

طرح درس جهت ارائه در نیمسال تحصیلی اول

دانشکده	هنر و معماری	گروه	نقاشی
گرایش	نقاشی	مقطع	کارشناسی ارشد
نام درس	نظریه و نقد هنرهای تجسمی	نوع درس	پایه ☐ نظری ☒ تخصصی ☒ عملی ☐ اختیاری ☐ نظری-عملی ☐
تعداد واحد	۲	نام استاد	سمیرا رویان
دروس پیش نیاز	-	تلفن دفتر کار	۸۲۸۸۳۷۵۱
دروس هم نیاز	-	پست الکترونیک	s.royan@modares.ac.ir

اهداف درس:

۱. توسعه درک جامع از نظریه‌های کلیدی هنر و روش‌های انتقادی.
۲. ارتقاء توانایی دانشجویان در تحلیل و تفسیر انتقادی آثار هنری.
۳. پرورش مهارت درک دیدگاه‌های هنری و زمینه‌های فرهنگی متنوع.
۴. تشویق به کاربرد دانش نظری در تمرینات هنری دانشجویان.

۱. رئوس مطالب و برنامه ارائه در کلاس: (در صورتی که واحد عملی یا نظری-عملی بود، نوع آموزش در توضیحات بیان شود)

شماره جلسه	موضوع جلسه درس	توضیحات
جلسه اول	معارفه	معرفی اهداف و برنامه درس، منابع مطالعاتی و نحوه ارزیابی بحث درباره معنا، اهمیت و انواع نقد هنری
جلسه دوم	پیشینه نقد هنری	نقد هنر نزد فلاسفه یونان باستان نظریه بازنمایی در هنرهای تجسمی
جلسه سوم	پیشینه نقد هنری	نقد هنر در کلاسیسیسم و رمانتیسیسم نظریه بیان و هنرهای تجسمی
جلسه چهارم	زیبایی شناسی و نقد هنری	کانت و نقد قوه حکم (نقد قضاوت)
جلسه پنجم	نظریه های هنر مدرن	فرمالیسم و ساختارگرایی
جلسه ششم	نظریه های هنر مدرن	پساساختارگرایی
جلسه هفتم	نظریه های هنر معاصر	مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی
جلسه هشتم	نظریه های هنر معاصر	نقد فمینیستی نقد پسااستعماری
جلسه نهم	روش های نقد هنری	رویکردهای ساختگرایانه (تجزیه و تحلیل تجسمی و نشانه شناسی)
جلسه دهم	روش های نقد هنری	رویکردهای زمینه گرا (شمایل شناسی)
جلسه یازدهم	روش های نقد هنری	رویکردهای تاریخی (دیرینه شناسی و تحلیل گفتمان)

جلسه دوازدهم	نقد عملی	مراحل و مراتب نقد عملی اصول نگارش نقد عملی بر اساس بررسی نمونه های نقد آثار شناخته شده
جلسه سیزدهم	منتقد در نقد هنری	اصول اخلاقی منتقد اصول نگارش نقد عملی بر اساس بررسی نمونه های نقد آثار شناخته شده
جلسه چهاردهم	نقد عملی	نقد دانشجویان از یک یا چند اثر منتخب نقد گروهی
جلسه پانزدهم	نقد عملی	نقد دانشجویان از یک یا چند اثر منتخب نقد گروهی
جلسه شانزدهم	پروژه نهایی	نقد یک اثر منتخب بر اساس نظریه مشخص توسط دانشجو

۲. روش ارزشیابی:

- حضور و مشارکت: ۲۰٪
- بازخوردها و تمرینات میان ترم: ۲۰٪
- پروژه نهایی: ۲۰٪
- آزمون کتبی پایان ترم: ۴۰٪

۳. منابع اصلی:

آدامز، لوری. ۱۳۸۷. روش شناسی هنر. ترجمه علی معصومی. تهران: نشر نظر .

برت، تری. ۱۳۹۱. نقد هنر: شناخت هنر معاصر. ترجمه کامران غبرایی. تهران: نیکا .

برتس، هانس. ۱۳۸۴. مبانی نظریه ادبی، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی.

تامسون، جیمز ماتسن. ۱۳۹۲. نظریه های هنری در قرن بیستم. ترجمه داود طبایی. تهران: افکار.

دالوا، آن. ۱۳۹۴. روش ها و نظریه های تاریخ هنر. ترجمه آناهیتا مقبلی. تهران: انتشارات فخراکیا.

کارول، نوئل. ۱۳۹۳. درباره نقد: گذری بر فلسفه نقد . ترجمه صالح طباطبایی. تهران: نشر نی.

۴. منابع برای مطالعات تکمیلی:

احمدی، بابک. ۱۳۷۴. حقیقت و زیبایی. تهران: نشر مرکز.

ایگلتون، تری. ۱۳۸۶. اهمیت نظریه. ترجمه امیر احمدی آریان و نیما ملک محمدی. تهران: حرفه هنرمند.

برسلر، چارلز. ۱۳۸۶. درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی. ترجمه مصطفی عابدینی فر. تهران: انتشارات نیلوفر .

جوانلی، الساندرو. ۱۳۹۷. متفکران بزرگ زیبایی شناسی. ترجمه امیر مازیار و دیگران. تهران: نشر لگا.

سلدن، رامن و پیترو ویدوسون. ۱۳۹۲. راهنمای نظریه ی ادبی معاصر. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر طرح نو .

شمیسا، سیروس. ۱۳۸۸. نقد ادبی. تهران: نشر میترا .

شوسترمن، ریچارد و ادل تاملین، تجربه ی زیباشناختی . ۱۳۹۶. ترجمه شهریار وقفی پور. تهران: نشر ایجاز.

گات، بریس و دومینیک مک آیور لوییس. ۱۳۸۴. دانشنامه زیبایی شناسی. گروه مترجمان. تهران: انتشارات متن.

قره باغی، علی اصغر. ۱۳۹۷. هنر نقد هنری. تهران: انتشارات سوره مهر.

Barthes, R. (1967). *The Death of the Author*. *Aspen*, 5-6.

Benjamin, W. (1936). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. *Zeitschrift für Sozialforschung*, 5(1), 1-19.

Berger, J. (1972). *Ways of Seeing*. Penguin Books.

Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.

Chipp, H. B. (Ed.). (1968). *Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics*. University of California Press.

Crimp, D. (1993). *On the Museum's Ruins*. MIT Press.

Foster, H. (Ed.). (1983). *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*. The New Press.

Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.-A., & Buchloh, B. H. D. (2004). *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism*. Thames & Hudson.

Foster, H. (1996). *The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century*. MIT Press.

Fried, M. (1967). Art and Objecthood. *Artforum*, 5(10), 12-23.

Jameson, F. (1998). *The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998*. Verso.

Kuspit, D. B. (n.d.). What is Art Criticism? *Encyclopedia Britannica*. Retrieved from [Britannica](https://www.britannica.com).

Mulvey, L. (1989). *Visual and Other Pleasures*. Palgrave Macmillan.

Rosenberg, H. (1952). The American Action Painters. *Art News*, 51(8), 22-23, 48-50.

Raven, A., Langer, C. L., & Frueh, J. (Eds.). (1988). *Feminist Art Criticism: An Anthology*. IconEditions.