

ملخصات التربية الفنية والتشكيلية 4 متوسط

1- المدرسة التكعيبية: Cubisme (1909)

يعتمد فنانو هذه المدرسة بجعل الأشكال على هيئة مكعبات صغيرة "أحجام هندسية" ترسم على سطح اللوحة. فهم يستخدمون الأحجام الهندسية في فنهم "المكعب، الكرة، المخروط، الأسطوانة..."

* روادها : بابلو بيكاسو ، براك ، ليجييه

* في الجزائر : بشير يلس ، مصلي ، وإسياخم (جمع بين التكعيبية و شبه التجريدية).

* أطلق الفنان: مatisse إسم التكعيبية على التكعيبين سنة 1911م.

* و للتكميلية أسلوبان :

(أ)- تكميلية تحليلية : و تعني بتحطيم الشيء في الطبيعة.

(ب)- تكميلية تركيبية : و تعني إعادة الشكل المجزأ المبعثر إلى أصله في الطبيعة قبل عملية التقسيت أو التكسير.

2- المدرسة التجريدية: Abstrait (1910)

رواد هذه المدرسة و فنانوها لا يستخدمون عناصر طبيعية يمكن التعرف عليه فالإيقاع في الخط ، اللون عندهم يعبر فقط عن المشاعر الجمالية للفنان فهم يبرزون الميولات النفسية و الانفعالية طبقاً للشعور و الإحساس باستعمال الألوان و الخطوط.

* رواد المدرسة التجريدية : فاسيلي كانداسكي ، الفنان الهولندي موندريان

* في الجزائر : الفنان محمد خدة ، ومارتيناز.

3- المدرسة الواقعية: Realisme(1850)

تعني الواقعية في الفن : تصوير العالم كما نراه ، فالفنان الواقعي يقدم الرسم و اللوحة كما هو في الواقع أي فنان وصفياً : و تسعى إلى معالجة المضامين التي يزخر بها الواقع الاجتماعي ، و لا سيما حياة الطبقة البسيطة في المجتمع ، مع إغفال الموضوعات الدينية ، و البطولات والمعارك ... الخ

* رواد هذه المدرسة : الفنان كوربيه courbet و الفنان كامي كورو coro .

* الجزائر: محمد زميري - عبد الرحمن ساحولي.

4- المدرسة المستقبلية: Futurisme 1909

هم مجموعة من الفنانين الإيطاليين ، أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم و على حركتهم ، و قد صدر بيانهم سنة 1909م و ملخصه : " ضرورة الاحساس بروح العصر الذي يفرض أسلوباً عصرياً سريعاً الإيقاع ، و ضربوا لذلك مثلاً : رسم فرس يجري بأكثر من أربع سiquan بل عشرين ساقاً ". مثلاً نلاحظه في السينما . و يرتکز أسلوبهم على عنصر السرعة المتزايدة و الحيوية الكهربائية .

5- المدرسة السريالية : Suréalisme(1939-1924)

انتشرت بين عام 1924 و عام 1939م

- يعتمد السرياليون على اللاشعور ، و العقل الباطن كما قالت عنه (مدرسة فرويد) . فالسريالية في الفن اتجاه إلى تحرير الإنسان من عبوديته ، و تحريره من العقد و الكبت النفسي و الانطواء ، أي أن الدافع الدفين في أعماق الفنان هو الذي يحرك

يده ليعبر عن رغباته و أحلامه و آماله . وقد يظهر هذا التعبير في صورة أساطير خيالية خرافية تكون في بعض الأحيان كالطلاسم التي يستعصى و يصعب على المشاهد فهمها.

- رواد هذه المدرسة : الفنان سلفا درو دالي و الفنان ماكس أرنست*

* الجزائر : الفنان حنكور محمد رسام كاريكاتير في عدة صحف جزائرية ثم اتجه إلى الفن السريالي .

المدرسة السريالية=surrealisme ما فوق الواقعية

6- الإشهار :

الإشهار هو وسيلة لترويج السلع أو البضائع ، أو لإعلان عن فكرة ذات بعد اجتماعي أو سياسي .

- أنواع الإشهار :

1- سمعي (مذيع) .

2- سمعي بصري (سينما- مسرح- تلفزيون- إعلام آلي ...)

3- كتابي (ملصقات- جرائد- مجلات ...)

الإشهار هو تصميم مشاريع فنية في شتى المجالات الصحية و البيئة و التجارية بتوظيف تقنيات فنية حديثة : تقنيات الإعلام و الاتصال – أي برامج إعادة التدخل على الصور و الرسم . montage photos

المدرسة الانطباعية: (1867-1886)

في هذه المدرسة أي (الإنطباعية) حمل الفنان مرسمه وخرج للطبيعة وتخلى عن المراسيم والغرف المغلقة كان هناك ما يسمى بالرصد لتلك الحالة المتجلية في الهواء الطلق . ليضفي الفنان على عنصر المشهد الماثل أمامه حالة حسية انطباعية لها علاقة مباشرة مع إحساسه بالمشهد بطريقة حسية سميت بالانطباعية . وقد تميز أعمال الانطباعيين ومنهم الفرنسيين خاصة بتركيز الفنان على عنصري الظل والنور .

* وهنا بُرِزَّ أعلام لتلك المدرسة أمثل الفنانين :- سيزان- رينوار - كلود مونيه

المدرسة التعبيرية :

نشأت التعبيرية في المانيا 1910 وفكرة التعبيرية في الأساس هي أن الفن ينبغي أن لا يتقييد بتسجيل الانطباعات المرئية بل عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم الروحية . وهناك فنان ألماني اشتهر بالتعبيرية في بدايته هو الفنان هنري مatisse فقد أعلن ماتيس بقوله : التعبير هو ما أهدفه قبل كل شيء . فأنا لا يمكنني الفصل بين الاحساس الذي أكنه للحياة وبين طريقي في التعبير عنه .

* أهم فناني هذه المدرسة : هنري ماتيس - هنري روسو - فان غوخ....

التصميم الغрафي :

التصميم الغрафي من العلوم الحديثة التي تطورت بشكل سريع لترافق التطور الهائل في ميدان الكمبيوتر . ويلقى هذا العلم إقبالاً عظيماً لدى الطلاب والطالبات على حد سواء نظراً لحاجة سوق العمل إلى هذا التخصص سواء في لبنان أو سائر البلدان العربية والعالم ، والتي تشتمل على العمل في الميدان الإعلامي - الصحافة والتلفزيون - شركات الإعلان ، ومؤسسات التصميم الفني والهندسي وغيرها ، بل يمكن القول أنه لا بد لأي مؤسسة أو شركة تعمل على نطاق واسع من الاستعانة بخبرة المصمم الغрафي . الذي يتشرط لمعرفة التقنية في المجال الفني : الرسم، الصورة واللون،

التناسق والتتاغم ، تصميم وإدارة برامج الكمبيوتر وما إلى ذلك مما يتطلبه هذا العلم ، سواء على الصعيد النظري أو ل توفير الخبرة العملية في استديوهات التعليم ومختبرات الكمبيوتر في الجامعة .

قواعد التصميم المعاصر :

1. تعني كلمة DESSEIN باللغة اللاتينية المشروع ، و تتعلق بتلك الأنشطة و الممارسات المهنية المتنوعة المنتمية إلى الفنون التطبيقية و ميدان الاتصال والموضة ...
2. قواعد التصميم المعاصر هي قواعد منهجية تمثل أساسا في:
 - فهم الإشكالية المطروحة (بحث عميق و بلورة معايير للأداء ،تحليل عميق للمنتج الموجود) .
 - محاولة حل الإشكالية: تطوير الفكرة من خلال كروكيهات ، ماكين ، مجسمات ، محطة اختبار التصورات .
 - التأكيد من الحلول المقترنة.
 - صناعة المنتوج (جمع و تركيب وتعديل)
3. تكمن القيم الجمالية للتصميم المعاصر في الكراهة و أصلالة المنتوج المبتكر والتصور .
4. ينتمي الإعلام الغرافيكي إلى حصة الفنون التشكيلية و يعد وسيلة معاصرة تسمح بإكساب المتعلمين تجارب و خبرات فنية جديدة . الإعلام الغرافيكي هو جزء من الإعلام الآلي الخاص بمعالجة و نتاج و صناعة و استغلال الصور الرقمية . و الصور الرقمية هي الصور المعالجة أو المتضورة كليتا عن طريق برامح الحاسوب .
5. تقنيات الإعلام الغرافيكي تتمثل في الموارد الرقمية التي توفرها مختلف برامح الإعلام الغرافيكي و منها التقنيات التي تكون فيها الصورة معدة كليتا من طرف الحاسوب أو تقنيات جلب الصور عن طريق السكانير أو آلة التصوير الرقمية أو الواب كام (Web Cam) ثم تحويلها و معالجتها و استغلالها في مشاريع .
6. يمكن سر و سحر الصورة الرقمية و الإنتاج المرئي المرتبط بها في الإعتبارات الجمالية الجديدة التي أفرزها الافتراضي.

علم المنظور:

١/- تعريف علم المنظور :

هو تمثيل الأشياء على سطح منبسط ليست كما هي في الحقيقة و لكن كما تبدوا لعين الناظر في وضع معين و على بعد معين

٢/- قوانين علم المنظور :

- خط الأفق: هو خط أفقى يقع على مستوى عين الناظر فانما أن يعلو أو ينخفض حسب وضعية الناظر.
- نقطة التلاشي (الفرار) : هي نقطة وهمية تقع على خط الأفق وفيها يتلاشى بصرنا .
- خطوط التلاشي : هي خطوط مستقيمة غير متوازية تنطلق من نقطة التلاشي لتكون الشيء .
- نقطة الناظر : تتمثل في عين الناظر .

الألوان :

١/- الألوان الأساسية (الأولية) :

أحمر- أصفر- أزرق .

* سميت بالألوان الأساسية (الرئيسية) لأننا لا نحصل عليها عن طريق مزج الألوان ، و بواسطة مزجها بطرق مختلفة و شتى نحصل على جميع الألوان الموجودة في الطبيعة ما عدا اللون الأبيض و الأسود .

2- الألوان الثانوية :

برتقالي- بنفسجي- أخضر .

* سميت بالألوان الثانوية لأننا نحصل عليها عن طريق مزج الألوان الأساسية مثني مثنى .

3- الألوان المتكاملة أو المتمامه :

- اللون الأحمر يكمل اللون الأخضر .

- اللون الأصفر يكمل اللون البنفسجي .

- اللون الأزرق يكمل اللون البرتقالي .

4- الألوان الحيادية :

أبيض - أسود- رمادي .

5- الرماديات الملونة :

أحمر أخضر = رمادي ملون .

أصفر برتقالي= رمادي ملون

برتقالي أزرق= رمادي ملون

6- الألوان الحارة و الألوان الباردة :

الألوان الحارة هي الألوان المحصوره في دائرة الألوان بين الأحمر و اللون الأصفر المخضر.

و الألوان الباردة هي المحصوره بين الأصفر المخضر و البنفسجي .

7- الانسجام اللوني :

1- الألوان الحارة و الألوان الباردة .

2- التقارب اللوني أو التوافق .

3- التباين .

4- الألوان القاتمة و الفاتحة .

5- التدرج اللوني.

التقارب اللوني= اذا كان هناك لونين متحاورين فيما بينهما عنصر مشترك أو مجموعة ألوان .

مثال : برتقالي (أحمر ، أصفر ، بني ، بنفسجي) = برتقالي محمر بجواره برتقالي مصفر بجواره برتقالي بني بجواره برتقالي بنفسجي .

التباين : اذا أخذنا لونين غير متجاورين و لا متقاربين يمكن تسميتهم متباعدتين الأبيض و الأسود و الألوان المتكاملة الأصفر و البنفسجي .

نلاحظ التباين اللوني بواسطه :

- 1- الألوان الحارة و الباردة.
- 2- الألوان المتكاملة :
- 3- الألوان القائمة على الفاتحة .
- 4- لونين حياديين : الأبيض و الأسود .

الألوان المتواقة (المنسجمة)

هي مجموعة اللوان التي تؤثر على العين تأثير ساراً وممتع ، وتنصف بالارتباط والوحدة والتناغم ، بالرغم من الاختلاف الواضح بينهما ، مثل :

1. كل ثلاثة ألوان مجاورة على دائرة الألوان (الأصفر - الأصفر البرتقالي - البرتقالي المحمرا - الأحمر - الأحمر المزرق - الأزرق- الأخضر المخضر - الأخضر - الأخضر المصفر - الأخضر .. وهكذا دورة ثانية)
2. مجموعة الرماديات .
3. مجموعة الألوان الترابية (البني الفاتح - البني الغامق - البيج ... وهكذا)