیسم انتزاعی (Abstract Expressionism)	هنر غیربازنمایی - تأکید بر خلق خودانگیخته - آثار بزرگ مقیاس	جکسون پولاک - ویلم دکونینگ
پاپ آرت (Pop Art)	استفاده از تصاویر عامه‌پسند - رنگ‌های روشن - نقد فرهنگ مصرفی	اندی وارهول - لیختنشتاین

دوران مدرن شاهد تغییرات سریع در سبک‌ها و فلسفه‌های هنری بود. نئوکلاسیسیسم و رمانتیسیسم واکنش‌های متضاد به روشنگری را نمایندگی می‌کردند، در حالی که رئالیسم به دنبال تصویر جهان به همان صورتی بود که واقعاً وجود داشت. امپرسیونیسم بر ثبت اثرات گذرای نور تمرکز داشت که منجر به رویکردهای ذهنی‌تر پست-امپرسیونیسم شد. قرن بیستم شاهد انفجاری از سبک‌های تجربی بود، از رنگ‌های زنده فوویسم گرفته تا فرم‌های تکه تکه شده کوبیسم. سوررئالیسم ذهن ناخودآگاه را کاوش می‌کرد، در حالی که اکسپرسیونیسم انتزاعی کاملاً بازنمایی را کنار گذاشت. پاپ آرت، که در دهه ۱۹۶۰ ظهور کرد، مرزهای بین هنر والا و فرهنگ عامه را مبهم کرد.

۶. هنر معاصر (۱۹۷۰-تاکنون):

جنبش	ویژگی‌ها	هنرمندان کلیدی
مینیمالیسم (Minimalism)	سادگی فرم - استفاده از مواد صنعتی - تأکید بر تجربه بیننده	دونالد جاد - دن فلاوین
هنر مفهومی (Conceptual Art)	ایده بر فرم بصری ارجح است - استفاده از زبان - پرسش از تعریف هنر	جوزف کوسوٹ - سول لویت
پست‌مدرنیسم (Postmodernism)	اقتباس از سبک‌های پیشین - ترکیب فرهنگ والا و عامه - طنز و تقلید	جف کونز - سیندی شرمین
نئو-اکسپرسیونیسم (Neo-Expressionism)	بازگشت به نقاشی فیگوراتیو - شدت احساسی - قلم‌زنی خشن	جولیان شنابل - آنسلم کیفر
هنر دیجیتال (Digital Art)	استفاده از فناوری‌های دیجیتال - نصب‌های تعاملی - واقعیت مجازی و افزوده	نام جون پایک - کوری آرکانجل

هنر معاصر با تنوع و پرسش از مرزهای سنتی مشخص می‌شود. مینیمالیسم هنر را به عناصر اساسی آن تقلیل داد، در حالی که هنر مفهومی ایده‌ها را بر فرم بصری اولویت داد. پست‌مدرنیسم التقاط‌گرایی و طنز را در آغوش گرفت و اغلب سبک‌های پیشین را اقتباس و بازتفسیر می‌کرد. نئو-اکسپرسیونیسم نشان‌دهنده بازگشت به نقاشی احساسی و فیگوراتیو بود. هنر دیجیتال امکانات خلق و تجربه هنری را گسترش داده و اغلب مرزهای بین رسانه‌های مختلف را مبهم می‌کند.

۱. تکامل ژانرها:

ژانر	جنبش‌های اولیه	تحولات بعدی
منظره (Landscape)	عصر طلایی هلند، رمانتیک	امپرسیونیسم، نقاشی در فضای باز
پرتره (Portrait)	رنسانس، باروک	فئورئالیسم، پرتره انتزاعی
طبیعت بی‌جان (Still Life)	عصر طلایی هلند، باروک	طبیعت بی‌جان کوبیستی، پاپ آرت
نقاشی تاریخی (History Painting)	رنسانس، نئوکلاسیسیسم	نقاشی تاریخی رمانتیک
صحنه‌های زندگی روزمره (Genre) (Scenes)	عصر طلایی هلند، روکوکو	رئالیسم، امپرسیونیسم

۲. انواع هنر:

نوع	جنبش های اصلی
نقاشی	رنسانس، باروک، امپرسیونیسم، کوبیسم، اکسپرسیونیسم انتزاعی
مجسمه سازی	کلاسیک، گوتیک، رنسانس، نئوکلاسیسیسم، مجسمه سازی مدرن
معماری	گوتیک، رنسانس، باروک، آرت نوو، مدرنیسم
عکاسی	پیکتوریالیسم، عکاسی مستقیم، عکاسی سوررئالیستی
هنر اجرایی	دادائیسم، فلوکسوس، هپنینگ، هنر بدن
هنر چیدمان (Installation Art)	هنر محیطی، هنر مکان محور، هنر غوطه ور

۳. دسته‌بندی هنر نقاشی:

سبک	ویژگی‌ها	جنبش‌های کلیدی
بازنمایانه (Representational)	تصویر اشیاء قابل تشخیص	رئالیسم، رنسانس، باروک
انتزاعی	فرم‌های غیر بازنمایانه	اکسپرسیونیسم انتزاعی، سوپرماتیسم
غیر عینی (Non-Objective)	بدون ارجاع به اشیاء واقعی	کانستراکتیویسم، دِ استیل
فیگوراتیو (Figurative)	تمرکز بر پیکره انسانی	اکسپرسیونیسم، نئو-اکسپرسیونیسم
منظره	تصویر صحنه‌های طبیعی	رمانتیسیسم، امپرسیونیسم
مفهومی	تأکید بر ایده‌ها به جای فرم بصری	هنر مفهومی، مینیمالیسم

۴. تکنیک‌های هنری:

تکنیک	جنبش‌های مرتبط
نقاشی رنگ روغن	رنسانس، باروک، امپرسیونیسم
فرسکو	روم باستان، رنسانس
آبرنگ	رمانتیسیسم، نقاشی در فضای باز
چاپ	اوکیو-ئه، اکسپرسیونیسم آلمانی
کولاژ	کوبیسم، دادا، پاپ آرت
هنر دیجیتال	هنر رسانه‌های جدید، هنر گلیچ