

ملخص الدروس

— مستوى السنة الرابعة متوسط —

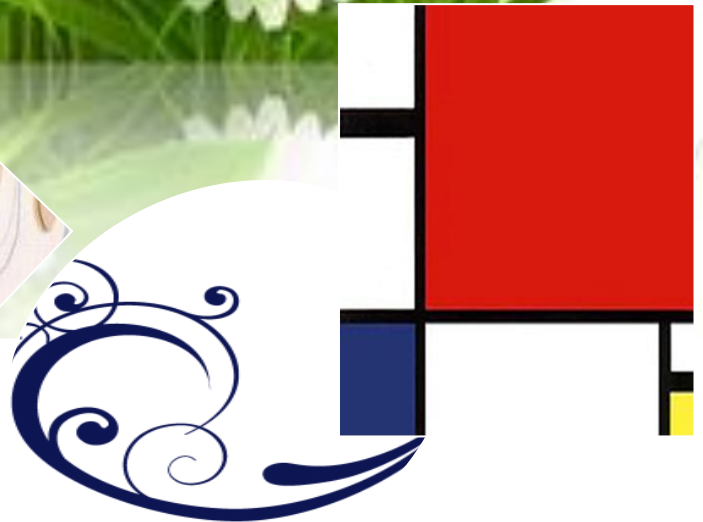
الأستاذ زهار محمدالزين

مادة التربية التشكيلية

متوسطة 11 ديسمبر 1960 البرج

السنة الدراسية

2011 / 2010

1- مجال الرسم و التلوين

الوحدة 01 / التركيب الفني

هو التركيب التشكيلي "التكوين" الذي ينظم مختلف العلاقات الناتجة عن العناصر التشكيلية داخل مجال واحد في وضعيات ومشاهد مختلفة داخل إطار يهيكل ويبني الكل التشكيلي ، من حيث الخط، الشكل ، اللون، و الفراغ وهو نوعان :

تركيب تقليدي و تركيب حديث

1- **التركيب التقليدي** : هو تركيب فني اعتمد في المدارس الفنية كالكلاسيكية و الواقعية و هو أنواع هي: التركيب الأفقي ، العمودي ، المائل ، التركيب الدائري ، التركيب المثلثي ، التركيب الرباعي و تراكيب أخرى ذات أشكال متنوعة "L - U"

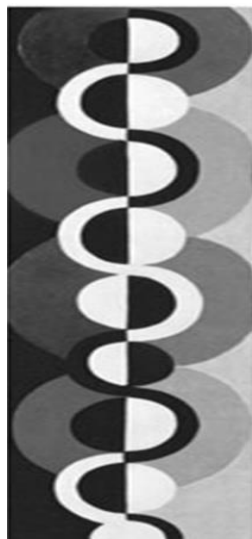
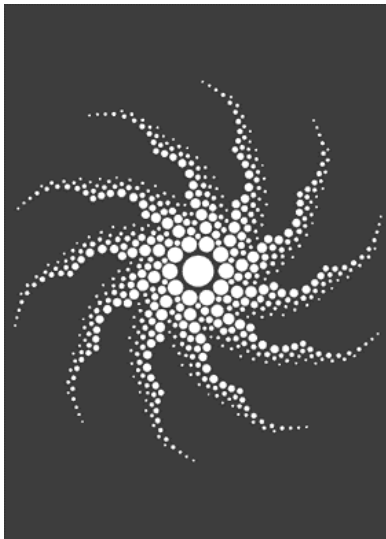
2- **التركيب الحديث** : هو تركيب فني جاء متزامنا مع الفن الحديث كالمدارس التكعيبية، التجريدية و الفم البصري و يعتمد على عناصر تشكيلية كالخط ، النقطة و الحرف، الشكل واللون و الفراغ ، الملامس و الحجم و من قواعده الفنية التي يركز عليها هي المبادئ الفنية التالية: التكرار ، التقاطع ، التناوب ، التناظر و اللاتناظر و يقوم الفنان بالتركيب باعتماد النظام أحيانا و العشوائية أحيانا أخرى و هذا ما يعطيه الحرية في إيجاد تراكيب فنية جد متنوعة و غنية .

2. **عناصر التركيب الفني هي:** النقطة، الخط ، الشكل ، الكتلة و الفراغ ، اللون ، ملامس السطوح ، الضوء و الظلال.

3- قواعد التركيب:

كي يكون التركيب الفني عملاً فنياً ناجحاً، يجب أن يكون مبنياً وفق أسس و قيم جمالية أساسية كالتوازن، النسب ، مركز السيادة، الانسجام، الوحدة و التنوع ، الحركة و الإيقاع ... و من أهم القيم و المبادئ الجمالية:

النظام l'Ordre ، التوازن l'Equilibre ، الانسجام l'Harmonie ، الوحدة l'Unité ، التنوع la Variété ، الحركة le mouvement ، الإيقاع le Rythme ، مركز الاهتمام le Point d'or .

تعريف التقنية:

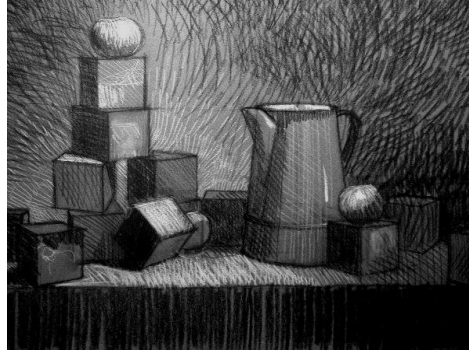
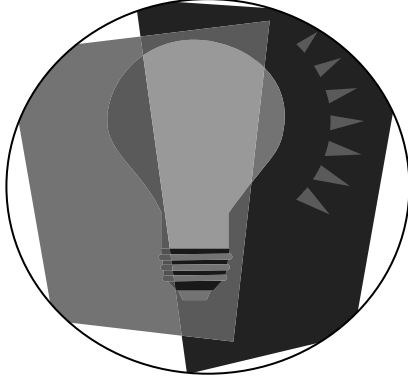
هي الطريقة التي تستعمل بها الخامات الموظفة في إبراز مؤثرات العمل الفني من حيث الملمس والانفعالات السيكلوجية التقنية هي الأثر التعبيري للخامة المستعملة بالإضافة الى أسلوب وطريقة الأداء من طرف موظفها.

التقنيات أو المؤثرات الملمسية:

1-التنقيط: يعني الرسم بالنقاط بواسطة رأس قلم حبر أو فرشاة مع مراعاة قيم الضوء والظل وقد تكون أحيانا متباعدة و أحيانا تتراكب فوق بعضها حسب كثافة الظل، استعملت كأسلوب فني عند فناني ما بعد الانطباعية Néo - impressionisme عند بول سينيّاك وجورج سورا.

2-التهشير: Hachures ومعناها التظليل أو الرسم بالخطوط المتوازية أو المتقاطعة القصيرة و المتوسطة المستقيمة و المتموجة في اتجاهات مختلفة ، تستعمل في الرسم لتحديد الظلال أو درجة كثافة لون ما .

اللطخ: استعمل في الفن الانطباعي كبقع لونية مختلفة في تلوين المواضيع واللطخية هي اسم أطلق سنة 1954 على اتجاه من اتجاهات المدرسة الفنية التجريدية.

الشفافية : تعني شفافية الألوان المستعملة التي تمكننا من رؤية السطح Support "الألوان المائية..."

العتمة : تعني كثافة اللون او الظل الداكن Ombre épaisse وأساسها التحكم في شدة تدرج الظل والنور من السواد إلى البياض أو تدرج الألوان من القاتم إلى الفاتح لإبراز الأحجام.

المؤثرات الانفعالية (السيكلوجية):

إن الانفعالات النفسية متنوعة بتنوع التقنيات و الخامات و تتمثل في : السعادة والغضب , الراحة و الاضطراب , الفرح و الكآبة , الحزن , الخوف , الوضوح و الغموض ... الخ ، وتتم ترجمتها باستعمال الألوان الحارة والباردة .

المدرسة المستقبلية le Futurisme

هي حركة فنية إيطالية ظهرت عام 1909 م والتي أكدت على ضرورة الإحساس بروح العصر والتقدم التقني وبجمال الآلة التي فرضت أسلوباً سريعاً للإيقاع «الديناميكية».

خصائصها:

التعبير عن الآلة بالحركة والإيقاع والضوء، فكل الأشياء تتجزأ، تتحرك، تتغير بسرعة و محاولة تمثيل البعد الرابع المتمثل في الفضاء الزمني.

روادها:

جياكومو بالة (Giacomo Balla)، أمبارتو بوتشيني (Umberto Boccioni)، كارلو كارة (Carlo Carra)

المدرسة التجريدية 1910 l'Art Abstrait

التجريدية هي الابتعاد عن رسم و تمثيل الواقع حيث اعتمدت على النظام والبناء والتناغم الموسيقي للتعبير عن الجمال الروحي بحرية تامة وهي نوعان: التجريدية التعبيرية والتجريدية الهندسية.

1 - التجريدية التعبيرية:

تعتمد أحياناً في تركيباتها على مبدأ التدقيق العقلي و أحياناً على عامل البداهة والعفوية الانفعالية والعاطفة التي تبني على لطخات لونية عفوية أو على خطوط تعبيرية منحنية أو منكسرة من أجل تشكيل موسيقي وحركة تعبيرية وقد مثل هذا الأسلوب الفنان فاسيلي كندنسكي Vassili kandinsky.

2 - التجريدية الهندسية:

يعتمد هذا الأسلوب على التنظيم الهندسي لبناء اللوحة التشكيلية مستعملة في ذلك خطوط هندسية أفقية ، عمودية و زوايا قائمة ، كما تمتاز بصفاء الألوان و نقاوتها وقد مثل هذا الأسلوب الفنان بيات موندريان. و كان له تأثيراً كبيراً على التصميم الصناعي ، الفن المعماري الحديث ...

المدرسة السريالية le surréalisme

ظهرت عام 1924 وهي التعبير عن الأحلام و اللاشعور في الإبداع الفني حيث توحى بعالم الغرابة والدهشة و المفاجئة.

خصائصها

أ. تشبه الأعمال السريالية التي نراها الأحلام أو الكوابيس وهي بذلك غامضة ومعقدة.

ب. تأثير الصدمة و الاندهاش .

ج. تشوه الأشياء المرسومة بأقصى درجة ممكنة.

د. البعد عن الحقيقة بتركيبات غريبة للأجسام لخلق إحساس بعدم الواقعية.

من روادها:

سلفادور دالي- خوان ميرو- ماكس أرنست- ماغريت.....

المدرسة التكعيبية le Cubisme

مدرسة فنية حديثة ظهرت في 1909 ذات أسلوب فني مميز يتمثل في البناء الهندسي للأجسام وتلوينها بألوان أحادية ورمادية " بنية و حمراء و صفراء " و قد مرت بمرحلتين هما:

1 - **التكعيبية التحليلية:** تحليل العناصر الواقعية والطبيعية و تفكيكها إلى أجزاء و محاولة رؤية الأجسام من جميع الجوانب.

2 - **التكعيبية التركيبية:** إعادة تركيب و بناء الأشكال في اللوحة و إنتاج عمل فني موحد العناصر وإدخال تقنية الكولاج باستعمال قصاصات الورق والجرائد و القماش ...

روادها:

- رويز بابلو بيكاسو فنان إسباني من أهم أعماله "جارنيكا-الموسيقيون الثلاثة-المرأة الباكية-نساء أفنيون .
- جورج براك فنان فرنسي من أهم أعماله "القيثارة و الكأس-منظر طبيعي-آلة الكمان- امرأة و الموندلين" و قد استعمل كثيرا الكولاج في أعماله.

الوحدة 04/ علم الألوان

اللون هو صفة مرئية للمادة تنتج عن تفاعل الضوء مع تلك المادة يستعمل للتمييز بين الأشياء و التعبير عنها كما يستعمل في التزيين و التجميل و التلوين.

- الألوان الأساسية هي: الأحمر ، الأصفر و الأزرق.
 - الألوان الثانوية هي: البرتقالي ، الأخضر و البنفسجي.
 - الألوان الحيادية هي: الأبيض و الأسود.
 - الرماديات الحيادية هي الألوان الناتجة عن مزج الأبيض و الأسود.
 - الرماديات الملونة هي الألوان الناتجة عن مزج أكثر من لونين مختلفين.
- مثل: أحمر + أخضر — رمادي ملون بالأحمر إذا كان الأحمر هو الغالب و العكس

الألوان الحارة و الباردة:

- 1- الألوان الحارة على الترتيب هي: البنفسجي المحمر ، الأحمر ، البرتقالي المحمر ، البرتقالي ، الأصفر.
 - 2- الألوان الباردة على الترتيب هي: الأخضر المصفر ، الأخضر ، الأخضر المزرق ، الأزرق ، البنفسجي المزرق ، البنفسجي.
- التباين اللوني** للألوان الحارة و الباردة: هو تضاد الألوان الحارة و الألوان الباردة في الأعمال الفنية و إبراز الفروق بينها لأجل التعبير عن الظل و النور و التعبير عن أحاسيس نفسية.
- ترتبط الألوان الحارة بالحرارة و الدفء، القرب، الحيوية و النشاط، الاضطراب ، البهجة...
 - ترتبط الألوان الباردة بالبرود ، البعد ، الراحة و الهدوء ، الثقل ،
- مجالاتها و استعمالاتها:** استعملت الألوان الحارة و الباردة في أساليب فنية حديثة كالوحشية و التعبيرية و التجريدية و في الزخرفة و في ميدان الإشهار وغيرها...

العلاقات اللونية —

- التدرج اللوني و هو انتقال من لون داكن إلى لون فاتح عبر درجات لونية متوسطة و بينية.
- التضاد اللوني هو تباين بين لونين أو أكثر مثل أحمر مع أخضر أو الألوان الأساسية فيما بينها.
- التكامل اللوني هو بين لونين متقابلين في الدائرة اللونية مثل برتقالي و أزرق.
- الانسجام اللوني هو توافق و تآلف بين الألوان و الإيحاء بارتياح النفس عند رؤية الألوان مثل أحمر و برتقالي و أصفر أو أزرق و بنفسجي و أحمر وهكذا...

02- مجال فنون التصميم

الوحدة 01/ التصميم المعاصر

- **التصميم المعاصر:** التصميم (الديزاين) هو المشروع و يتعلق بتلك الأنشطة والممارسات المهنية المتنوعة التي تنتمي إلى الفنون التطبيقية وميدان الاتصال والموضة...وهو القيام بابتكار و تجديد و تحديث صور و منتجات استهلاكية و تصاميم جميلة و جذابة غير مألوفة ذات طابع منفعي، جمالي و وظيفي.

- 2- مبادئ التصميم و منهجيته: فهم الإشكالية - محاولة حل الإشكالية عن طريق كروكيات أو ماكيت - اختيار الحل الأنسب - صناعة المنتج و تسويقه .
- 3- عناصر التصميم : الخط ، الشكل ، اللون ، الملمس (ملمس السطح) .
- 4- مجالاته: يستعمل التصميم في ميدان الاتصال ، الموضة ، البناء و الهندسة ، السيارات ، و الإلكترونيك و الأثاث...

الوحدة 02 / الإشهار

الإشهار هو وسيلة اتصال و ترويج السلع و المنتجات و تبليغ رسائل مرئية عن طريق الرسم ، الكتابة و الألوان بتطبيق طرق و تقنيات فنية حديثة قصد جلب اهتمام المستهلك و يسمى أيضا " الإعلان " .

- 1- الإشهار الصحي يتناول مواضيع حول الصحة قصد الإرشاد و التوعية و تجنب الأمراض و الوقاية منها...
- 1- الإشهار البيئي يتناول مواضيع حول البيئة قصد المحافظة على المحيط و الوقاية من الأخطار التي تهدده.
- 2- عناصر الملصقة الإشهارية هي على العموم " الكتابة - الرسم والصورة - الألوان "

2-الإعلام الغرافيكي infographie

مصطلح الإعلام الغرافيكي infographie مركب من كلمتين (إعلام آلي و غرافيكي) و تعني معالجة و إنتاج الصور الرقمية بتطبيق برامج الإعلام الآلي بشكل جزئي أو كلي.

الإعلام الغرافيكي هو تطبيق تقنيات الإعلام الآلي و الحاسوب في معالجة النصوص و ابتكار الصور والرسومات و التصاميم و إنتاجها.

برامج الإعلام الغرافيكي:

- برامج الكاو CAO: التصميم المدعم بالحاسوب أو الرسم و الهندسة بدقة ببعدين 2D أو ثلاثة أبعاد 3D مثل الهندسة المعمارية Studio max و Corel Draw و Autocad...
- برامج الباو PAO: تعني إعلام مدعم بالحاسوب أو ابتكار صور و تصاميم عالية الجودة و الاحترافية كتصميم الكتب و الملصقات الاشهاري (فتوشوب Adobe Photoshop و بانث paint ، الاليستراطور illustrator...)
- الصورة الرقمية: هي صورة منتجة أو محملة بوسائط متعددة كالماسح وآلات التصوير و الأقراص و هي عبارة عن نقاط أو بكسل و البكسل مربعات صغيرة جدا.
- و هي نوعان: بيتاب . bitmap و فيكتوريال Victoriel .

الوحدة 03 / الخط المبتكر

تطور الخط العربي عبر التاريخ فأخذ أشكالا و أنواعا عديدة وذلك عن طريق ابتكار خطوط جديدة من طرف خطاطين و فنانيين عرب محافظة على المعنى الأصلي للخط لكن الصورة تغيرت و أصبحت منسجمة مع التصاميم و الصور المعاصرة.

تعددت مجالات الخط العربي المبتكر لضرورة التغيير و الجمال و المنفعة فاستعمل في صناعة و إنتاج الشعارات و الرموز و كتابة عناوين الكتب و واجهات الصحف و كل أصناف الطباعة و الإشهار، كما استعمل في تزيين خلفيات الشاشات و واجهات مواقع الإنترنت ...

- الشعار واحد من مجالات استعمال الخط العربي المبتكر وهو الرمز أو الرسم المبسط الذي يمثل اسم مؤسسة و هو علامة تجارية مميزة قصد إيصال رسالة واضحة عن المؤسسات و المصانع و المنتجات

يستعمل في الإشهار كالمصقات واللافتات الإشهارية وعلى المنتجات و المؤسسات و المواقع المراد ترويجها و تعريفها...

- **مكونات الشعار هي " من حروف فقط أو كلمات " أو " من حروف و رموز " أو " من رموز فقط "**
- **خصائص الشعار:** البساطة في الرسم و الألوان ن التفرد و التميز ، سهولة القراءة ن الحركة و الانسيابية ن المدلول و التعبير عن المنتج المراد تعريفه.