

طرح درس جهت ارائه در نیمسال تحصیلی دوم

دانشکده	هنر و معماری	گروه	نقاشی
گرایش	نقاشی	مقطع	کارشناسی ارشد
نام درس	تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران و جهان	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. ایجاد شناخت جامع از جنبش‌ها و شخصیت‌های اصلی هنر معاصر، در سطح جهانی و ملی.
۲. ارتقاء توانایی دانشجویان در تحلیل انتقادی آثار هنری معاصر و اهمیت فرهنگی آن‌ها.
۳. توسعه شناخت دانشجویان از تنوع شیوه‌های هنری معاصر و زمینه‌های اجتماعی-سیاسی آن‌ها.
۴. تشویق دانشجویان به برقراری ارتباط بین هنر معاصر جهان و ایران.

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 و مقدمه ای بر هنر معاصر	معرفی اهداف و برنامه درس، منابع مطالعاتی و نحوه ارزیابی ارائه مقدمه‌های درباره هنر معاصر و مفاهیم کلیدی آن
جلسه دوم	ظهور هنر معاصر در جهان	جریان‌های سیاسی و اجتماعی پس از جنگ جهانی و سبک‌های هنری
جلسه سوم	مدرن و معاصر در هنر ایران	مروری بر جریان‌های سیاسی و فرهنگی پس از مشروطه و تاثیر آن بر هنر
جلسه چهارم	جهانی شدن و هنر معاصر	هنر معاصر در آمریکا و اروپای مرکزی
جلسه پنجم	جهانی شدن و هنر معاصر	هنر معاصر در حاشیه جهان غرب
جلسه ششم	جهانی شدن و هنر معاصر	هنر معاصر در آسیا و آمریکای جنوبی
جلسه هفتم	گذار از مدرن به پست مدرن در هنر ایران	جریان‌های هنری پهلوی اول و دوم در ایران
جلسه هشتم	رویکرد انتقادی در هنر معاصر	پیدایش هنر مفهومی
جلسه نهم	بدن در هنر معاصر	ظهور پرفورمنس و بازگشت نقاشی فیگوراتیو (علل و رویکردها)
جلسه دهم	کنشگری هنر معاصر	هنر اجتماعی و مفاهیم مشابه، رئالیسم سوسیالیستی در هنر جهان
جلسه یازدهم	هنر انقلابی ایران	تاثیر پذیری‌ها و نوآوری‌های نقاشی انقلابی ایران (سبک، موضوعات و مفاهیم)
جلسه دوازدهم	نقاشی معاصر ایران	تحولات نقاشی ایران در دهه‌های پایانی قرن ۱۴ خورشیدی
جلسه سیزدهم	هنر دیاسپورای ایرانی	هنرمندان مهاجر و هویت فرهنگی
جلسه چهاردهم	بازار هنر معاصر	اهمیت اقتصاد و نظام‌های سرمایه‌سالاری در هنر معاصر
جلسه پانزدهم	پیدایش گفتمان هنر خاورمیانه	هنر معاصر ایران در مقایسه با کشورهای هم‌جوار
جلسه شانزدهم	پرسش و پاسخ	مروری بر کلید واژه‌های اصلی درس، پاسخ به پرسش‌ها و رفع ابهامات دانشجویان

۲. روش ارزشیابی:

- حضور و مشارکت: ۲۰٪
- بازخوردها و تمرینات میان‌ترم: ۳۰٪
- آزمون کتبی پایان‌ترم: ۵۰٪

۳. منابع:

- اس نلسون، رابرت و ریچارد شیف. (۱۳۹۵). مفاهیم بنیادی تاریخ هنر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
- اولریش اوپرست. (۱۳۹۷). شیوه‌های هنر گردانی، ترجمه کتابون یوسفی، تهران: حرفه هنرمند.
- دلزنده، سیامک. (۱۳۹۴). تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی، تهران: نشر نظر.
- کشمیرشکن، حمید. (۱۳۹۳). کنکاشی در هنر معاصر ایران، تهران: نشر نظر.
- مرادخانی، همایون. (۱۳۹۸). درآمدی بر جامعه‌شناسی هنر انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات سوره مهر.
- مریدی، محمد رضا. (۱۳۹۸). هنر اجتماعی، تهران: کتاب آبان و دانشگاه هنر.
- مریدی، محمد رضا. (۱۳۹۷). گفتمان‌های فرهنگی و جریانهای هنری ایران، تهران: کتاب آبان و دانشگاه هنر.
- مزون روز، ایزابل دو. (۱۳۸۹). هنر معاصر، ترجمه جمال عربزاده. نشر دانشگاه هنر.
- میه، کاترین. (۱۳۹۵). هنر معاصر: تاریخ و جغرافیا، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: نشر نظر.

Bishop, C. (2005). Installation Art. Tate Publishing.

Blair, S. S. (2006). Modern and Contemporary Art in Iran. Smithsonian Institution.

Goldberg, R. (2011). Performance Art: From Futurism to the Present. Thames & Hudson.

Grigor, T. (2014). Contemporary Iranian Art: From Street to Studio. London: Reaktion Books.

Osborne, P. (2002). Conceptual Art. Phaidon Press.

Harris, J. (2011). Globalization and Contemporary Art. Wiley-Blackwell.

Paul, C. (2015). Digital Art. Thames & Hudson.

Smith, T. (2011). Contemporary Art: World Currents. Pearson/Prentice-Hall.

Smith, T. (2009). What Is Contemporary Art?. University of Chicago Press.

Smith, T. (2012). Thinking Contemporary Curating. Independent Curators International.

Smith, T. (2019). Art to Come: Histories of Contemporary Art. Duke University Press.

Smith, T. (2017). One and Five Ideas: On Conceptual Art and Conceptualism (R. Bailey, Ed.). Duke University Press.

Sloman, P. (2011). Contemporary Art in the Middle East. Black Dog Publishing.

Stallabrass, J. (2004). Contemporary Art: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Thompson, D. (2008). The \$12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art.

Palgrave Macmillan.