

مداد رنگی

انواع سبک های نقاشی و تفاوت آنها با یکدیگر

www.medadrangistore.com

چکیده مقاله

شناخت و بررسی انواع سبک های نقاشی و تفاوت های آنها به شما در خلق آثار ماندگار کمک شایانی می کند. در ادامه به معرفی انواع سبک های نقاشی و نقاشی با ابزارهای مختلف می پردازیم.

دسته بندی: دانشتنی های هنر

زمان تقریبی مطالعه این مقاله:

۱۴ دقیقه

[لینک این مقاله در وبسایت مدادرنگی جهت ثبت نظرات شما](#)

سبک های نقاشی با توجه به تکنیک های نقاشی و فکری و ابزارهای مختلف به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. هنگامی که انواع خاصی از سبک های نقاشی رایج می شوند، اغلب به یک جنبش هنری تبدیل می شوند و بسیاری از هنرمندان مشهور قصد دارند به همان سبک نقاشی کنند. با این حال، بسیاری از نقاشان از انواع سبک های نقاشی استفاده می کنند که ممکن است با سبک های معاصر زمان خود مناسب نباشد. اگر با انواع سبک های نقاشی آشنایی داشته باشید می توانید سبک مورد علاقه خود را پیدا کنید. شناخت و بررسی انواع سبک های نقاشی و تفاوت های آنها به شما در خلق آثار ماندگار کمک شایانی می کند. در ادامه به معرفی انواع سبک های نقاشی و نقاشی با ابزارهای مختلف می پردازیم.

انواع سبک های نقاشی

منظور از سبک های نقاشی همان خصوصیت هنری یک اثر است. سبک شناسی فقط مربوط به شاخه نقاشی نمی شود و سایر آثار هنری مانند مجسمه سازی نیز انواع سبک های متفاوت دارند. پیدایش انواع سبک های مختلف نقاشی در دنیای امروزه به دلیل ساخت ابزارهای نقاشی متفاوت جدید و ایجاد تکنیک های نو در نقاشی بوده است.

سبک نقاشی نتیجه روشی است که یک نقاش رنگ را به کار می برد و ایده خود را به تصویر می کشد. برخی از عناصر به انواع خاصی از سبک های نقاشی اشاره می کنند. این ویژگی ها ممکن است شامل شکل، ترکیب، رنگ، تکنیک های نقاشی، موضوع، بافت، خط و فضا باشد. در ادامه به انواع سبک های نقاشی و و ابزارهایی که با آن می توان نقاشی را خلق کرد می پردازیم. انواع سبک های نقاشی که در ادامه معرفی می کنیم از محبوب ترین انواع سبک های هنر نقاشی هستند که در روزگار مدرن امروزه می بینید.

سبک نقاشی رئالیسم Realism

یکی از انواع سبک های نقاشی سبک رئالیسم (واقع گرایی) است. سبک رئالیسم یک سبک هنری نقاشی است که هدف از آن، ارائه بازتابی از دنیای واقعی به بیننده است. بسیاری از مشهورترین نقاشی ها به این سبک نقاشی منتسب می شوند. بسیاری از هنرمندان و دوستداران اهل هنر، نقاشی های ساخته شده در این سبک را بسیار شناخته شده می دانند. با این حال، مهم است که بین رئالیسم و فوتورئالیسم تمایز قائل شویم. نقاشی سبک رئالیسم در واقع به یک صحنه واقع گرایانه می پردازد اما هدف نقاش این نیست که نقاشی کشیده شده یک تصویر واقعی باشد.

گوستاو کوربه، ژان فرانسوا میله، الکساندر گیریمسکی، ایلیا ریپین، هوبرت فون هرکومر از هنرمندان سبک رئالیسم هستند. آثار مهمی چون روزگار سخت اثر هوبرت فون هرکومر، غرق شدگان اثر واسیلی پروف، اکتبر نوشته ژول باستین لویاتر، سسبک نقاشی رئالیسم هستند.

یکی دیگر از سبک‌های نقاشی سبک فوتورئالیسم است. سبک نقاشی فوتورئالیسم با سبک نقاشی هایپررئالیسم یا ابرواقع‌گرایی نیز شناخته می‌شود. هدف از این سبک نقاشی ایجاد یک نقاشی غیرقابل تشخیص از زندگی واقعی یا یک عکس است، به این صورت که از یک سوژه یا از روی یک عکس نقاشی کشیده می‌شود. به همین جهت است که این سبک را، سبک فوتورئالیسم می‌گویند چون از روی یک عکس که معمولاً هم اشخاص هستند کشیده می‌شود. تفاوتی که فوتورئالیسم را از رئالیسم متمایز می‌کند این است که تا زمانی که به یک نقاشی فوتورئالیسم نگاه دقیق‌تری نداشته باشید، نمی‌توانید متوجه شوید که این نقاشی واقعاً یک نقاشی است یا یک عکس.

انواع سبک‌های نقاشی و تفاوت آنها با یکدیگر

اکسپرسیونیسم

نقطه مقابل رئالیسم اکسپرسیونیسم است. اکسپرسیونیسم سبکی از هنر است که مانند رئالیسم به واقعیات نمی پردازد و بر اساس عواطف و احساسات و هیجانات کشیده می شود. نقاشی های انتزاعی به طور کلی از سبک رئالیسم دور هستند. در بسیاری از نقاشی های انتزاعی مثل اکسپرسیونیسم از نقش و رنگ های خاص برای بیان عواطف و احساسات مثل خشم و نفرت و عشق استفاده می کنند. نقاشی های اکسپرسیونیسم غالباً نقش ها و طرح های در هم و برهم با خط های کج و معوج هستند که از رنگ های تند در آنها استفاده شده است.

در سبک نقاشی اکسپرسیونیسم تصاویر و صحنه ها دیگر کاملاً منطبق بر واقعیت نیستند. در سبک نقاشی اکسپرسیونیسم نقش ها اغلب تحریف می شوند یا با رنگ های ماورایی و زنده رنگ آمیزی می شوند که با واقعیت همخوانی ندارند. در عوض در سبک نقاشی اکسپرسیونیسم، تمرکز بر ایده ها یا احساسات هنرمند است که از طریق طرح ها و نقش ها و رنگ ها به تصویر کشیده می شود.

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم Impressionism یک سبک نقاشی در قرن نوزدهم است که در آن از ضربات قلم مو برای ایجاد یک تصویر هنری استفاده می شود. این سبک هنری مابین اکسپرسیونیسم و رئالیسم قرار می گیرد. تمرکز اصلی سبک امپرسیونیسم، تمرکز بر نورپردازی دقیق اما بدون تأکید بر یک صحنه واقع گرایانه است. در این نوع سبک از نقاشی، هنرمند نقاشی را براساس ایده ها و تخیلات خودش می کشد.

سوررئالیسم Surrealism

جنبش سوررئالیستی در نیمه اول قرن بیستم، عمدتاً در فرانسه و بلژیک اتفاق افتاد و علاوه بر نقاشی، بر نویسندگی، فیلمسازی و تئاتر تأثیر گذاشت. هدف از سبک سوررئالیسم دستیابی به ذهن ناخودآگاه بود. این نقاشی‌ها معمولاً شامل تصاویری هستند که نمایانگر زندگی واقعی هستند که به روش‌های غیرقابل پیش‌بینی و بالقوه معنادار کنار هم قرار گرفته‌اند. هنرمندانی مانند سالوادور دالی هنرمندان معروف این سبک هستند. در سبک نقاشی سوررئالیسم مفاهیم انتزاعی با اشیاء نیمه واقع‌گرایانه ترکیب شده‌اند. در این سبک نقاشی برخلاف این که عناصر غیرمنطقی یا رویاگونه هستند به بیننده حس واقعی بودن اثر را هم می‌دهند.

کلاسیک Classical

سبک کلاسیک مربوط به یونان باستان و روم و بخش مهمی از فرهنگ معماری، مجسمه‌سازی، موسیقی و ادبیات بود. این سبک معمولاً محدود، ساده، متعادل، آرام و روشنفکرانه است. موضوعات رایج برای هنر کلاسیک شامل انسان، مناظر و داستان‌های اساطیری است. ابزار معمول برای این سبک رنگ روغن است. هنرمندان مشهور مانند رافائل، میکل آنژ، لئوناردو داوینچی، بنجامین وست، آلبرشت دورر از پیروان این سبک هستند. آثار مهم این سبک، شاعر فلورانسی اثر الکساندر کابانل، مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی، تغییر شکل اثر رافائل هستند.

کوبیسم Cubism

کوبیسم یکی از انواع سبک‌های نقاشی در قرن بیستم است. این سبک به ادبیات، موسیقی و معماری در همان زمان می‌پرداخت. بسیاری از هنرمندانی که از سبک کوبیسم استفاده می‌کنند یک موضوع را تجزیه می‌کنند و آن را به صورت انتزاعی کنار هم می‌گذارند و یک موضوع را از چندین منظر به طور همزمان ارائه می‌دهند. پابلو پیکاسو، ژرژ براسکه، خوان گریس، فرناند لگر، هانری لو فاکونیه از هنرمندان مشهور سبک کوبیسم هستند. لیوان آبجو و ورق بازی از خوان گریس، مردی با گیتار از ژرژ براک، زن گریان اثر پابلو پیکاسو، برهنه در حال پایین آمدن از پلکان شماره ۲ اثر مارسل دوشان، همه آثار کوبیسم هستند.

سبک نقاشی پاپ Pop

در دهه ۱۹۵۰ و به بعد، هنر پاپ از تجاری سازی زندگی مدرن پدید آمد. سبک نقاشی پاپ از تصاویر واقع گرایانه و رنگ های جسورانه برای برجسته کردن هدف هنرمند استفاده می کند.

انواع سبک های نقاشی بر اساس ابزارهای نقاشی

اگرچه سبک های زیادی در هنر نقاشی وجود دارد، اما ابزارهای مختلفی نیز وجود دارد که هنرمندان از طریق آنها اثر خود را خلق می کنند. در اینجا برخی از محبوب ترین انواع ابزارهای های نقاشی که در روزگار مدرن می یابید، آورده شده است.

رنگ و روغن

نقاشی های رنگ و روغن یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین اشکال نقاشی است. تسلط در نقاشی رنگ و روغن مهم است زیرا در نقاشی رنگ و روغن ترکیب رنگ ها آسان ولی پاک کردن اشتباهات ممکن است دشوار باشد. برخی از معروف ترین نقاشی های جهان با رنگ روغن نقاشی شده اند. پرتوها تخصص خاص بسیاری از هنرمندان نقاشی است که در این سبک نقاشی کار می کنند.

آبرنگ

رنگ های آبرنگ معمولاً ارزان هستند، اما مانند رنگ های روغنی، تسلط بر آن دشوار است و برای اصلاح اشتباهات کاری نمی توان انجام داد. نقاشی های آبرنگ اغلب برای نقاشی مناظر استفاده می شوند.

اکریلیک

قدمت نقاشی با اکریلیک به سال ۱۹۴۰ باز می گردد. اکریلیک یک وسیله نقاشی نسبتاً جدید است. اگر در استفاده از رنگ های اکریلیک اشتباه کردید، اگر سریع عمل کنید، می توانید آنها را کمی خراش دهید. بسیاری از هنرمندان پاپ در آثار خود از اکریلیک هم استفاده می کردند.

گواش

گواش هم نوعی آبرنگ است ولی به سرعت خشک می شود البته به رنگ کمی متفاوت از زمانی که خیس است. بسیاری از هنرمندان تجاری با گواش کار می کنند، زیرا نقاشی با گواش کمی پر جنب و جوش است.

پاستل

بیشتر پاستیل ها به شکل یک چوب رنگدانه پودری هستند که روی بوم فشار داده می شود. با استفاده از پاستل، رنگ های قوی و نزدیک به رنگدانه های طبیعی می توانید خلق کنید.

انکوستیک

نقاشی Encaustic روشی باستانی برای تزریق رنگ به یک سطح مانند چوب، بوم، یا حتی کاشی است. رنگدانه ها به موم اضافه و سپس حرارت داده و به سطح اضافه می شوند و رنگی درخشان با کیفیت ابعادی قوی می دهد.

نقاشی دیواری

نقاشی‌های دیواری به طور سنتی، معمولاً روی لایه‌ای از گچ آهکی تازه کشیده می‌شوند. نقاشی‌های دیواری معروفی در طول تاریخ نقاشی شده‌اند، از جمله آفرینش آدم و شام آخر.

رنگ اسپری

رنگ اسپری یا رنگ آئروسول، شکلی مدرن از نقاشی است و با هنر خیابانی یا گرافیتی پیوند خورده است. رنگ در یک قوطی مهر و موم شده نگهداری و در یک اسپری آئروسول آزاد می‌شود و اجازه می‌دهد تا لایه‌های صاف و یکنواخت روی سطوح معمولاً دیوار اعمال شود.

انواع سبک‌های نقاشی و تفاوت آنها با یکدیگر

دیجیتال

در نهایت، عصر مدرن، سبک جدیدی از نقاشی را در قالب دیجیتال برای ما به ارمغان آورده است. هنرمندان دیجیتال با استفاده از ابزارهای نقاشی دیجیتال که شامل برس های مجازی با اندازه های مختلف هستند و همچنین طیف وسیعی از رنگ هایی که تهیه آنها در واقعیت دشوار است، می توانند نقاشی هایی خلق کنند که می تواند مرزهای تخیل آنها را جابجا کند. نقاشی دیجیتال به سرعت به خودی خود تبدیل به یک رسانه نقاشی شده است.

انواع موضوعات نقاشی

از نظر تاریخی، نقاشی ها بسته به نوع موضوعات به پنج ژانر مختلف طبقه بندی شده اند. پنج ژانر موضوع نقاشی عبارتند از:

نقاشی تاریخی

نقاشی های تاریخی بر بازنمایی یک رویداد تاریخی، مذهبی یا تمثیلی خاص تمرکز دارند. به این ترتیب، یک پیام اخلاقی معمولاً جزء کلیدی نقاشی تاریخی است.

هنر پرتره

هنر پرتره از مردم به عنوان سوژه استفاده می کند. رایج ترین نوع هنر پرتره بر روی یک فرد متمرکز می شود، اما پرتره های گروهی یا سلفی نیز در این نوع موضوع نقاشی وجود دارند.

ژانر

یک نقاشی ژانر یک صحنه روزمره و بازنمایی از خود زندگی است. در ژانر آنچه مهم است خود صحنه است، نه افرادی که صحنه را تشکیل می دهند مثل یک ضیافت که برگزار می شود.

نقاشی منظره

نقاشی‌های منظره با تمرکز بر مناظر طبیعی و از محبوب‌ترین و ماندگارترین اثرها هستند. هدف بیشتر نقاشی‌های منظره، حس واقع‌گرایی است، مانند نوری که از میان ابرها می‌درخشد یا نوری که از آب بازتاب می‌کند.

نقاشی بی جان

نقاشی طبیعت بی جان از اشیاء و به عنوان روشی برای تمرین تکنیک‌های نقاشی استفاده می‌شود، مانند نحوه تغییر رنگ‌ها به عنوان نور و سایه روی یک شیء.

در این مقاله سعی کردیم به معرفی انواع سبک های نقاشی و تفاوت بین آنها بپردازیم. سبک های هنری و همچنین سبک های نقاشی در طول زمان به تکامل و تغییر ادامه می دهند. در اوایل دهه ۲۰۲۰، هنر انتزاعی، مدرن، امپرسیونیست، سوررئالیسم و فوویسم از جمله محبوب ترین سبک های نقاشی بودند ولی با گذشت زمان، هنرمندان طیف وسیعی از سبک ها را توسعه دادند، مانند نقاشی شنی، نقاشی رنگ روغن، نقاشی دیواری، نقاشی شستشوی جوهر و انواع دیگر سبک های نقاشی. بنابراین، بسیاری از هنرمندان با خلق آثار هنری انواع مختلف سبک های نقاشی را توسعه می دهند.