

خلاقیت تصویری و تجسمی

جلد اول

ملیحه مشگل‌گشا

www.ketab.ir

کتابخانه کتاب

www.ketab.ir

سرشناسی: فصلنامه علمی، ۱۳۷۰-
عنوان و نام پدیدآور: خلاقیت هنری و تجسمی / نویسنده ملیحه مشکور گشتا
مشخصات نشر: تهران: کارنامه، کتاب، ۱۴۰۱.
مشخصات ظاهری: ج ۲: مصور: ۲۰ × ۲۰ س.م.
شابک: دوره: ۴-۷۴-۸۱۷۲-۹۶۴-۹۷۸؛
ج ۱، ۱-۷۵-۸۱۷۲-۹۶۴-۹۷۸؛
ج ۲، ۸-۷۶-۸۱۷۲-۹۶۴-۹۷۸
قنیا وضعیت فهرست نویسی
موضوع: خلاقیت هنری -- راهنمای آموزش (عالی)
Creation (Literary, artistic, etc.) -- Study and teaching (Higher)
ادراک بصری در هنر -- راهنمای آموزش (عالی)
Visual perception in art -- Study and teaching (Higher)
حجم سازی -- راهنمای آموزش (عالی)
Plasticity (Art) -- Study and teaching (Higher)
دانشگاهها و مدارس عالی -- ایران -- آزمونها
Universities and colleges -- Iran -- Examinations
NX۱۶۰ رده بندی کنگره
۷۰۱/۱ رده بندی دیویی
۹۱۲۳۵۱۲ شماره کتابشناسی ملی
قنیا اطلاعات رکورد کتابشناسی

www.ketab.ir

خلاقیت تصویری و تجسمی
جدول

نویسنده	ملیحه مشگل‌گشا
سال چاپ	۱۴۰۲
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۰۰۰ نسخه
قیمت	۲۸۹۰۰۰ تومان
شابک عنوان دوره	۹۷۸-۹۶۴-۸۱۷۲-۷۴-۴
شابک جلد اول از دوره	۹۷۸-۹۶۴-۸۱۷۲-۷۵-۱
ناشر	کارنامه‌کتاب - تلفن: ۶۶۹۵۷۱۹۱ و ۶۶۵۶۹۳۳۹ - ۰۲۱
آدرس سایت	www.karnamehketab.com

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

خلاقیت تصویری و تجسمی: جلد اول

فصل یکم: اصول بنیادین سواد بصری

بخش اول: سواد بصری چیست؟

مخروط دید

زاویه دید

خطای باصره

کادر

بخش دوم: اصول روانشناسی گشتالت در درک تصویر

قانون پراگماتس

فصل دوم: عناصر بصری

بخش اول: عناصر بصری چیست؟

نقطه

خط

خط در مکاتب هنری

سطح، شکل، فرم (گسترده)

خصوصیات اشکال بنیادین

دایره

مربع

مثلث

روابط متقابل شکل‌ها

ترکیب شکل‌ها

سطح در مکاتب هنری

حجم (گنج)

۱۱۲ حجم در مکاتب هنری

۱۱۵ مهم‌ترین مجسمه‌سازان معاصر

۱۱۶ معماری مدرن

۱۱۹ مجسمه‌سازی معاصر ایران

۱۲۲ معماری معاصر ایران

۱۳۱ بافت

۱۴۱ بافت در مکاتب هنری

۱۴۲ بخش دوم: رنگ‌شناسی

۱۴۲ نور و رنگ

۱۵۲ کنتراست رنگ‌ها

۱۶۵ کاربرد رنگ در مکاتب هنری

فصل سوم: اصول بصری

بخش اول: اصول بصری چیست؟

تناسب و مقیاس

توازن

تعادل

تقارن

وحدت

ضرب‌آهنگ (ریتم)

حرکت

کنتراست یا تباين

تسلط و تأکید

غرابت

ترکیب بندی (کمپوزیسیون)

فصل چهارم: فنون ارتباط بصری

بخش اول: ارتباط بصری چیست؟

۳۹۰ چاپ برجسته (ریلیف)

۳۹۱ وودکات (چوب تراش)

۳۹۸ وود اینگریوینگ (چوب خراش)

۴۰۰ لیتوکات (لینو تراش)

۴۰۰ چاپ برجسته چندرنگ

۴۰۲ چاپ گود (ایتالیو)

۴۱۶ چاپ مسطح (پلانوگرافی)

۴۲۱ چاپ شابلونی

۴۲۵ تک چاپ

۴۲۹ بخش چهارم: پیشینه دستگاه چاپ در ایران

۴۳۲ روزنامه ها و مطبوعات در ایران

۴۳۷ بخش پنجم: اصطلاحات چاپ دستی

فصل نهم: تصویرسازی

۴۴۱ بخش اول: تصویرسازی چیست؟

۴۴۴ بخش دوم: تکنیک های تصویرسازی

۴۴۴ مداد و مدادرنگی

۴۴۶ ماژیک

۴۴۷ مرکب

۴۵۱ اسکراچ برد

۴۵۴ چاپ دستی

۴۵۵ کولاز یا تکه چسبانی

۴۵۹ پاستل

۴۶۲ گواش

۴۶۴ آکرلیک

۴۶۵ آبرنگ

۴۶۸ آکولین

۴۶۸ چسب چوب

بخش دوم: سبک های هنری و ارتباط آن با فنون ارتباط

۲۶۳ بصری

فصل پنجم: فضا

۲۶۵ بخش اول: فضا چیست؟

۲۶۵ فضا در هنرهای تجسمی

۲۶۹ بخش دوم: انواع فضا

فصل ششم: شیوه های طراحی

۳۰۷ بخش اول: طراحی چیست؟

۳۱۱ طراحی به معنای درآوینگ

۳۱۸ بخش دوم: اصطلاحات طراحی

۳۳۰ طراحی به معنای دیزاین

۳۳۲ بخش سوم: ابزارهای طراحی

۳۳۴ ابزار و مواد اثرگذار (خشک)

۳۴۶ ابزار و مواد اثرگذار (خیس)

۳۵۶ سطوح اثرپذیر (بستر)

خلاصه تصویریری و تجسمی: جلد دوم

فصل هفتم: پرسپکتیو و ژرف نمای

۳۶۱ بخش اول: تاریخچه پرسپکتیو

۳۶۴ بخش دوم: انواع پرسپکتیو

۳۷۴ بخش سوم: ژرف نمایی

فصل هشتم: چاپ دستی

۳۸۵ بخش اول: چاپ دستی چیست؟

۳۸۶ بخش دوم: ابزارشناسی چاپ دستی

۳۹۰ بخش سوم: تقسیمات کلی چاپ دستی

مقدمه

هیچ هنرمند بزرگی وقایع اطراف خود را صرفاً به شکل چیزهایی که هستند نمی‌بیند. اگر اینطور بود هرگز هنرمند نمی‌شد. / اسکار وایلد

متفاوت نگاه کردن. اولین گام موفقیت در درس خلاقیت تصویری و تجسمی است. اما اینکه چگونه متفاوت و کارآمد به آثار هنری بنگریم و بتوانیم آنها را تجزیه و تحلیل نماییم، نیازمند کسب دانش و تجربه در این زمینه است. این کتاب سعی کرده است تا با گردآوری جامع‌ترین و مهم‌ترین نکات کتاب‌های درسی، همچنین با تأکید بر نکات منابع آزاد مانند *دایرةالمعارف هنر، اصول فرم و طرح، هنر مدرن و ...* نیاز داوطلبان کنکور هنر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین سایر علاقه‌مندان به رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی را برطرف سازد.

خلاقیت تصویری و تجسمی در دو مجلد و در سیزده فصل نگاشته شده است. در این میان بایستی پیش از همه به بخش دوم از فصل یکم تحت عنوان «اصول روانشناسی گشتالت در تصویر» اشاره کرد که شامل مباحث متفاوتی است که به‌ندرت در کتاب‌های فارسی زبان تحلیل شده است. با مطالعه این بخش می‌توانید از یکسو با اصول و مبانی خلاقیت در دیزاین و از سوی دیگر با دلایل انتخاب تصاویر توسط طراحان آزمون سراسری هنر آشنا شوید.

بخش دوم از فصل دوم به نور و رنگ‌شناسی می‌پردازد و دو انتهای این بخش به مبحث رنگ در لباس ایرانیان از دوران باستان که از مباحث مورد توجه طراحان آزمون سراسری در سال‌های اخیر بوده اشاره شده است. در فصل سوم مهم‌ترین اصول و کیفیات بصری شامل تناسب و مقیاس، تعادل و تقارن، حرکت، ریتم، تباين و غرابت، وحدت، ترکیب‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پس از مطالعه سه فصل اول، هنرآموز مفاهیم اصلی هنرهای تجسمی را فرا گرفته و آمادگی ذهنی لازم را برای فصل چهارم یعنی «فنون ارتباط بصری» کسب کرده است. مطالعه پی‌درپی و مستمر چهار فصل آغازین توصیه می‌شود.

فصل هشتم به تقسیمات کلی چاپ دستی اعم از انواع ریلیف‌ها، اینتالیوها، پلانوگرافی‌ها و چاپ‌های شابلونی، تک‌چاپ‌ها و انواع تکنیک‌های چاپ باتیک به‌طور جامع و بسیار فراتر از کتاب‌های درسی می‌پردازد. لذا با مطالعه این فصل به راحتی می‌توان به پرسش‌های مرتبط با چاپ دستی پاسخ داد. به‌منظور یادگیری هرچه بیشتر هنرآموزان، تصاویر در قسمت تکنیک‌های چاپ دستی به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که در صورت نداشتن تجربه حضور در کارگاه‌های چاپ دستی نیز بتوان با قسمت‌های مختلف کلیشه‌ها و ابزارآلات آشنا شد.