

مکاتب هنری جهان، ویژگی‌ها و هنرمندان

نام مکتب	ویژگی‌ها	هنرمندان
بیزانس (سده‌های میانه)	<p>دوره هزارساله قرون وسطی از قرن ۳ تا ۱۳</p> <p>نام دیگر آن روم شرقی است.</p> <p>باسیلیکا مربوط به این تمدن است.</p> <p>مهم‌ترین کلیساهای آن سن‌ویتاله (تزیینات موزاییک) و ایاصوفیه است.</p> <p>ابدیت‌گرا، خشک، تزیینی که شاخص‌ترین آن در کتاب آرایبی است.</p> <p>پیکره‌سازی بزرگ برچیده شد و در پی آن حکاکی و برجسته‌کاری روی چوب و عاج رواج پیدا کرد.</p> <p>در قرون ۸ و ۹ جنبش شمایل‌شکنی در آن شکل گرفت.</p> <p>مهم‌ترین مرکز آن ترکیه است.</p>	
گوتیک	<p>قرون ۱۲ تا ۱۴</p> <p>گوتیک به معنی وحشت و بربر است، معماری آن برای اولین بار در فرانسه شکل گرفت.</p> <p>نقاشی باتمپرا و ویتارای</p> <p>فضای داخل کلیسا ساده و استفاده از مجسمه در فضای بیرون کلیسا.</p> <p>زاده ایمان مسیحیت (از آن به نام‌هذب و بربری‌وار نیز یاد می‌کنند)</p> <p>اتمیسیم یا ذره‌گرایی</p> <p>کلیسای شارتر، آمی‌ین، استراسبورگ، نوتردام، سالزبری و کلن مربوط به این دوره است.</p> <p>کلیساهای عظیم و با ارتفاع، رفیع‌ترین آن، کلیسای میلان است. کلیساهای به شکل صلیب است.</p> <p>نقاشی روی تخته، نقاشی‌های دو یا سه لای و نقاشی‌های صددرصد مذهبی مربوط به این دوره است.</p> <p>شیشه‌های رنگین داخل کلیسا در این دوره کاربرد داشت.</p> <p>مبتنی است بر چلیپاشکل و پشت بند با دو برج بلند متقارن و هلال تیزه‌دار</p> <p>کتاب معروف روزگار پربرکت دوک‌دوبری مربوط به این مکتب است.</p> <p>مکتب سیه‌نا مربوط به این دوره است.</p> <p>این مکتب ۲۵۰ سال به طول انجامید.</p> <p>نام کلیسای جامع گوتیک کاتدرال است.</p> <p>ترکیب‌بندی غالب در آن مثلثی است. هنر آن بر اساس تناسبات طلایی یا ده‌ظلعی متظم است.</p>	<p>جوئو</p> <p>جیوتیو</p> <p>دوتچو</p> <p>چیمابونه</p>
رنسانس (اومانیسیم - نوزایی)	<p>هنر قرون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و بعد از پایان سده‌های میانه در شهر فلورانس آغاز شد.</p> <p>اصطلاح رنسانس را اولین بار وازاری به کار برد.</p> <p>مالات و ترکیب رنگ‌ها در آثار. در این دوره بناها معمولاً رنگ می‌شد.</p> <p>نمازخانه پاتس اولین اثر معماری مستقل آن است.</p> <p>نهضت اصلاح دینی (پروتستانیزم) در این مکتب برای اولین بار شکل گرفت.</p> <p>رنگ روغن و امضا نمودن آثار برای اولین بار در این زمان به وجود آمد</p> <p>پدید آمدن دستگاه چاپ و نشر کتاب به دست گوتنبرگ.</p> <p>انسان و طبیعت موضوع شناخت قرار گرفت. (انسان باید خود را بشناسد تا خدا را بشناسد)</p> <p>نورپردازی از دو گوشه تصویر است.</p> <p>اغراق در اندازه‌ها همراه با فرم‌های بادکنکی</p>	<p>میکل‌آنژ</p> <p>دوناتلو</p> <p>برونلسکی</p> <p>استاد فلمال</p> <p>مارتین شونگاوئر</p> <p>مازاتچو</p> <p>داوینچی</p>
باروک	<p>هنر قرن ۱۷</p> <p>عجیب، غیرعادی، بی‌قاعده، مروارید غلطان</p> <p>مدرنیسم از این مکتب پدید آمده است.</p> <p>باروک کشور ایتالیا سرچشمه و الگوی باروک در سایر کشورهای اروپایی است.</p> <p>آب، شعله، آتش، حباب و باد مربوط به این مکتب است.</p> <p>تکنیک گلینز که ابداع‌کننده آن رامبراند است و کنتراست در آن بیشتر می‌شود.</p> <p>کاخ ورسای در این دوره ساخته شد.</p>	<p>رامبراند</p> <p>فرانس هالس</p> <p>یان ورمیر</p> <p>ولاسکوئر</p> <p>کاراتچی</p> <p>تیسین</p> <p>گوئرچینو</p> <p>دل‌اتور</p> <p>لوفن</p> <p>سورباران</p> <p>کاراوادجو</p>

پوسن		
پار میچانیو تیتورتو ال گرگو	در قرن ۱۷ شکل گرفت. زیر مجموعه رنسانس است. ترکیب و جهت نوربندی قطری - گوشه است.	منریسم (شیوه‌گرایی)
واتو فراگونار هوگارت شاردن	در قرن ۱۸ و در ادامه باروک در فرانسه و انگلستان به وجود آمد.	روکوکو
جان کنستابل ویلیام ترنر ویلیام بلیک اوژن دلاکروا تتودور ژریکو اونوره دومیه	کیفیت‌های عاطفی	رمانتیسم
پیکاسو	آغاز با پرده دوشیزگان آوینیون در ۱۹۰۷ دارای سه دوره سزانیسم - تحلیلی و ترکیبی حرکات مورب و مثلث سیر منطقی مکتب رئالیسم است. آغازکننده سبک انتزاعی است. تکه‌چسبانی یا کولاژ برای اولین بار در آثار این هنرمندان دیده شد. همه چیز از منظر طبیعی و پیکرها و خانه‌ها را به نقاشی هندسی و مکعب تقلیل دادن بازنمایی واقعیت ادراکی، برش‌های هندسی از دیدگاه مختلف در آن واحد و ابطال ژرف‌نمایی	کوبیسم (مکعب‌گرایی)
مونه رنوار ادگار دگا سیسیلی سزان پیسارو مانه	سال ۱۸۷۵ در فرانسه شکل گرفت و آن را مهمترین پدیده هنری قرن ۱۹ می‌دانند. لوبی لروا مستقد جوانی است که این واژه را به کار برد و به معنی طلوع آفتاب است. آغاز با تابلو طلوع آفتاب کلود مونه محصول دستاوردهای رومانتی‌سیسم، رئالیسم و ناتورالیسم بر پایه تأثیرات بصری و روابط متقابل کلیه رنگ‌های سرد و گرم طراحی بعد از رنگ مورد توجه قرار می‌گیرد (خط مکمل رنگ است). از آن به هنری شهری قلمداد می‌شود. رنگ‌های تیره را از پالت خود حذف کردند و به نقاشی در فضای باز روی آوردند. در استودیوی عکاسی نادار هنرمندان این سبک نمایشگاهی از آثارشان تشکیل دادند. تکیه بر نور و رنگ بر پایه فلسفه برگسون و تفسیر او از زمان پدید آمده است. در یک لحظه واقعیت را به صورتی که نور امکانپذیر کرده نشان می‌دهد.	امپرسیونیسم
گوستاو کوربه	واقع‌گرایی رعایت تناسبات، زوایا و پرسپکتیو	رئالیسم
کنستابل امیل زولا (نویسنده)	واکنشی در برابر رمانتیسیسم کپی‌برداری دقیق از طبیعت رعایت تناسبات، زوایا و پرسپکتیو	ناتورالیسم
گوگن کلمیت ایگون شیله ادیلن ردن گوستاو مورو دشاوان	نمادپردازی جایگاه ویژه‌ای می‌یابد. دارای شگردهای تمثیل، استعاره، کنایه و طنز سیر از طبیعت به معنویت، قبول نداشتن عکاسی، واقعیت مجازی و نقطه شروع سوررئالیسم	سمبلیسم (نمادگرایی)
واسیلی کاندینسکی	ابداع در ۱۹۱۳ هیچ‌گونه ارجاعی به طبیعت نیست و هر فرم در نوع خود خودکفاست. در پی رسیدن به جوهر اشیاء است.	آبستره (انتزاعی)

ژان آگوست دومینیک بنجامین وست ژاک لویی داوید	هنر خردگرایی قرن ۱۹ که رجعت به هنر یونان و روم باستان است. هنری حماسی - انقلابی است. هنرمند این سبک به مخالفت با عکاسی برخاست.	نئوکلاسیک
ادوارد مونش گروه پل، سوارکار آبی و دی بروکه کنه کل ویتس روتلوف اشمیت هگل بکمان سوتین	احیای گراورسازی از مکتب گوتیک تأثیر گرفته است.	اکسپرسیونیسم
مارتینی جیاکوموبالا روسولو بوتچونی کارا بالا سورینی	۱۹۰۹ در ایتالیا ستایش ماشین، دنیای مدرن، سرعت، خشونت و شیفتگی به جنون. ریتم و حرکت نقشی با ارزش ایفا می کند. از آن به آینده نگری تعبیر می شود. وارد شدن بعد چهارم (زمان) در نقاشی قرار دادن بیننده در قلب تصویر بازنمایی همزمان تمامی دیدنی های مربوط به یک نقشمایه دنیای صنعتی را می ستودند. پس از جنگ جهانی اول به عنوان هنر رسمی ایتالیا شناخته شد.	فوتوریسم (آینده گرایی)
ماتیس دوفی مارک مارکه روئو ولامینگ	شکل گیری در ۱۹۰۵ در فرانسه هدف آن اعتلاء رنگ است. (رنگ در مقام اول قرار دارد) روی مرز مدرنیسم رنگ را مستقیماً از داخل لوله رنگ پیاده می کردند. آثارشان شبیه نقاشی کودکان است.	فویسم (وحشی)
مالویچ	نخستین نظام ترکیب بندی ناب مربع سفید روی سفید و مربع سیاه روی سیاه طبیعت به فرم های چلیپا شکل، مربع و مثلث تقسیم شد.	سوپرماتیسم (والاگرایی)
پی.یت موندریان	در سال ۱۹۱۷ در هلند پدید آمد.	نئوپلاستیسیسم (داستیل)
ولادیمیر تاتلین ردچنکو نائوم گابو پوسنر	در سال ۱۹۱۷ در روسیه پدید آمد. مرز بین هنر والا و پست از میان برداشته شد. واژه «هنر - صنعت / هنرمند - مهندس» یا هنر مفید مربوط به این سبک است.	کنستروکتیویسم (ساختمان گرایی)
هوکوبال تزارا آرپ پیکایا مارسل دوشان	طنز، بدبینی، پوچ گرایی، خودانگیختگی، اتفاقی و بی معنا تمام موزه ها باید تخریب شوند و کتابخانه ها نابود شوند. ضد هنر، نفرت از خردگرایی و پوچ گرایی تکنیک «فتومونتاژ» و نیز تأکید بر عنصر تصادف دنیای صنعتی را نقد می کردند. در ادامه فوتوریست هاست و سرانجام به پوچ گرایی رسید.	دادائیسم (اسب چوبی)
وویار بونار		نبی ها
رنه مارگاریت ایوتانگی ماکس ارنست سالوادور دالی	شکل گیری در ۱۹۲۴ برداشتن مرز رؤیا و واقعیت و حل آن در یک ابر واقعیت خودکاری روانی محض، اتوماتیسم، قدرت مطلق رؤیا، فراواقعیت تلفیق عناصر غریب - نامتجانس به لحاظ عقلانی در یک محیط غیرمأنوس	سوررئالیسم (فراواقع گرایی)

آندره برتون هیرونیوس بوش خوان میرو آندره ماسون	بیشترین بهره را از نظریه ناخودآگاه فروید گرفت. تجلی ساحت ناخودآگاه، شهود، حدس و الهام پیش درآمد این سبک دادائیسیم است.	
روبر دلونه	در فرانسه شکل گرفت و اولین بار آن را گیوم آپولینر به کار برد.	ارفیسم
موهولی ناگی گروپیوس کاندینسکی کله	مدرسه معماری و هنرهای کاربردی که در دهه ۱۹۲۰ در آلمان شکل گرفت	بهاوس
	مسائل حرکت (واقعی یا مجازی)، مکانیکی یا تصادفی اصول اساسی آن به زمان، تغییر و تصادف استوار است	کیتیک آرت
سم فرنسیس هانس هارتونگ جکسون پالک دکونینگ مارک توبی	همان مکتب نیویورک است نگاهی به خوشنویسی شرقی و حرکات خودانگیخته آن دارد. به آن نقاشی کنشی نیز می گویند. تحت تأثیر مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم است. تبلور مدرنیته در آن وجود دارد. بر اساس حرکات بدنی و کنش روانی هنرمند آفریده شده است.	تاشیسم (اکسپرسیونیسم انتزاعی)
	در انگلستان شکل گرفت.	ورتی سیسم
اوزانفان لوکوبوزیه	بر آن بود که سبک کوبیسم را کامل تر کند.	پوریسم (هنرناب)
ریچارد همیلتون (en) کیتاج (en) پیتر بلیک (en) اندی وار هول لیختن اشتاین جسپر جونز	بر اساس تصویرسازی مصرف گرایی و فرهنگ توده در آمریکا و انگلستان ماده اصلی آن تکثیر مکانیکی و دنیای رسانه است. حمایت از زندگی - تقابل با هنر ویژگی آن است. هنر تجاری - تبلیغاتی که در آن تأثیر مکانیکی جایگاه ویژه ای دارد. هنر مردم پسند دهه ۶۰ که به دنیای پرزرق و برق تبلیغات می پردازد.	پاپ آرت (نئودادا)
ویکتوریو وازارلی	خط، شکل های خرد و سطح های رنگی درخشان. خطای دید در آن اهمیت دارد. شکلی متمرکز و متقارن که لرزنده، پیش آینده و پس رونده است.	اپ آرت
	آرته پورا یا هنر ناچیز مبتنی بر سکون، سادگی مفرط شکل های هندسی و زبان خالص تجسمی است. آخرین سبک گرایش مدرنیستی دهه ۶۰ که پلی میان مدرن و پست مدرن بود.	مینی مال آرت
لوترک اشتر شهره بیردزلی	در تزئین و معماری اواخر دهه ۱۸۹۰ و اوایل دهه ۱۹۰۰ رواج داشت. در آن صور نباتی پریپچ و تاب کاربرد فراوان داشت.	آر نوو (هنر نو)
پل سزان	اولین بار توسط راجر فرای به کار برده شد.	پست امپرسیونیسم
	در سال ۱۹۷۵ در غرب پدید آمد.	پست مدرنیسم (پسانوگرایی)
ژرژ سورا		نئو امپرسیونیسم

نام هنرمند	ویژگی	آثار
ژرژ سورا	بنیانگذار مکتب نئو امپرسیونیسم، اولین نظریه پرداز نور	گراندژات
ادوارد مونش		جیغ
فرانسیسکو گويا		سوم ماه مه
سزان	طبیعت را به سه فرم اساسی و بنیادین مربع - مثلث - دایره) ساده کرد. پدر نقاشی کوبیسم و آبستره. او را پدر هنر مدرن نیز می نامند. به سرعت راه خود را از امپرسیونیست ها جدا کرد.	خلیج لستاک کوه سن ویکتوار پسر بچه با جلیقه قرمز
ژان دوبوفه	اصطلاح هنر خام، عضو گروه کبرا هنر کودکان برای او حکم الگو را داشت.	
کالدرا		مجسمه های جنیان
گوگن	ترکیب گرایی با کشف هنر بدوی دنیای غرب را رها کرد از معانی نمادین رنگ برای خلق آثارش بهره برد شیفته فضای شرقی و نگارگری ایرانی جمله: تمدن چیزی است که آدم را بیمار می کند.	تجلی پس از موعظه مسیح مسیح زرد
برنار	ترکیب گرایی	
ماکه	عضو گروه سوار آبیفام	
اروین پانفسکی	اصطلاح شمایل شناسی را به کار برد	
ادوار مانه		تکچهره امیل زولا ناهار روی چمن
ونگوگ		شب پرستاره کافه شبانه سیب زمینی خورها
پیکاسو	جمله: من کشف نمی کنم، من می یابم. ادعا کرد از آبستره چیزی نمی فهمد اما سبک او آغازگر هنر انتزاعی است. طرح «مینوتور» را در آثارش به کار برد. نابغه هنر قرن ۲۰	دوشیزگان آوینیون / ۱۹۰۷ ملهم از ماسک های آفریقایی مجسمه سر گاو که با زمین دو چرخه ساخته شده است دوره های آبی ۱۹۰۱-۴ دوره های صورتی ۱۹۰۴-۶ نوازنده آکاردئون دختری با ماندولین تکچهره باراک گرنیکا (در اعتراض به کشتار مردم اسپانیا)
جو تو	تمام کننده قرون وسطی در اواخر قرن ۱۳ نماینده مکتب فلورانس	
جیوتیو		زاری بر جسد مسیح
میکل آنژ	جمله: هنرمند باید با کشف مثال یا چهره عبوس در سنگ، کارش را آغاز نماید.	پیکره موسی اخراج آدم و هوا از باغ عدن برده عاصی برده محتضر
دوناتلو	دارای نظریه انتقال وزن	پیکره داوود پیکره مریم مجدلیه
آگوست رنوار	رنگ های تیره را از پالت بیرون آورد. رنگ های گرم، توجه بیشتر به انسان، رنگ بیشتر و نورپردازی کمتر	مولن دلا گاله
ادگار دگا	با تکنیک پاستل کار می کرد.	
واسیلی کاندینسکی	عضو گروه سوار آبیفام، ابداع کننده مکتب انتزاعی. ایده هنر برای هنر را در کتاب معنویت هنر مورد انتقاد قرار می دهد.	

شقّه گاو		سوتین
	رهبّر مکتب فوتوریسم	مارتینی
هماهنگی در رنگ سرخ نشاط زندگی	شيفته فضای شرقی و نگارگری ایرانی جمله: می خواهد هنرش مانند یک مبل راحتی باشد.	ماتیس
	عضو گروه سوار آبیفام	مارک
مربع سیاه بر زمینه سفید	ابداع کننده سوپره ماتیسیم ابداع کننده نظام ترکیب بندی ناب	مالویچ
برهنه از پلکان پایین می آید	اصطلاح حاضر و آماده	مارسل دوشان
	پیرو گوگن	وویار
	پیرو گوگن	بونار
مولن روژ		تولوز ترک
	عضو گروه کبرا	کارل اپل
	عضو گروه کبرا	یرن
	عضو گروه کبرا	اله شینسکی
متفکر حوا مرد بینی شکسته دروازه های دوزخ عصر برنز بالزاک	مجسمه ساز	اگوست رودن
پرنده در فضا معجزه ماهی خفته آغاز دنیا	مجسمه ساز	کنستانتین برانکوزی
	نقاش مدرن خیالپرداز مکتب ندیده است و از سن ۴۵ سالگی نقاشی را شروع کرد. (سبک نائیف)	هانری روسو
	شاخص ترین نقاش مکتب ماوراءالطبیع و خیالپردازی	جورجودکی ریکو
	روایت هایی از کشتی تایتانیک و کشتی مدوسا را تصویر کرد.	ماکس بکمان
	پیکره ساز نوین - حجم ساز مینی مال آرت	داندلچاد
	به بسته بندی شهرت دارد.	کریستو
	با تجربیات نوری سروکار دارد.	دن فلاوین
	پرتأثیرترین هنرمند آپ آرت	ویکتوریو وازارلی
	نظریه مرگ هنر از آن اوست.	هگل
	لفظ زیبایی را برای اولین بار به کار برد.	بومگارتن
	در آثارش از چاپ سیلک اسکرین بهره برد	اندی وار هول
	مجسمه ساز	هنری مور
مجسمه زئوس		فید یاس
	برای اولین بار پیکره دیسک انداز حرکت را در یونان به دنیای هنر معرفی کرد.	میرون
	سازنده گنبد کلیسای عظیم فلورانس	برونلسکی
شام آخر پرستش مجوسان مریم عذرا برکنار صخره ها لیخند مونالیزا	نخستین ترکیب بندی بزرگ پیکره ای در دوره رنسانس (شام آخر) پرسپکتیو نخستین بار توسط او به بهره برداری رسید.	داوینچی
مریم گردن بلند		پارمیچانینو
تابلوهای کاخ واتیکان مدرسه آتن	بزرگترین طراح دوره رنسانس	رافائل
درس کالبدشکافی دکتر تولپ		رامبراند

بازگشت فرزند متلف مسیح در حال موعظه کور کردن شمشون پاس شبانه		
	نقاش و چاپگر رنسانس نظریه تناسب کالبدی انسان را برای اولین بار تحت ضابطه درآورد	آلبرشت دورر
	پدر اومانسیم	پتراک
تدفین کنت اورگاس	نمادها، رنگ آمیزی و حتی کشیدگی پیکرهای آثارش به آثار بیزانس نزدیک تر است.	ال گرگو
طلوع آفتاب نیلوفرهای آبی	۲۶ تابلو در یک روز از کلیسای روئن را به شیوه امپرسیونیسم کشید. پرداختن به موضوعات روزمره، تعامل انسان با طبیعت، وجود رنگ سرد، خاکستری‌ها، پرداختن به فضای بیرونی نسبت به فضای درونی	کلود مونه
مردی با عمامه سرخ	رنگ و روغن را در هلند ابداع نمود.	یان وان ایک
کاخ مدیچی		میکلوتسو
نقدینه خراج		مازاتچو
فراخوانده شدن قدیس متی	مسیح و حواریون را با لباس‌های عادی با اشیاء کاملاً دنیوی ترسیم کرد.	کاراوادجو
کوری عصاکش کور دیگر عروسی روستایی شکارچیان در برف	در آثار او عناصر تراژیک و کمیک در هم تلفیق شده‌اند.	پیتر بروگل
	با معماری کلیسای سن پیر در رم ختم معماری رنسانس را پایه‌گذاری کرد	برنینی
سفر زیارتی به جزیره الهه عشق		واتو
ندیمه‌ها و سقای شهر سویل		ولاسکوئز
کشتی بردگان	پایه‌گذار هنر نوین است.	ویلیام ترنر
آغاز زمان		ویلیام بلیک
مرگ ژنرال ولف		بنجامین وست
	به تصویرکردن سربازان و زندگی روزمره علاقمند بود.	هالس
	به تصویرکردن صحنه‌های آرمانی دوره کلاسیک توجه نشان می‌داد.	پوسن
باغ خوشی‌ها		هیرونیموس بوش
سنگ شکنان		گوستاو کوربه
استمرار خاطره		سالوادور دالی
	به تصویرگری زندگی روستائیان پرداخت.	میله (میله)
کتاب تئوری رنگ		پل کله
	نظریه پایان هنر را عنوان کرد.	آرتور دانتو
	شیفته هنر چینی شد.	مارک توبی
	نقاشی چکه‌ای مربوط به این هنرمند است.	جکسون پالک

گردآوری و تدوین: محمدهادی ادیب‌بهرروز