

۱۵۲۵۰۵۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاهی به تاریخ تلاش‌های جهان

نویسنده: والکر گیبهارت

ترجمه: سید جواد شبانی، مریم مدنی

انتشارات مارلیک

سرشناسه	: گبهارت، فولکر، ۱۹۶۲ - م. Gebhardt, Volker
عنوان و نام پدیدآور	: نگاهی به تاریخ نقاشی جهان / نویسنده والکر گیبهارت ؛ ترجمه سیدجواد شبانی، مریم مدنی ؛ مصحح حسین محسنی ؛ ویراستار فرزانه محمودیان.
مشخصات نشر	: تهران: مارلیک، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	: ۲۸۴ ص: مصور (رنگی).
شابک	: ۹۷۸ - ۶۰۰ - ۵۲۸۴ - ۵۶ - ۰
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Painting : a Concise History, ۱۹۹۷.
موضوع	: نقاشی اروپایی -- تاریخ
موضوع	: Painting, European -- History
شماره روده	: شبانی، سیدجواد، ۱۳۵۶ - مترجم
شماره افزوده	: مدنی، مریم، ۱۳۴۹ - مترجم
رده بندی کتبی	: ۱۳۹۶ ن ۴۵۷/گ۲ ND
رده بندی یوبی	: ۷۵۹
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۷۸۱۲۴۸

انتشارات مارلیک

marliknegar@gmail.com

نام کتاب: نگاهی به تاریخ نقاشی جهان

ناشر: انتشارات مارلیک

نویسنده: والکر گیبهارت

ترجمه: سید جواد شبانی، مریم مدنی

مصحح: حسین محسنی

ویراستار: فرزانه محمودیان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

بهاء: ۵۵۰۰۰ تومان

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۴-۵۶-۰

* کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است *

فصل اول قرون وسطی

علائم اولیه ۸ / میراث کهن ۸ / مبحث پیکرنگاری - از پیکری که روی تخته کار شده است ۱۱ / آغاز نقاشی در قرون وسطی ۱۳ / رنسانس کارولنژی ۱۵ / دوران رمانسک قرون دهم تا دوازدهم میلادی ۱۶ / اسپانیا و اعراب ۱۸ / قرن ۱۳ - دوران باشکوه گوتیک ۲۰ / تصاویر شرک آمیز قرون وسطی ۲۱ / عادات کاری و موقعیت یک هنرمند ۲۴ /

فصل دوم اواخر قرون وسطی و آغاز رنسانس

انتهای قرون وسطی یا رنسانس؟ ۲۶ / جوتو - «پدر نقاشی» ۲۷ / جایگزین در سیه نا: دوتچو و برادران لورنزی ۱ / گوته بین المللی ۳۲ / شکوه کتب نقاشی فرانسوی ۳۵ / رنسانس فلورانس، آغاز دوران رنسانس ۳۶ / از اچو - دومین انقلاب در نقاشی ۳۸ / فلورانس از سال ۱۴۲۰ تا ۱۴۵۰ - ابداع پیشرو ۴۰ / که بین این آیک - افتخار نقاشی رنگ روغن ۴۲ / از واندرویدن تا مملینگ ۴۶ / پیرو و لورنزو - سیمون دیرباری فلورانس ۴۹ / هنر درباری ایتالیا - پیزانلو و منتگنا ۵۵ / پیرو دلا فرانچسکا ۷۱ / نقاشی رنگ روغن در ونیز - مسینا و بلینی ۶۰ /

فصل سوم دوران رنسانس و هنر رنسانس

دنیای ناپایدار ۶۴ / رنسانس ویا منریسم؟ ۶۵ / ایلاردو داوینچی ۶۶ / میکل آنژ ۶۸ / رافائل ۷۱ / منریسم در توسکانی و شمال ایتالیا ۷۳ / روسوفیورنتینو و مکتب فونتین بلو ۷۹ / رنسانس در ونیز - بلینی و جورجونه ۸۱ / تیتیان و لوتو ۸۳ / ورونز و تینتورتو ۸۵ / ال گرکو ۸۷ / دورر و رنسانس در آلمان ۸۸ / گرونوالد ۹۲ / هولباین و نقاشی در انگلستان ۹۵ / آلتدورفر و گراناج ۹۷ / نقاشی در هند ۹۸ / از بوش تا بروگل ۹۹ / هنر درباری اواخر منریسم ۱۰۲ /

فصل چهارم باروک - هنر قرن هفدهم

نقاشی در دوران «مطلق‌گرایی» ۱۰۶ / نقطه‌ی آغازین: کاراتچی و مکتب بولونیا ۱۰۷ / محرک: کاراوادجو ۱۱۰ / ولاسکوئز و نقاشی اسپانیا ۱۱۳ / نقاشی اروپای مرکزی ۱۱۶ / نقاشی فرانسوی: پوسن، کلود لرن، د لاتور ۱۱۸ / نقاشی فلاندری؛ روبنس و وان دیک ۱۲۱ / نقاشی هلندی در پیش زمینه ۱۲۵ / نقاشی هلندی - آینده‌ی زندگی ۱۲۷ / فرانس هالس ۱۳۰ / رمبراند ۱۳۰ / ورمیر ۱۳۳ /

فصل پنجم از روکوکو تا رمانتیسیم

فروپاشی نوع سنتی نقاشی سنتی ۱۳۸ / دنباله روی از سنت بزرگ - تیه پلو ۱۴۰ / روکوکو در قلب اروپا ۱۴۲ / دنیای کم‌دی و نمایشی روستایی - روکوکوی فرانسوی ۱۴۴ / تجربیات رنگین ۱۴۷ / طبیعت و مناظر - نقش نما ۱۴۹ / نقاشی انگلیسی ۱۵۱ / نقاشی نئوکلاسیک: ژاک لویی داوید ۱۵۶ / گویا ۱۵۹ / رمانتیسیم ۱۶۰ / فیوزلی و بلیک ۱۶۳ / رونگه و فریدریش ۱۶۵ / نقاشی دانمارک و آلمان، بین رمانتک و رئالیسم ۱۶۸ / منتسل ۱۷۰ / کانستبل و ترنر ۱۷۱ / ژریکو و دکرو ۱۷۳ / آنگره ۱۷۶

فصل ششم از رئالیسم تا هنر نو (آر نوو)

بیداری دنیای مدرن ۱۷۰ / کوربه و رئالیسم ۱۸۲ / پیشا رافائلی ۱۸۶ / مانه ۱۸۷ / نقاشی سالن و شرق گرایی ۱۸۹ / ریکای شمالی ۱۹۱ / امپرسیونیسم ۱۹۴ / معروفترین هنرمندان امپرسیونیست ۱۹۹ / ستاره رسیونیسم - گوگن، سورا، سینیاک ۲۰۳ / سزان ۲۰۶ / سمبولیسم ۲۰۷ / یوگن استیو در رنایس و وین - استاک، کلیمت و شیله ۲۱۲

فصل هفتم هنر مدرن

آغاز تاریخ هنر مدرن - ولفلین، رگل، وریورگ ۲۱۶ / فوه یسم، اکسپرسیونیسم و ماتیس ۲۱۹ / راه‌های ورود به انتزاع ۲۲۲ / کوبیسم ۲۲۴ / فوریسم ۲۲۵ / اورفیسم ۲۲۶ / حرکت گروه سوار آبی فام ۲۲۸ / سوپرماتیسم و کانستراکتیویسم (اختا گرایی) ۲۳۰ / دستیل ۲۳۲ / دادا ۲۳۳ / باهاوس ۲۳۵ / عینیت گرایی (آبجکتیویتی) نو و رئالیسم در آمریکا ۲۳۶ / بکمان ۲۳۷ / نقاشی ماورایی ۲۳۸ / سورئالیسم ۲۴۰ / گرایش‌های کلاسیک ۱۹۰ تا ۱۹۴۵ / ۲۴۲ / هنر تحت حکومت فاشیسم و استالینیسم ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ / ۲۴۳ / گوگن، پیکاسو ۲۴۶

فصل هشتم هنر از سال ۱۹۴۵

نقاشی آلمان - شروعی تازه؟ ۲۴۸ / نقاشی در اسپانیا و فرانسه ۲۵۱ / نقاشی در ایالات متحده ۲۵۳ / پولاک و دکونینگ ۲۵۴ / نیومن و روتکو ۲۵۶ / بیکن ۲۵۸ / جانز و رائوشنبرگ ۲۶۰ / موقعیتها ۱۹۶۰ - کلین، فونتانا، کاوارا، تومبلی ۲۶۲ / پاپ آرت - وار هول و لیختن اشتاین ۲۶۵ / چاپ اروپایی - هاکنی، ریشر، پولک، وستل ۲۶۷ / نقاشی پس از پاپ آرت: یک دورنما ۲۷۰

تاریخ مختصر نقاشی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به نگاه جدیدی دست یابیم و امکان تماشای یک نقاشی را با توجه به دیدگاه‌های شخصی و مشاهدات خاص هر فرد فراهم می‌کند. در واقع این مسأله به لذتی که از تماشای یک شاهکار نقاشی در ما ایجاد می‌شود، بر می‌گردد. شرح مختصر هر اثر، انگیزه‌ای برای درک بهتر آن است. هر عصری نگاه خاص خود را به جهان اطراف دارد که از ناب آن در نقاشی‌های آن دوران نیز نمایان است. در واقع تاریخ نقاشی، تونمای دیدگاه هنرمندان مختلف به انسان و طبیعت است و با روحیات خالقان این آثار آشنا می‌کند.

به همین سبب در این کتاب سباحه‌ای از ویژگی‌های فرهنگی دورانی که هر نقاش در آن می‌زیست در ابتدای هر فصل آورده شده است. و نظریه‌پردازان تاریخ هنر، را در مرز مباحث خود قرار داده است.

هر هنرمندی قبل از خلق اثر خویش بر روی بوم یا هر زمینه‌ی دیگری در واقع آن را در ذهن خود ساخته و در ادامه‌ی آن، ذهنیت خویش را به عینیت در آورده است.

در دوران گذشته به هنرمند به عنوان یک صنعتگر نگاه می‌شد. این دیدگاه تا پایان قرن نوزدهم همچنان پایدار بود. صنعتگری که ابزارش نقطه، خط، سطح و رنگ و نور بود. اگر مطالعه‌ی این کتاب باعث شود تا خواننده بتواند آثار هنری را بهتر درک کند و هنگام دیدن یک اثر هنری، پیشینه‌ی فرهنگی آن را مد نظر داشته باشد، نویسنده به هدف مورد نظرش رسیده است.