

طرح درس جهت ارائه در نیمسال تحصیلی دوم

| دانشکده       | هنر و معماری                         | گروه          | نقاشی                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گرایش         | نقاشی                                | مقطع          | کارشناسی ارشد                                                                                                                      |
| نام درس       | نقد و تطبیق مبانی نظری هنر شرق و غرب | نوع درس       | <div> <div>پایه</div> <div>تخصصی</div> <div>اختیاری</div> </div> <div> <div>نظری</div> <div>عملی</div> <div>نظری-عملی</div> </div> |
| 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 آگاهی دانشجویان نسبت به مبانی نظری هنر در سنت‌های غربی و شرقی.
۲. ارتقاء مهارت دانشجویان در تحلیل انتقادی رویکردهای نظری مختلف.
۳. کسب مهارت در تحلیل رابطه فرم و ایدئولوژی در مطالعه تاریخ هنر فرهنگ‌های مختلف.
۴. تشویق به کاربرد رویکردهای تطبیقی در تمرینات هنری.

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 مفهوم مبانی نظری در هنر |
| جلسه دوم     | مبانی نظری هنر کلاسیک غرب                     | نظریه‌های هنر در یونان و روم باستان                                                        |
| جلسه سوم     | ایدئولوژی و هنر در بین النهرین و ایران باستان | سبک، موضوع و ایدئولوژی در هنر بین النهرین                                                  |
| جلسه چهارم   | ایدئولوژی و هنر در هند باستان                 | بازنمود ادیان و باورهای هندو در هنر                                                        |
| جلسه پنجم    | مبانی نظری هنر شرق آسیا                       | بازنمود باورهای چین باستان در هنر                                                          |
| جلسه ششم     | هنر شرق پس از اسکندر                          | مطالعه تطبیقی هنر شرق و غرب در عصر هلنی                                                    |
| جلسه هفتم    | رابطه هنر و ایدئولوژی                         | هنر بودایی در هند و فراسوی آن                                                              |
| جلسه هشتم    | رابطه هنر و ایدئولوژی                         | تائوئیسم و تاثیر آن بر هنر چین                                                             |
| جلسه نهم     | رابطه هنر و دین                               | هنر مسیحی و شمایل‌نگاری دینی                                                               |
| جلسه دهم     | رابطه هنر و دین                               | هنر اسلامی و تجلی نشانه‌های غیر شمایی                                                      |
| جلسه یازدهم  | انسان‌گرایی در هنر غرب                        | نظریه هنر رنسانس و بازگشت ایده‌آل‌های کلاسیک غرب                                           |
| جلسه دوازدهم | روشنگری در شرق و غرب                          | مطالعه تطبیقی هنر شرق و غرب در عصر خرد                                                     |
| جلسه سیزدهم  | نقد تطبیقی                                    | کاربرد نظریه‌های هنر شرق در تحلیل هنر غرب                                                  |
| جلسه چهاردهم | نقد تطبیقی                                    | کاربرد نظریه‌های هنر غرب در تحلیل هنر شرق                                                  |
| جلسه پانزدهم | نقد عملی                                      | ارائه گزارش از مطالعه تطبیقی آثار یا نظریه‌های هنری شرق و غرب توسط دانشجویان               |

|              |          |                                                                              |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| جلسه شانزدهم | نقد عملی | ارائه گزارش از مطالعه تطبیقی آثار یا نظریه‌های هنری شرق و غرب توسط دانشجویان |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|

## ۲. روش ارزشیابی:

- حضور و مشارکت: ۲۰٪
- بازخوردها و تمرینات میان‌ترم: ۲۰٪
- گزارش پایان ترم: ۲۰٪
- آزمون کتبی پایان ترم: ۴۰٪

## ۳. منابع:

بشم، آرتور لولین (۱۳۹۴). هند باستان. مترجمان فریدون بدره‌ای و محمود مصاحب. تهران: انتشارات علمی فرهنگی  
 بلخاری قه‌می، حسن (۱۳۹۵). حکمت هنر هند. تهران: انتشارات سوره مهر  
 بینیون، لارنس (۱۳۹۷). روح انسان در هنرهای آسیایی. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: فرهنگستان هنر  
 تریگیر، مری (۱۳۹۵). هنر چین. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: فرهنگستان هنر  
 شایگان، داریوش (۱۳۹۲). ادیان و مکتب‌های فلسفی هند (۲ جلد). تهران: نشر فرزانه  
 فوشینگ، دنگ (۱۳۹۷). هنرهای زیبای چین. ترجمه نسرين دستان. تهران: فرهنگستان هنر  
 کوماراسوامی، آناندا (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر هنر هند. ترجمه امیرحسین ذکریگو. تهران: انتشارات روزنه  
 کراون، روی‌س. (۱۳۹۸). تاریخ مختصر هنر هند. ترجمه فرزانه سجودی و کاوه سجودی. تهران: فرهنگستان هنر  
 نصری، عبدالله (۱۳۷۶). سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی  
 نصری، امیر (۱۳۹۷). حکمت شمایل‌های مسیحی. تهران: نشر چشمه  
 یو-لان، فانگ (۱۳۸۰). تاریخ فلسفه چین. ترجمه فرید جواهر کلام. تهران: نشر فرزانه

Freeland, C. (2001). *Art Theory: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Gombrich, E. H. (1950). *The Story of Art*. Phaidon Press.

Leidy, D. P., & Strahan, R. A. (2010). *The Art of Buddhism: An Introduction to Its History and Meaning*. Shambhala.

Vasari, G. (1568). *The Lives of the Artists*. (Trans. Julia Conaway Bondanella and Peter Bondanella). Oxford University Press.

Ruggles, D. F. (2011). *Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources*. Wiley-Blackwell.

Dehejia, V. (1997). *Indian Art*. Phaidon Press.

Sullivan, M. (1999). *The Arts of China*. University of California Press.

Mason, P. (2005). *History of Japanese Art*. Pearson.

Clarke, D. (1997). *Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and Western Thought*. Routledge.