المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

التربية الفنية

التعليم الثانوي
(نظام المقررات)

البرنامج الاختياري

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

طبعة ١٤٤٤ - ٢٠٢٢

يوزع مجانا ولا يباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

ح وزارة التعليم، ١٤٣٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم

التربية الفنية: التعليم الثانوي – نظام المقررات – الرياض، ١٤٣٣ هـ

٢٢٤ ص؛ ٢١ X ٢٥,٥ سم

ردمك: ٤ – ١٠٧ – ٥٠٢ – ٦٠٣ – ٩٧٨

١ ـ التربية الفنية ـ كتب دراسية ٢ ـ التعليم الثانوي ـ السعودية ـ كتب دراسية. أ ـ العنوان

ديوي ٧١٣، ٦٤٠ **١٤٣٣ / ٥٧٣٢**

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٥٧٣٢

ردمك: ٤ – ١٠٧ – ٥٠٢ – ٦٠٣ – ٩٧٨

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"

IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

FB.T4EDU.COM

وزارة التعليم

Ministry of Education

2022 - 1444

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

المحتويات

الموضـــــوع	الصفحة
مقدمة	٧
أهداف التربية الفنية للتعليم الثانوي (البرنامج الاختياري)	٩
توجيهات وتعليمات	١٠
التقويم في مقرر التربية الفنية	
أولاً: التقويم المستمر (التكويني)	١٢
ثانياً: الحضور (يومي)	١٧
توزيع درجات مقرر التربية الفنية للتعليم الثانوي(البرنامج الاختياري)	١٧
الموضوعات	
الموضوع الأول: الفن وضرورته للإنسان	٢٠
الموضوع الثاني: علم المنظور - الألوان وتأثيرها النفسي - النسبة الذهبية	٤٠
الموضوع الثالث: فن الخداع البصري - تصميم النوتان	٥٨
الموضوع الرابع: الفن الحديث والمدارس الفنية	٨٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع الخامس: إنتاج اللوحات الفنية	٩٩
الموضوع السادس: الطباعة اليدوية	١٠٧
الموضوع السابع: الفنون الإسلامية	١٢٠
الموضوع الثامن: صناعة المعادن	١٤٢
الموضوع التاسع: الفسيفساء (الموزاييك)	١٥٠
الموضوع العاشر: صناعة الورق ، التجليد	١٦٣
الموضوع الحادي عشر: فن الكولاج والديكوباج	١٦٦
الموضوع الثاني عشر: الفن الرقمي	١٧٩
الموضوع الثالث عشر: الشعارات	١٩٦
المشروع البحثي	٢٠٢
استمارة تنفيذ المشروع	٢٠٣
المصطلحات	٢٠٤
المراجع العربية	٢٠٩
المراجع الأجنبية	٢١٣
فهرس الأشكال واللوحات الفنية	٢١٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتدى بالهدى إلى يوم الدين، وبعد:

يأتي اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير مناهج التعليم وتحديثها ضمن الخطة العامة للمملكة، ويأتي كتاب التربية الفنية في برامج التعليم الثانوي (نظام المقررات) ضمن البرنامج الاختياري وبواقع (٥ ساعات)، ليساهم في تنشئة جيل من المبدعين وإعدادهم علمياً وثقافياً ومهنياً للمشاركة في خطط البلاد التنموية المستقبلية.

وجاء عرض هذا الكتاب بتنظيم تربوي فاعل، يعكس توجهات المنهج وفلسفته، ويحتوي على مجموعة من الموضوعات التي تناسب قدرات الطالب/ـة، كذلك اشتمل المحتوى على أنشطة متنوعة المستوى ومراعية للفروق الفردية لتساعد على تأكيد المعارف والخبرات والمهارات المكتسبة، ولتحقيق الثقافة الفنية والبصرية والتي تُعتبر من أهداف التربية الفنية المعاصرة. وتضمن الكتاب عدداً من الموضوعات، تم تنظيمها كالآتي:

- موضوعات أساسية: وهي دروس مقرر تدريسها خلال الست أسابيع الأولى من الفصل الدراسي تتمثل في (مدخل لأهمية الفن، المنظور، النسبة الذهبية، الخداع البصري، تصميم النوتان، مدارس الفن الحديث، الفن التشكيلي السعودي، إنتاج اللوحات الفنية، وفنون الطباعة) لإكساب الطالب/ـة الخبرات اللازمة لدراسة الموضوعات الاختيارية.
- موضوعات اختيارية: وهي موضوعات تتم دراستها بعد الانتهاء من دراسة المواضيع الأساسية حيث يتم اختيارها بالتنسيق مع المعلم/ـة بناء على

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الإمكانات المتوفرة في المدرسة وتلبية لرغبة الطالب/ة وتحقيقاً لحاجاته في المرحلة الثانوية وهي كالآتي:

الخيار الأول: يعتبر امتداداً لدراسة ميادين الفنون العالمية والفنون الإسلامية، يتعرف فيها الطالب /ـة أكثر على مجالات فنية جديدة، وثقافات فنية مفيدة، يربطها بالحضارات المختلفة، ويمارسا نقد وتذوق الفنون المتنوعة، ويشاركا في إنتاج الفنون والكتابة عنها.

الخيار الثاني: يتميز بمواكبة الفنون المعاصرة والأساليب والتقنيات الحديثة التي ظهرت لخدمة الفنون، كبرامج الحاسب الآلي وتقنيات الصور الفوتوغرافية والرقمية ومعالجتها، ويتناول هذا الخيار دراسة الفن الرقمي وأنواعه، وفنون الدعاية والإعلان وأسرارها، وتصميم الشعارات وقراءة الرموز وتفسير الدلالات لها.

ولتنمية المهارات البحثية وفن إدارة المشاريع بطريقة إبداعية في الفنون البصرية و التطبيقية في البرنامج الاختياري للمرحلة الثانوية – يكلف الطالب/ة بعمل مشاريع تعاونية ذات قيمة نفعية تساهم في دخولهم سوق العمل .

وفي الختام، نسأل المولى القدير أن ينفع طلابنا وطالباتنا بهذا الجهد وأن يُحقق هذا الكتاب الأهداف المنشودة منه، وأن يوفقهم لما فيه خير الوطن وازدهاره.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

أهداف التربية الفنية للتعليم الثانوي

(البرنامج الاختياري)

١. إتاحة الفرصة للمتعلم لممارسة نقد وتذوق الفنون والتعرف على الأعمال الفنية.

٢. تلبية حاجات ورغبات المتعلم بإنتاج أعمال فنية جميلة ونافعة.

٣. ربط الفنون التشكيلية بحياة المتعلمين وتعريفهم بأهمية الفن للمجتمعات ودوره في خدمتهم.

٤. تنمية التفكير الإبداعي (الطلاقة، المرونة والأصالة) من خلال الأنشطة الفنية.

٥. التعرف على المنجزات الفنية للحضارات المختلفة وأهمية الاستفادة من المنجز الفني الإنساني عبر التاريخ.

٦. تأكيد أهمية الموروث الفني الإسلامي ممارسة وفكراً.

٧. إحياء الموروث الشعبي ونقله بما يخدم المجتمع ويؤصل التراث.

٨. تعزيز قيم التعاون وتقبل الآخرين، والعمل بروح الجماعة من خلال دمج المتعلمين في الأنشطة الفنية.

٩. فهم دور الفن في توجيه السلوك الجمالي للفرد والمجتمع، والمحافظة على البيئة، والنمو الاقتصادي وعلاقته بالصناعة والتسويق.

١٠. مواكبة التطور التقني والمخترعات الحديثة في مجال الفنون الرقمية والجرافيك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

توجيهات وتعليمات

بين يديك أخي/ أختي الطالب/ة كتاب التربية الفنية للتعليم الثانوي (البرنامج الاختياري) برؤية جديدة مطورة وشاملة ووفق آخر الأبحاث التربوية والنفسية لتتلاءم مع متطلبات العصر الذي تتسارع فيه المعرفة والتقنية ووسائل الاتصال، ولتلبي حاجاتك المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمي ثقافتك الفنية والجمالية والبصرية، وامتداداً لمسيرة مناهج التربية الفنية من الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية (البرنامج الاختياري) المتضمنة اكتساب الخبرات وصقل وبلورة التوجهات لدى المتعلمين والمتعلمات، فستجد من خلال المادة خير معبر لأفكارك، وصقل لشخصيتك المستقبلية وتهيئتك لسوق العمل على أسس علمية ونظريات فنية حديثة. مما يساعدك على التأقلم والاستعداد للحياة العلمية والعملية، وتقدير ذاتك فهماً وعملاً.

وقد يسر الله تعالى صياغة موضوعات هذا المقرر بطريقة تتيح لك المشاركة النشطة والفاعلة في الدروس من خلال حل النشاطات التي تزيدك علماً وفهماً واستيعابًا للدرس وتنمي لديك المهارات المتنوعة. وتحثك على التأمل والبحث والاطلاع والقدرة على التعلم الذاتي والتواصل والعمل الجماعي لإثراء المادة والتفاعل مع الآخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي الآخر في إطار من القيم الفنية والتربوية المشتركة. كما تحفزك على التفكير الإبداعي والواعي والمتزن والناقد للتمكن من حل المشكلات واتخاذ القرارات السليمة بالإضافة إلى التعامل مع التقنية الحديثة ومصادر المعلومات لتوظيفها إيجابياً في الحياة العملية، وقد تم في هذا المقرر ما يأتي:

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

١- تنوع عرض المواضيع وتضمينها بصور توضيحية وخرائط معرفية ومفاهيمية ليسهل عليك فهمها واستيعابها بيسر وسهولة.

٢- إدراج أنشطة تعليمية متنوعة (أنشطة بحثية، تفكيرية، نقدية، تذوقية، مهارية) لتساعدك على استيعاب وفهم الموضوع من خلال استكشاف المعلومات والبيانات بالرجوع إلى الكتب والمصادر الأخرى.

وفيما يأتي بعض الإرشادات التي تساعدك على فهم واستيعاب الموضوعات المقررة:

١- قراءة الدرس قراءة واعية لبناء المعاني الجديدة وربطها مع المكتسبات السابقة.

٢- تأمل محتوى النشاط وهدفه ومتطلبات تنفيذه وتحليله إلى مهام صغيرة.

٣- الرجوع إلى مصادر المعرفة المختلفة بهدف جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقويمها واختيارها.

٤- الرجوع إلى العمليات العقلية كالملاحظة والقياس والمقارنة والتصنيف وفرض الفروض واختيار صحتها.

٥- المشاركة في المناقشات حول المعلومات والبيانات والمفاهيم بشكل تعاوني.

٦- تطبيق وتعميم الاستنتاجات في مواقف جديدة وتوسيع المفاهيم للتوصل إلى التعريفات والمصطلحات والمادة العلمية المطلوبة.

٧- تأمل المعاني والأفكار الجديدة المكتسبة واستخدامها في المواقف الحياتية.

بذلك نأمل أن يكون هذا الكتاب خير معين لكما في اكتساب العلوم والمعارف والمهارات التي تزودكما بالبعد الفني والتربوي اللازم لبناء مجتمعاً متطوراً ومبدعاً في شتى جوانب الحياة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التقويم في مقرر التربية الفنية

التقويم هو الحصول على الدلائل حول طبيعة وجودة وكمية التعلم الحاصل وإصدار الحكم عليه، ويتم تقويم الطالب في نظام المقررات في كل مقرر دراسي خلال فصل دراسي واحد من قبل المعلم، وفي ضوء الأسس والقواعد المنظمة لذلك. سواء من خلال التقويم التحصيلي النهائي أو من خلال التقويم المستمر التكويني. ويعد مقرر التربية الفنية من مقررات التقويم المستمر (التكويني).

أولاً: التقويم المستمر (التكويني)

هو عمليات تعديل وبناء وتطوير المهارات والكفايات لدى المتعلمين وفق معايير كمية ونوعية يُقاس من خلالها حدوث تغير في شخصية الطالب من جوانب الشخصية الإنسانية جميعها (العملية، الوجدانية، الاجتماعية،... إلخ) ويتم تطبيق أدوات التقويم المتعارف عليها لدى التربويين في إحداث التغير الإيجابي في شخصية المتعلم بصورة مستمرة حتى نهاية الفصل الدراسي. والتربية الفنية إحدى مقررات التقويم المستمر التي يعتمد فيها على بعض أدوات التقويم في متابعة وتقويم المتعلمين أثناء فترة التعلم في مدارس التعليم الثانوي نظام المقررات.

أدوات التقويم:

١- الملاحظة والمشاركة والتفاعل الصفي (ترصد أسبوعياً).

وهي وسيلة يستخدمها المعلم لرصد البيانات عن المتعلم بقصد تقييم أدائه بشكل مباشر أو غير مباشر. فهي أداة تساعد على تعديل سلوك وفعاليات المتعلمين وفق منهج منظم، وكذلك قياس قدرة المتعلم على الابتكار وتفسير المفاهيم والتعاون مع الآخرين

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

والتجريب واستخدام طرق أخرى للحل والالتزام داخل حجرة الصف والمشاركة في الحوار والمناقشة.

٢- التقارير الميدانية (حسب تقدير المعلم).

وهي عبارة عن أداة تهدف إلى قياس قدرة المتعلم في إعداد دراسة عن موضوع محدد أو ظاهرة ما ويقصد بالتقرير هنا النص المكتوب الذي يعده الطالب في حدود ٢٠٠ إلى ٣٠٠ كلمة (صفحة إلى صفحتين) ليصف فيه شيئًا شاهده، أو مكانًا زاره، أو تجربة علمية قام بإجرائها، أو يلخص موضوعًا قرأه، أو يعرض رأيًا في مسألة درسها، أو إجراء دراسة تتبعيه نظرية لموضوع معين يرتبط بالمحتوى المقرر، ونحو ذلك ويمكن للطالب الإشارة إلى المصادر التي رجع إليها فيما يكتب، ولكنه غير ملزم بالتوثيق المتبع في البحث العلمي، ويتم بناء التقرير وفق أسس وعناصر إعداد التقارير باختلاف أنواعها.

تقويم التقرير بناء على:

١- الترابط المنطقي وتسلسل الأفكار في الطرح.

٢- استخدام المصطلحات العلمية.

٣- القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في التقرير.

٤- ارتباط التقرير بالمقرر الدراسي.

٥- الدقة والوضوح (دقة الأفكار والعبارات ووضوحها).

٦- ترابط العناصر وتسلسلها.

٧- دعم التقرير بالصور والبيانات والإحصائيات.

٣- الواجبات والمهام الأدائية (لا يقل عن واحد أسبوعياً).

ويقصد بها هنا التكليفات والمهام عن موضوعات المقرر الدراسي التي يكلف بها الطالب بدراستها وحل الأنشطة الشفوية أو التحريرية أو العملية في المنزل في صورة مهام (قراءات، وجمع معلومات، والعمل في مشروعات، والاستماع، وملاحظة أحداث، وإعداد تقارير ومتابعات) أو أوراق عمل بقصد تقويم ما أتقن تعلمه وتطبيق القواعد والمبادئ التي تمت دراستها للإجابة عن أسئلة تطرح في الموقف التعليمي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٤- ملف الأعمال (Portfolio).

هو تجميع مركَّز وهادف لأعمال المتعلم وإنجازاته والتي تكشف عن مستوى معارف وخبرات المتعلم، ومهاراته واتجاهاته وقيمه واستعداداته، وتبين تقدمه وتحصيله في مجال أو مجالات دراسية معينة متمثلة في التقارير والبحوث والصور الفوتوغرافية عن المنجزات الفنية ونتائج الاختبارات التحريرية أو الشفوية، وملخصات عن المشروعات الفردية أو الجماعية، وجميع جهود الطالب الذاتية، وينبغي أن تشتمل هذه الأعمال على مشاركة المتعلم في انتقاء محتوى الملف، ويقسم كل ملف إلى أجزاء، كل جزء يهدف إلى أهداف محددة، ويقوم الطالب بعد كل مرحلة بتعبئة بطاقة التأمل الذاتي، والتي تهدف إلى وقوف الطالب على أدائه فيتأمل ويكتشف بناء على ذلك نقاط القوة والضعف فيه، ليعمل على تطوير الأداء مستقبلا، وفي نهاية الملف يخصص جزء أخير لتقويم الأقران الذي يشارك فيه زملاء الطالب في تقويم أدائه. كما يقوم الطالب بتخزين جميع هذه المواد بطرق حديثة متوفرة لدى الطالب/ة كما يقوم الطالب/ ة بتخزين جميع هذه المواد التي تتضمنها ملفات الإنجاز بطرق تقنية حديثة للحفاظ على الأعداد الضخمة من الأوراق والمواد المتنوعة التي تشتمل عليها الملفات الخاصة بأعماله.

ويطلق على ملف الأعمال مسميات أخرى منها: حقيبة الإنجاز، إضبارة إنجاز المتعلم، حقيبة التعلم، السجل النامي، البورتفوليو.

٥- (التقويم التحصيلي)الاختبارات التحصيلية.

١- الاختبار النظري / الكتابي

الاختبار التحريري النهائي التحصيلي هي أداة تقويم تعتمد على الأسلوب الكتابي في القياس، ومن خلال الاختبارات التحصيلية يتم قياس ما أتقن المتعلم تعلمه من المحتوى الدراسي المتمثل في مجموعة محددة من النواتج التعليمية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٢- الاختبار العملي / الشفهي

الاختبارات النهائية سواء الشفهية أو العملية الشفهية: هي مجموعة من الأسئلة أو المطالب التي تقدم للمتعلم في بطاقة لينفذ ما فيها تحت ملاحظة المعلم لقياس قدرة المتعلم على تنفيذ أداءات عملية في الجانب المهاري، ويرصد أداء المتعلم ونواتج التعلم (التي لا يمكن قياسها لدى المتعلم إلا من خلال الاختبارات التحصيلية العملية الشفهية أو الشفهية العملية).

٦- البحوث (من ورقة بحثية واحدة إلى ثلاث أوراق بحثية في الفصل الدراسي الواحد، سواء فردية أو جماعية) (حسب طبيعة الدرس).

يقصد بها هنا الدراسة التي يقوم بها المتعلم حول موضوع مرتبط بالمقرر الدراسي، عدد كلماته حوالي ١٠٠٠ كلمة من خمس إلى ثمان صفحات (من غير الصفحات اللازمة لغلاف البحث ومراجعه وفهرسته) مستخدمًا فيها المهارات الأساسية في البحث العلمي من وضع مخطط للدراسة، ومراجعة للأدبيات، واستخلاص للمعلومات والأفكار، وتطبيق الأدوات الإحصائية وتحليل النتائج وتفسيرها وتكوين رأي ما فيها، والتوصل إلى النتائج النهائية المجردة من الآراء الشخصية المعتمدة على نتائج البحث والدراسة...، ويمكن للمتعلم توظيف البحث في خدمة أكثر من مقرر (المقررات التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي) على أن يتم الربط في البحث بصورة سلسلة ذات معنى وبأثر جوهري يثري الورقة البحثية المقدمة. ويتم تقويم الورقة البحثية بناءً على:

- بنية الورقة البحثية وتنظيمها (المقدمة، العرض، الخاتمة، المراجع).
- مضمون الورقة وشموليتها وتغطيتها للموضوع أو إجاباتها عن الأسئلة المطروحة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٧- المشروعات (مشروع واحد في الفصل الدراسي) فردي أو جماعي.

خطوات تنفيذ المشروعات

١) اختيار موضوع المشروع.

٢) وضع خطة عمل المشروع.

٣) إعداد أدوات العمل في المشروع.

٤) تنفيذ المشروع وتقويم نتائجه.

٥) كتابة تقرير حول خطوات تخطيط المشروع وتنفيذه والنتائج التي تم التوصل إليها.

٦) عرض المشروع أمام الآخرين وشرح نتائجه.

تقويم المشروع

١) موضوع المشروع: تحديد المشكلة، إبراز الأهمية، ارتباطه بالمقرر الدراسي، إثراءه لعملية التعليم والتعلم.

٢) التنظيم الإداري وتوزيع الأعمال بين أعضاء فريق العمل وتطبيق مهارات العمل ضمن فريق في المشروعات الجماعية.

٣) تنفيذ المشروع: وجود خطة التنفيذ وتحديد خطواتها، وجود خلفية نظرية للمشروع تحديد الأدوات والوسائل، ومناسبتها للمشروع في النتائج التي تم التوصل إليها.

٤) عرض ومناقشة المشروع: الإعداد العام للمشروع، الدقة في العرض والإجابة عن التساؤلات التي قد تطرح مناقشتها، الدقة والوضوح في المناقشة والعرض على الآخرين وشرح نتائجه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

ثانيًا -الحضور (يومي):

الحضور يقصد به تواجد المتعلم اليومي لكل مقرر دراسي يستحق الطالب عليها درجة الحضور ويخصم نصف درجة مقابل كل حصة غياب بدون عذر مقبول.

توزيع درجات مقرر التربية الفنية للتعليم الثانوي
(البرنامج الاختياري)

أساليب التقويم	الملاحظة والمشاركة والتفاعل الصفي	التقارير الميدانية	الواجبات والمهام الأدائية	ملف الأعمال	الاختبارات التحصيلية		البحوث	المشروع الفصلي	الحضور	المجموع
					نظري كتابي	عملي شفهي				
التقويم المستمر ٩٥ درجة										
الدرجة	١٠	٥	٥	١٠	١٠	٢٠	١٠	٢٥	٥	١٠٠

أوزان الدرجات لأدوات التقويم وتوزيعها على مقرر التربية الفنية

ملاحظة: لمزيد من الإيضاح يمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي لتقويم المتعلم في التعليم الثانوي لنظام المقررات (الإصدار الثاني).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

المواضيع والأنشطة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الموضوع الأول: الفن وضرورته للإنسان

شغل موضوع الفن وتعريفه كثير من العلماء والباحثين والفلاسفة منذ بدء تاريخ الفكر البشري إلى عصرنا الحالي، وتعددت الآراء والمدارس واختلفت حسب المجال والتخصص والحقبة الزمنية التي يتبع لها، فمنهم من اعتبر الفن جزء من التطور البشري لأنه يتصل اتصالاً وثيقاً بعمليات الإدراك العقلي والتفكير، ويحقق للإنسان التوازن النفسي والفكري والجسدي، ومنهم من رأى أن الفن وسيلة من وسائل التعبير عن العالم بصرياً، والفنان هو من يمتلك القدرة على تحويل إدراكه البصري للأشياء إلى تعبير ملموس في شكل مادي، مستخدماً أساليب ووسائل عديدة تمكنه من تسجيل انطباعاته، ومنهم من عرف العمل الفني بأنه شيء يتم ابتداعه أو اختياره لمقدرته على التعبير وعلى تحريك خبرة الإنسان في إطار نظام محدد، والخبرة هنا قد يمتد مداها من الشعور الذي يتأثر برؤية وجه طفل يتضور جوعاً، إلى اكتشاف الترتيب الهندسي المعماري، والنظام قد يختلف من أدق الأشكال الهندسية المنتظمة، إلى العفوية غير المنتظمة التي قد تشبه الصدفة، ورغم هذا فالنظام في كلتا الحالتين يهتم بالترتيب وبالكمال وبالعمق.

الشكل (١) لوحة الفنان السعودي سمير الدهام

الشكل (٢) مجسم من معدن البرونز للفنان هنري مور

ويشمل مصطلح فن Art مجموع المهارات الإنسانية على اختلاف ألوانها كالتصوير والشعر والرسم والنحت والدراما وغيره.

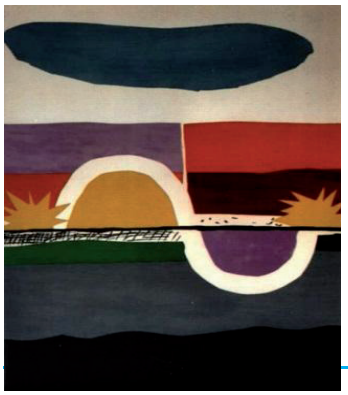
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٣) خارطة مفاهيم تعريف الفن

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١)

لقد عرّفنا الفن بأنه (نظام)، هل معنى ذلك أن الفن الحديث هو حالة من الفوضى لا يتوفر فيه نظام وضوابط موحدة؟ وضح وجهة نظرك، سواء كان بالسلب أو الإيجاب، مستعيناً باللوحة التشكيلية التي أمامك للفنان لوكوربوازييه Le Corubsier.



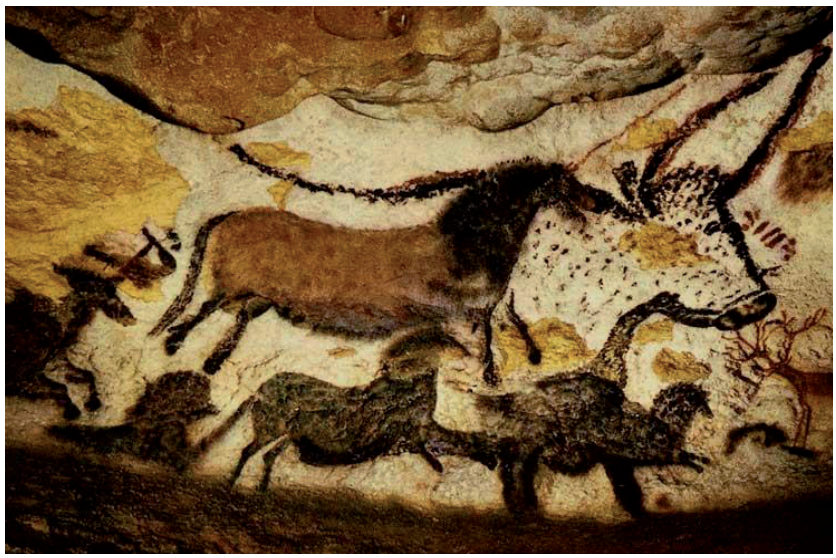
الشكل (٤) لوحة الفنان لوكوربوازييه

ضرورة الفن:

رفع الله تعالى شأن الإنسان وميزه عن باقي مخلوقاته، بقدرات عقلية عالية ومهارات فكريه تساعده على إنتاج العديد من الأعمال والأنشطة الفنية التي تساهم في تحقيق التوازن بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه.

ولأن الإنسان يحتاج إلى هذا التوازن في حياته، نجد أن الفن كان ولا يزال ضرورة وسيظل ضرورة في المستقبل، لهذا نرى في تاريخ البشرية كلها أنه لا يوجد عصر قد أغفل فيه الإنسان ممارسة الفن بمختلف أشكاله وأنواعه، وارتبط عمر الفن بعمر الإنسان.

فمنذ العصور الحجرية القديمة، مارس الإنسان البدائي الفن معبراً عن صراعاته للبقاء، وسبل المحافظة على حياته من الفناء والانقراض، كما سعى جاهداً إلى صيد الحيوانات ليحصل على قوته وغذائه واعتبر أن تصويره للحيوانات يُعد نوعاً من السحر الذي سيساعده على بلوغ هدفه، معتقداً إنه عندما يربط بين صورة الحيوان التي رسمها والحيوان نفسه، قد سيطر عليه وامتلكه وتمكن



الشكل (٥) الخيول وحيوان البيزون، كهف لاسو
Cave at Lascaux, France

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

من صيده بسهولة، فما كان الفن في نظره إلا ضرورة لتكملة الواقع، ولم يكتفي الفنان البدائي بتحقيق الغاية النفعية، إنما أيضاً اهتم بجانب المتعة البصرية، ونرى ذلك في الشكل راعى في رسومه للثيران التي صورها على جدران الكهف، أن جعل خطوط الظهر تتشابه مع خطوط البطن فتعطينا تقابل جمالي يسُر العين، هذا بالإضافة إلى ما قام به من تخطيطات على الأجساد، وتصويره للقفزات وحركات انطلاق جموع الحيوانات.

وفي العصور اللاحقة للعصر الحجري القديم، سنجد كثيرًا من السجلات الفنية الموثقة والنماذج الحية، التي تثبت حاجة الإنسان للفن واعتباره ضرورة في حياته، إلى عهدنا الحالي الذي دخل الحاسوب والتقنيات الحديثة في إنتاجه.

ولمعرفة حاجات الإنسان التي يُشبعها الفن، لابد من معرفة وظائفه:

١. تحقيق المتعة عن طريق اللهو واللعب والتسلية.
٢. التنفيس عن الانفعالات واستبدال المشاعر المؤلمة بإحداث تغيير في النفس الإنسانية.
٣. لغة عالمية للتفاهم والترابط الإنساني.
٤. البحث في الفن (للفن نفسه) أي الفن هوغاية في حد ذاته.
٥. مغايرة العالم الواقع بواقع آخر خيالي مثالي أو حفظ صورة الواقع والتأكيد عليه.
٦. فن يتوارثه الأجيال، وما أنتجه الفنان من إبداع وفكر وأثر جمالي يدخره للأجيال اللاحقة.

بالتعاون مع زملائك، ناقش العبارة الآتية ووضح مغزاها. واستدل بإنتاج فني لعصر من العصور التاريخية القديمة.

العبارة: (إن وجود الفن لا يُمكن أن يظل ثابتاً أو جامداً، فوظيفة الفن تتغير وتتطور مع تطور المجتمع، ومع ذلك نجد أن الفن في جميع العصور قد يُعبر عن حقيقة ثابتة نستطيع إدراكها وفهمها في عصرنا الحالي).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

مكونات العمل الفني

يقوم بناء العمل الفني على التوافق بين الشكل المادي للعمل الفني والمضمون الذي يحدده الفنان، تبعاً لثقافته ومعتقداته ورؤيته للعالم الخارجي. وكلا الشكل والمضمون لهما قيمتهما مع اختلاف درجة ومستوى الأهمية حسب العصر أو المدرسة الفنية التي ينتمي إليها الفنان المنتج للعمل الفني.

الشكل: هو الهيئة أو الهيكل العام للعمل الفني، وجميع عناصره من خطوط ومساحات وألوان تقوم ببنائه لجعله وحدة كلية، هذا الشكل قد يكون شكل بسيط جداً لا يتعدى مربع على مساحة لونية، وقد يكون شديد التعقيد كثير التفاصيل الخطية أو التجسيدية، أو يكون غامضاً يُصّعب فهم مضمونه، أو واضحاً جداً يساعد على الاستجابة السريعة لفهم مضمونه، أما المضمون (المحتوى): هو معاني الرسالة أو الأفكار التي يريد الفنان إيصالها للآخرين، قد تكون رسالة ذاتية أو موضوعية.

كثير من الناس يخلط بين المضمون و(الموضوع) في العمل الفني، يعتقد البعض أنهما واحد، لكن الموضوع يعتبر شيء خارج العمل الفني، يُشير إليه فقط لكن لا يدخل في صميمه، فالموضوع الواحد يُمكن لكثير من الفنانين تناوله مثل المواضيع الإنسانية (كالفقر، العنف الأسري)، أو مواضيع سياسية (الحرب والسلام)، أو عاطفية... وغيرها. لكن كل فنان يتناول الموضوع بمضمون ومحتوى مختلف، باختلاف ثقافته وبيئته والعصر الذي ينتمي إليه، ومدى تفاعله مع الموضوع، لهذا نرى أن الفنانين التشكيليين السعوديين تناولوا موضوع التراث، لكن بمضامين مختلفة.

الشكل (٦) لوحة الفنان السعودي
عبدالحليم رضوي

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

والعلاقة بين الشكل والمضمون علاقة تبادلية، الشكل يكتسب معناه من المضمون، والمضمون نفهمه من خلال الشكل، فكلاهما يؤثر في الآخر. وهذا ما نراه في لوحة الجورنيكا للفنان بابلوبيكاسو Pablo Picasso

الشكل (٧)

نفذ الفنان بابلو بيكاسو هذه اللوحة الجدارية الكبيرة الحجم بعد أن طلبت منه الحكومة الإسبانية في عام ١٩٣٧م تنفيذها على جدار مبناها في المعرض الدولي الذي كان سيفتتح في ذلك الوقت، لكن الفنان قبل الشروع بتنفيذها وقع في حيرة شديدة، يُفكر في أفضل الطرق لإنتاج عمله الفني، إلى أن حدث أن قصفت الطائرات الألمانية القنابل على القرية جيرنكا في إسبانيا، بعنف شديد خالي من الإنسانية، هنا ومضة الفكرة لدى بابلو بيكاسو واتضحت لديه رؤيته الفنية، وقام بعملية دراسة لتوزيع عناصر التكوين للشكل العام للوحة الجدارية مهتماً بالرسالة والمضمون الذي يريد توصيله للجمهور، وخلال هذه الدراسة رسم واحد وستين رسماً تخطيطياً لعناصر العمل، والتقط سبع صور فتوغرافية لمراحل التنفيذ وحالات التغيير والتبديل وتطوير العمل.

الفنان بابلو بيكاسو مارس الفن فترة طويلة من عمره حتى بلغ السادسة والخمسين عاماً، ومع ذلك لجأ إلى رسم عدد كبير جداً من الرسوم التخطيطية قبل تنفيذ العمل الأكبر، وتصوير مراحل تقدمه في العمل. في اعتقادك.. ما سبب ذلك؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

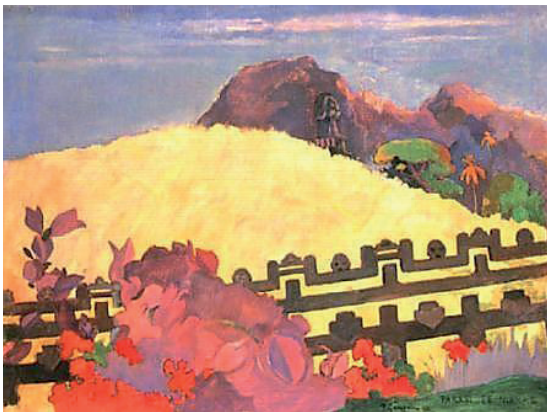
نشاط (٢)

هناك أيضاً بعض الفنانين أمثال الفنان بيكاسو في لوحته الجيرنكا، الذين اتخذوا طريقة الدراسة الأولية التخطيطية قبل تنفيذ عملهم، مثل الفنان بول جوجان Paul Gauguin، حيث كان يقوم بدراسة الطبيعة أولاً، يرسم بقلم الرصاص موقع الشجرة، والجسر.. وغيره ويضع ملاحظاته مكتوبة، ويحذف ويضيف ما يريده من المنظر، ثم يبدأ بتلوين المنظر بالألوان الزيتية في مرسمه بعيد عن تغيرات الهواء والضوء.

وبالمقابل نجد الفنان فان جوخ Vincent Van Gogh سلك مسار آخر، فقد كان يرسم من الطبيعة مباشرة ويضع لمساته اللونية على اللوحة دون إضافة أو تعديل، فإذا لون الأشجار انتقل مباشرةً إلى عنصر آخر في اللوحة.. وهكذا. وكان يقول (أنا أرسم انطباعي الأول، إحساسي المباشر، أرسم بلمسة واحدة ولا أعود حتى لا يموت إحساسي).

من منهما أصح؟ هل أفضل أن نرسم ونلون في آن واحد اعتماداً على الإحساس الأولي المباشر والتلقائية في العمل، أم نقوم بعمل دراسات أولية ثم ننجز العمل في المرسم على أساس حسابات عقلية؟ وهل طريقة تنفيذ الشكل يؤثر على المضمون؟

الشكل (٨)



لوحة للفنان العالمي بول جوجان Paul Gauguin

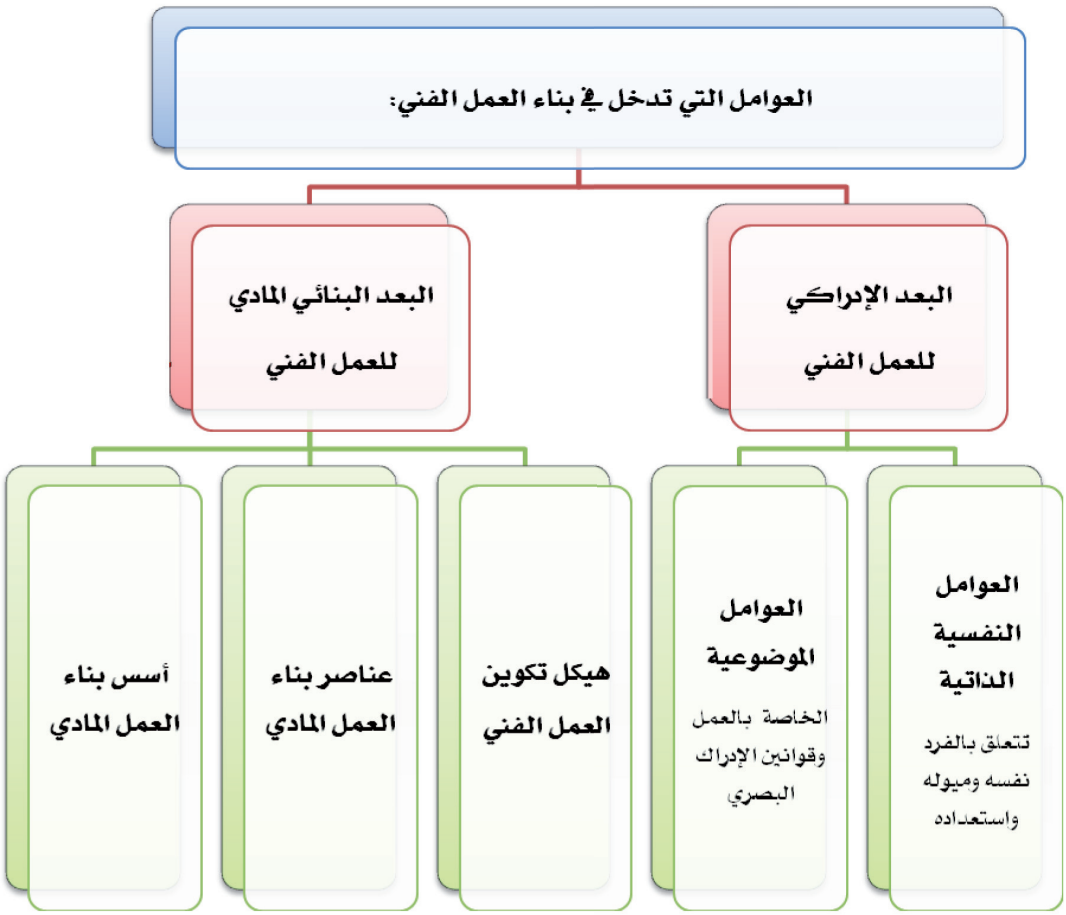
الشكل (٩)

لوحة للفنان العالمي فان جوخ Vincent Van Gogh

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

بناء العمل الفني

الفن لغة اتصال بين الناس، تخطت حدود الزمان والمكان، في جميع الثقافات ومستويات المجتمعات، وكما نعلم أن لغة التخاطب اللفظية لها أصول وقواعد، أيضاً لغة الفن لها قواعد ومفردات، جهد المتخصصين في تحديدها ودراستها، على النحو الذي يساعد الشخص المتذوق للفن أو الممارس له، أن يفهم لغة الفن.



شكل (١٠)عوامل بناء العمل الفني

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

البعد الإدراكي للعمل الفني

الإدراك: هو عمليه معرفية تساعد الفرد على فهم واستيعاب العالم الخارجي المحيط به، ليتمكن من التعامل معه والتكيف، من خلال اختيار الأنماط السلوكية المناسبة له، على ضوء المعاني والتفسيرات التي تم تكوينها للأشياء. ولأن الإنسان الفنان يمر دائماً بعمليات إدراكية متواصلة لأشياء فنية وموضوعات تشكيلية، تتكون لديه خبرات في مجاله وتصبح علمية الإدراك لديه نامية.

الإدراك البصري: تمر عملية الإدراك عند معظم الناس بنفس العمليات وهي النظرة الكلية للعمل الفني دون النظر إلى التفاصيل والأجزاء أو العناصر الأولية، ثم تبدأ عملية تحليل وتفكيك عناصر العمل الكلي، لمعرفة العلاقات بين الأجزاء ومن ثم إعادة التركيب مرة أخرى.

والعمل الفني يُدرك كعضو موحد متكامل لا أهمية لعنصر واحد من عناصره على حدى، إنما هذه العناصر تعمل معاً بطريقة متكاملة، وأي خلل فيها أو في أحدها قد يؤثر على العمل سلباً.

لاحظ الصورة الفوتوغرافية، الشكل (١١) صورة لقمة جبل قد يظن بعض الناس عند رؤيتها لأول وهلة بأنها منحوتة صخرية أو قمة جبل هضبة واحدة فقط.

الشكل (١١) صورة لقمة جبل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

لكن عند مشاهدة المنظر كاملاً، نرى أنه ضمن سلسلة من الجبال المرتفعة.

الشكل (١٢)

مبادئ التنظيم الإدراكي:

الشكل (١٣)

مفهوم الكلية في فهم الظاهرة:

أي إدراك الأشكال على شكل كليات وليس جزيئات كما موضح سابقاً، وأن مجرد تحليل الخبرة إلى أجزاء قد يفقدها معناها، وبالتالي الغاية أو الوظيفة التي تؤديها.

الشكل والأرضية: ينص هذا المبدأ أن الإنسان يرى الأشياء ويدركها وينظمها على أنها شكل وأرضية، وتتضح العلاقة بين الشكل والخلفية في الآتي:

١. أن الشكل له حدود تحيطه، بينما الأرضية ليست لها حدود.

٢. أن الأرضية تقع خلف الشكل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٣. أن الشكل أسهل تمييزه عن الأرضية بسبب حوافه.

٤. تختلف درجة نصوع الشكل عن الأرضية، إما أقل أو أكثر.

٥. تأخذ الأرضية حيز أكبر من الشكل.

الشكل (١٤) عمل الفنان السوداني
محمد عبدالمجيد فضل

الشكل (١٥) عمل الفنان العالمي بول سيزان
Paul Cezanne

نلاحظ في الشكل (١٤) و (١٥)وضوح الشكل والأرضية بسبب تساوي حجمهما.

لكن هناك بعض الأشكال لا نستطيع أن نحدد الشكل والأرضية بسبب تساوي حجمهما، الشكل (١٦).

الشكل (١٦)

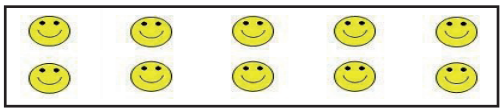
المبادئ والقوانين التي تُيسر عملية الإدراك البصري، وتتمثل هذه المبادئ في الآتي:

١. التشابه: يسهل إدراك الأشياء المتشابهة أكثر من الأشياء المختلفة المتباينة، فالأشياء المتشابهة في بعض الخصائص كاللون أو الشكل أو الحجم تتجمع مع بعضها في وحدات وبالتالي يسهل تعلمها وتذكرها كمجموعة واحدة حتى لو كانت مبعثرة من غير انتظام، الشكل (١٧).

من غير انتظام، كما في الشكل (١٧)

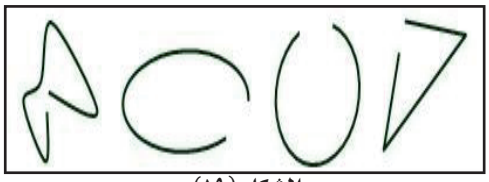
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٢. **التقارب:** يشير مبدأ التقارب إلى أن العناصر تميل إلى التجمع في تكوينات إدراكية تبعاً لدرجة تقارب حدوثها الزماني أو المكاني. فالأشكال التي يتقارب وجودها في المكان يتم إدراكها على أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة أو صيغ مستقلة، لأن المسافات القريبة بين هذه العناصر تُسهل عملية إدراكها وتخزينها وتذكرها لاحقاً، في حين يصعب إدراك الأشياء المتباعدة. نجد مثلاً أنه على الرغم من وجود خمسة خطوط منفردة للوجوه إلا أن كل زوجين فيها يكونان وحدة مستقلة عن الوحدات الأخرى لتقاربها، الشكل (١٨).



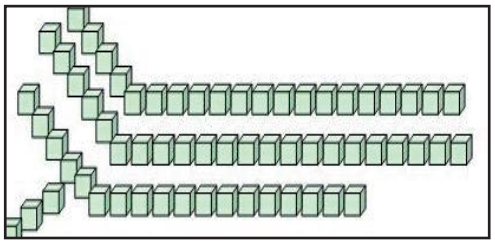
الشكل (١٨)

٣. **الإغلاق:** يتم إدراك الأشكال التي تمتاز بالاكتمال أو الاستقرار على نحوأسهل من تلك غير المكتملة أو الناقصة، لذا نجد الأفراد عادة يحاولون جاهدين إلى ملء الفراغات الناقصة في المساحات أو الأشكال المفتوحة، محاولة منهم للوصول إلى عملية إغلاق حواف هذه الأشكال من أجل فهمها وتفسيرها حتى يكون لها معنى إدراكي ووظيفة معينة وذلك بالاعتماد على الخبرات السابقة لسد هذه الثغرات والمعلومات الناقصة، الشكل (١٩) مثلاً يرى الفرد حيوان ما خلف شجرة يكمل الجزء الباقي ويتعرف على الحيوان.



الشكل (١٩)

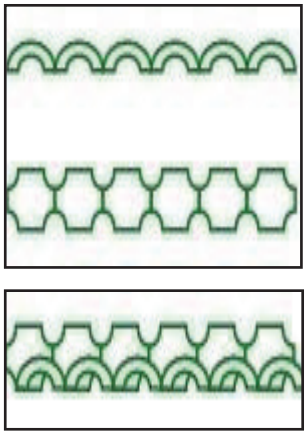
٤. **الاتجاه المشترك:** يشير هذا المبدأ إلى أن العناصر التي تتحرك أو تسير في اتجاه معين تدرك على أنها استمرار لموقف معين، وبالتالي فهي تنتمي إلى مجموعة واحدة، بالتالي فإن إدراكها وتذكرها يكون أسهل من العناصر التي تسير في اتجاهات مختلفة أو متعاكسة، الشكل (٢٠) كما يلاحظ في العرض العسكري للطيران.



الشكل (٢٠)

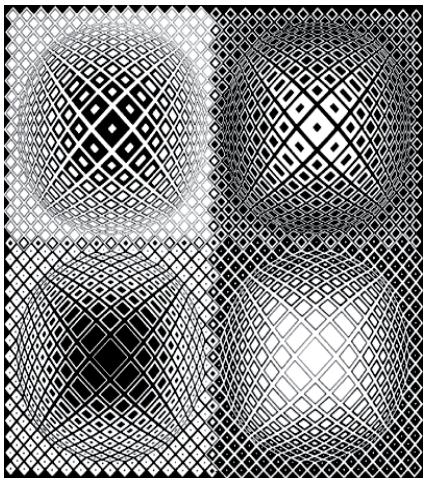
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٥. الاتصال: (الاستمرار) الأشياء أو العناصر المتصلة مثل النقط التي تصل بينها خطوط منحنية أو مستقيمة تدرك على أنها تنظيم لشكل واحد بعكس المنفردة التي ليس لها علاقة تربطها بغيرها، فنحن نميل بطبيعتنا الإدراكية إلى إدراك الأشياء التي تشكل نمطاً مستمراً على أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة، ففي الشكل (٢١) نميل إلى إدراك الخطين إلى أنهما تكوينان منفصلة ولكل منهما تكوينه الخاص به، ولكن عندما يجتمعان معاً كما هو في الشكل (٢٢)، فإن الاتصال الخاص بكل منهما يختلف بحيث يصعب إدراكها.



الشكل (٢١)

تُعد المبادئ السابقة، مبادئ تُسهل عملية الإدراك، لكن يحدث في بعض الحالات عند رؤيتنا لبعض المشاهد بما يسمى بخداع الإدراك حيث يتم تفسير وإعطاء معاني لهذه المشاهد على نحوغير صحيح أو دقيق، وقد يكون الخداع في إدراك الشكل والمكان واللون والحركة والحجم وغيره، وهذا الموضوع سندرسه في الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى.



الشكل (٢٢)

البعد البنائي المادي للعمل الفني

عملية بناء العمل الفني مرتبطة بجانبين وهما الجانب الإدراكي والجانب البناء المادي، ويُقصد بكلمة بناء: أي التركيب، التأليف، التوحيد.

والعمل الفني يمر بمراحل إنشاء وبناء، وعمليات تطور ونمو من (إضافة، حذف، تحوير)، للوصول إلى إنتاج فني. وتختلف المدة الزمنية للتنفيذ حسب الأسلوب المتبع في التنفيذ، أسلوب يعتمد على التلقائية والعفوية في التنفيذ مثل بعض مدارس الفن الحديثة (الساذج أو ما يسمى بالنييف)، أو أساليب تعتمد على الدراسة الهندسية المنطقية وقواعد المنظور،

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

كما نراها في أعمال القدماء في عصر الإغريق وعصر النهضة، أيضاً الخامة المستخدمة لها دور كبير في إظهار مضمون العمل والرسالة المراد إيصالها.

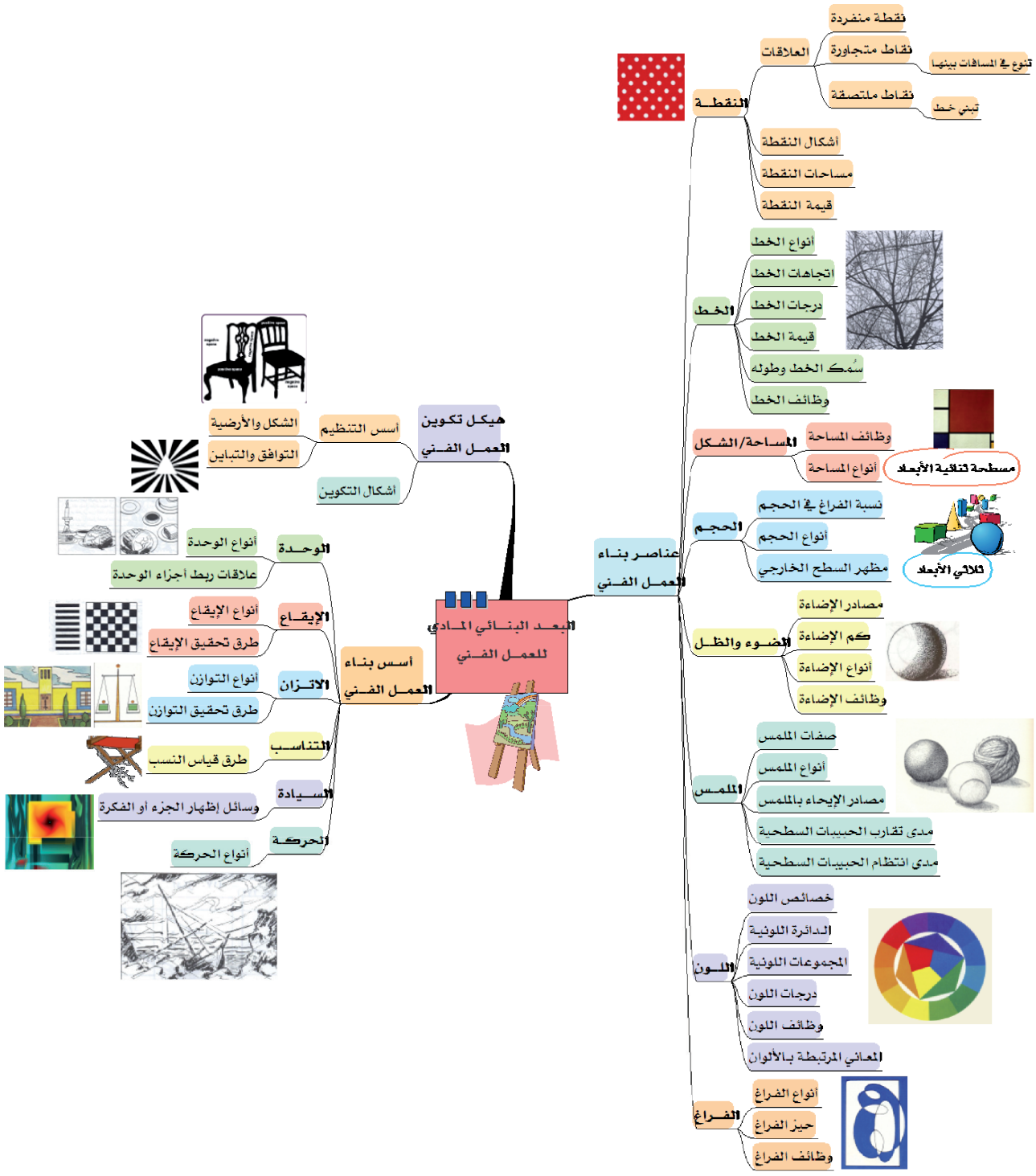
نشاط منزلي: درست في الأعوام السابقة عناصر وأسس بناء العمل الفني، قم بعملية بحث من مواقع الإنترنت أو أي مصادر معرفية أخرى لتعريف المصطلحات الآتية:

- معنى التكوين الفني.
- معنى التصميم.
- هيكل التكوين (الشكل والأرضية، التوافق والتباين).
- عناصر العمل الفني: (النقطة، الخط، المساحة، الحجم أو الكتلة، الضوء والظل، الملمس، اللون).
- أسس العمل الفني: (الوحدة، الإيقاع، الاتزان، التناسب، السيادة ومركز الاهتمام، الحركة).

ملاحظة: يتم تقسيم المصطلحات على مجموعات الطلاب/ الطالبات للقيام بعملية البحث.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

خريطة ذهنية للبعد البنائي المادي للعمل الفني



الشكل (٢٣) خريطة ذهنية للبعد البنائي المادي للعمل الفني

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

صمم من الدائرة أشكالاً إبداعية ؟

ولك مطلق الحرية في:

- تحديد موقع الدائرة في الورقة وحجمها.
- تكرار شكل الدائرة أو عدم تكرارها.
- رسمها بدقة وبأدوات هندسية أو باليد مباشرة.
- اختيار نوع الألوان، أو استخدام أقلام حبر فقط للتنفيذ.
- الاتجاه في التعبير (موضوعي أو ذاتي).

نماذج لأعمال فنانين

استخدموا الدائرة في بعض أعمالهم:

لوحة للفنانة منال الرويشد

على الرغم من تكرار شكل الدائرة لكن كل دائرة قدمتها الفنانة بإحساس مختلف ورؤية مختلفة، تارة نراها هي مركز الاهتمام والسيادة، وتارة نراها أقل وجود وأقل تأثير، وعامل اللون كان هو الدور الأكبر في إظهار الأشكال، والخطوط المنطلقة في اتجاهات مختلفة، غير مقيدة بحدود الدائرة، تنقل للرائي إحساس بالحرية.

الشكل (٢٤) لوحة الفنانة السعودية منال الرويشد

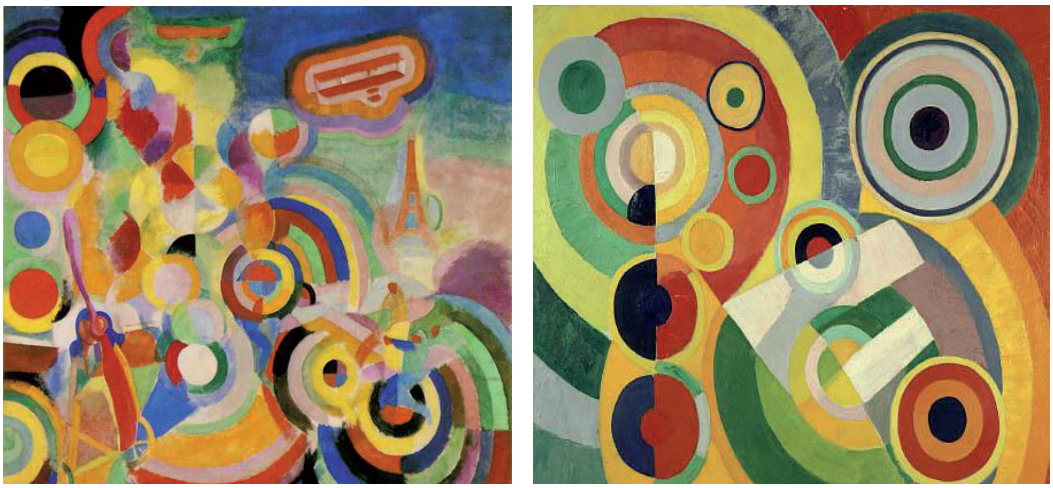
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

أعمال للفنان روبرت ديلوني Robert Delaunay

تناول شكل الدائرة في كثير من أعماله.

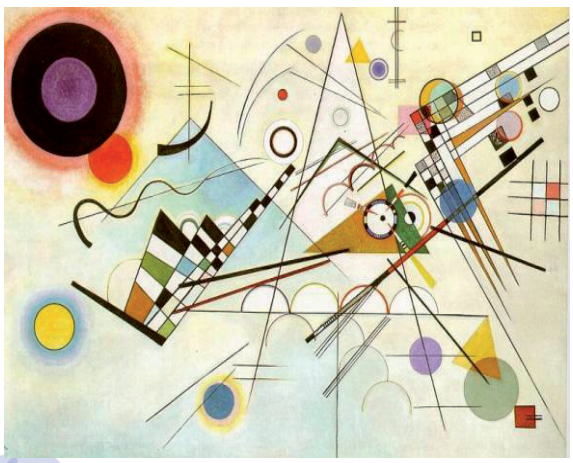
اعتبر الفنان أن اللوحة صامتة وجامدة إلا أنها عند رؤيتها تولد للمتلقي إحساس بالحركة، وأن اللون يكتسب قيمته من مبدأ التباين في اللوحة، أي لا نستطيع نقدر قيمة اللون الأزرق إلا بمقدار تباينه مع لون مجاور.

ومن خلال الألوان المتباينة تتحول اللوحة إلى مساحات متحركة ذات إحساس هندسي.



الشكل (٢٥) لوحة الفنان روبرت ديلوني

أيضاً الفنان ويسلي كاندنسكي Wassily Kandinsky



الشكل (٢٦) لوحة الفنان ويسلي كاندنسكي

تناول شكل الدائرة بأحجام وألوان ودرجات مختلفة، وأظهرها في بعض أعماله بصورة مفككة وغير مترابطة، وأحدث علاقات بينها من خلال الخطوط والأشكال الهندسية وجعل الأشكال كأنها تسبح في فراغ، الشكل (٢٦).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

قضايا تشكيلية

القضايا التشكيلية المتعلقة ببناء العمل الفني، قد تواجه كثير من الناس الممارسين للفن، سواء كانوا من المبتدئين أو من لهم خبرة واسعة في هذا المجال.

وحتى لا تكون بعض هذه القضايا عقبة في طريق الفن وممارسته، لابد من التفكر فيها والاستفادة من خبرات السابقين من الفنانين على اختلاف وجهاتهم ورؤيتهم للفن، لإيجاد حلول تشكيلية تفيد مجال الفن، وتساعدنا على اختيار الموضوعات والأساليب المناسبة لنا ومناسبة لمتطلبات عصرنا وبيئتنا.

نشاط (١)

● بالتعاون مع مجموعتك : أختر أحد القضايا الموجودة في المجتمع ودراستها لمعالجتها بأساليب فنية مناسبة وذلك بإتباع الإجراءات الآتية:

- وضع فرضيات مبدئية من قبل جميع أفراد المجموعة.
- التحقق من هذه الفرضيات بالرجوع إلى أي مصادر تعلم موثقة.
- الاستدلال بخبرات فنانين سابقة أو معاصرة.
- اختيار طالب من المجموعة ليقوم بمهمة العرض التقديمي لعرض نتائج المجموعة أمام المجموعات الأخرى.

بعض القضايا التشكيلية التي تحتاج إلى دراسة :

● ما أثر الضوء على اللون؟ هل لون الأجسام يتغير بتغير درجة الضوء الموجهة إليه؟ ماذا تقترح من تجارب يمكن الاستفادة من نتائجها حول هذا الموضوع؟

الشكل (٢٧) لوحة للفنان ألفريد سيسلي
Alfred Sisley

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● هل المقصود بمصطلح (الأسلوب الفني) هو طريقة محددة تضمن ثبات شكل تكوين الفنان وبنائه التشكيلي من ألوان وخطوط ومساحات، وطرق معالجتها من الناحية التكنيكية أو من ناحية التعبير، وعدم السماح لهذا الفنان الخروج عن أسلوبه المتبع حتى لا يفقد شخصيته وهويته الفنية؟

التاريخ الفني يثبت لنا عدم صحة هذا التوجه الفكري، لأن الفنان يمر بعدة تجارب واكتشاف للذات وللعالم الذي حوله، وهذا لا يعني أنه ليس هناك بعض الفنانين الذين نهجوا أسلوب واحد في أعمالهم، لدرجة أننا إذا شاهدنا لوحاتهم، يمكننا أن نميز عملهم من أول وهلة.

المطلوب: جمع ست أعمال للفنان بابلو بيكاسو للمراحل الفنية التي مر بها، واصفاً في كل لوحة (بنائها التشكيلي، من عناصر وأسس) من وجهة نظرك الخاصة دون اللجوء إلى ما كتب عنه من نقاد الفن والمتخصصين، مع مقارنة نهائية بين أساليب هذه الأعمال.

● فكرة التكوين، أي تأليف العمل الفني التشكيلي، كيف يفهمها التجريديون، هل هي مجرد رسم مساحات لونية وخطوط مجردة، كانت نتيجة عمليات حذف وإضافة لعناصر واقعية تم تحوير شكلها المألوف إلى شكل مجرد بعيد كل البعد عن الأصل، أو موحياً له، أو بقي من بعض أجزائه؟

الشكل (٢٨) لوحة للفنان كازمير مالفيك
Kasimir Malevich

الشكل (٢٩) لوحة للفنان مارك روثكو
Mark Rothko

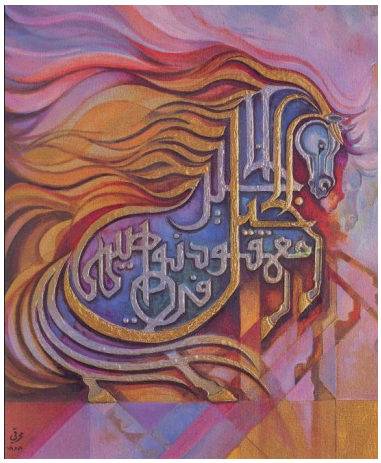
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● ما الفرق بين فنان يظل يستخدم لوناً معيناً، أو تشكيلاً معيناً، أو طريقة تكوين معينة في لوحاته، ويستمر في تكرار نفس حلوله وطرقه في إنتاجه الفني، وبين فنان آخر يحاول باستمرار تقديم حلول مختلفة ومتنوعة، في تناول عناصر بناء العمل الفني، من خطوط ومساحات وملامس... وعلاقات تشكيلية بينها دائماً متجددة؟

وما رأيك في أعمال الفنان فيلب دان Philp Dunn؟ هل هو من الفئة الأولى أم الثانية؟

الشكل (٣٠) أعمال الفنان فيليب دان

● أيهما أهم يا ترى، اللون، أم الخط، في مسألة التعبير.... أيهما أقدر على إيصال فكرة الفنان إلينا.... ألوانه أم خطوطه؟



الشكل (٣١) لوحة للفنان

عبدالله المحرقي

الشكل (٣٢) لوحة للفنان

كلود مونيه Claud Monet

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع الثاني: علم المنظور

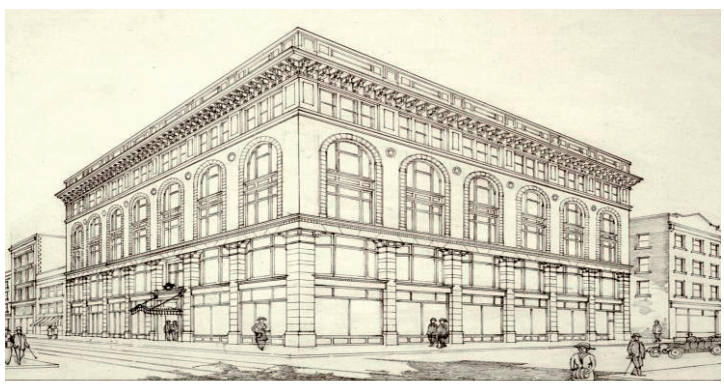
مارس الإنسان منذ القدم الفن التشكيلي بأنواعه ليُعبر عن مشاعره وأحاسيسه وعن الفضاء المحيط من حوله، فعَرِف معاني الأشكال وطبيعتها وتعمق في معرفة طُرق التعبير عنها على المساحة ذات البعدين لكي يحقق البعد الثالث.

نشاط فكر

إلى ماذا توصل الفنان التشكيلي عبر الحضارات المتقدمة عندما أراد في محاولاته تقليد الطبيعة؟

ومر الإنسان بمراحل حضارية عدة تعرّف من خلالها على بعض القواعد والأسس التي اعتمد عليها للوصول إلى التعبير عن تلك الظواهر بشكل أكثر دقة، ومنها قواعد ونظريات علم المنظور.

استطاع العالم اليوناني Acschylus وضع قواعداً أساسية للمنظور وأوضح في كتابه سير الخطوط واتجاهاتها بالنسبة لموقعها من الناظر وبُعدها وقربها منه، وجاء بعد ذلك الرومان فكانت أغلب رسوماتهم وفقاً لقواعد المنظور من نقطة تلاشي واحدة، وفي عام ١٥٠٠ م وضع الايطالي دافنشي كتاباً عن المنظور واعتبره فرعاً من فروع الرياضيات، حيث ذكر أن للمنظور طبيعة تجعل ما هو مسطح يبدو بارزاً، وما هو بارز يبدو مسطحاً، وفي عام ١٥٢٥ م ألّف النحات ألبرت دورر كتاباً آخراً في المنظور، ثم تتابعت المؤلفات في هذا العلم عبر التاريخ.



الشكل (٣٣)

المنظور عبارة عن:

- مجموعة من الأسس والقواعد التي تُوصل الفنان بالممارسة الفعلية للفنون التشكيلية.
- رسم الأشكال من الطبيعة كما تشاهدها العين البشرية.
- تمثيل الأشياء على سطح منبسط ليست كما هي في الحقيقة، ولكن كما تبدو لعين الناظر في وضع معين وعلى بُعد معين.

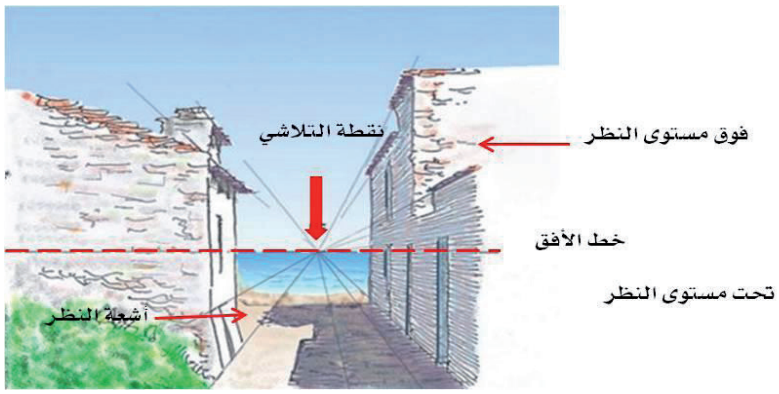
نشاط فكر

ما هي الغاية من المنظور؟
وكيف يستفيد منه الفنان التشكيلي؟

والمنظور لا يُفهم عن طريق الدراسة النظرية فقط، وإنما يُفهم عن طريق الممارسة التطبيقية المستمرة، المبنية على المشاهدة والمستندة إلى أساسيات وقواعد ونظريات علم المنظور.

للمنظور مستويات عديدة ونقاط خطوط كثيرة لابد من معرفتها، ومنها:

- مستوى الصورة (اللوحة) Picture Plane: وهو السطح الشفاف الذي يظهر من خلاله الشكل ويكون رأسي الوضع ومواجهاً للمشاهد.
- خط الأرض Ground Line: وهوتقاطع مستوى الصورة مع مستوى الأرض، وهو بداية اللوحة، ومنه يبدأ البعد الثالث (العمق).
- خط الأفق Horizon Line: وهوالخط اللانهائي الواقع على سطح الأرض.



الشكل (٣٤)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● مستوى النظر: هو المستوى الوهمي الأفقي الواقع أمام الناظر مباشرة، وإذا ارتفع الناظر إلى أعلى تغير الشكل الذي ينظر إليه بحيث يتسع الشكل الأعلى للمنظر ولا يظهر الشكل الأسفل له، والعكس.

قواعد المنظور:

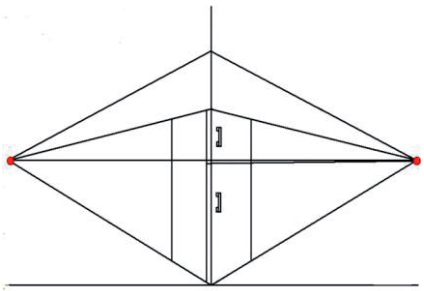
١. جميع الخطوط المتوازية فيما بينها والموازية للشعاع الرئيس تلتقي في النقطة الرئيسة، وهذه النقطة هي نقطة التلاشي.
٢. جميع الخطوط المائلة تلتقي في نقطة تلاشي واحدة.
٣. جميع الخطوط العمودية والأفقية في اللوحة تبقى على حالها دون تغيير.
٤. السطوح الجانبية تكبر كلما قل انحرافها وكانت بعيدة عن نقطة التلاشي، والعكس.
٥. السطوح العلوية تكبر كلما انخفضت أو ارتفعت عن خط الأفق، وتصغر كلما اقتربت منه.
٦. الخطوط العمودية في اللوحة تقصر وتقل المسافات بينها كلما ابتعدت عن عين الناظر.

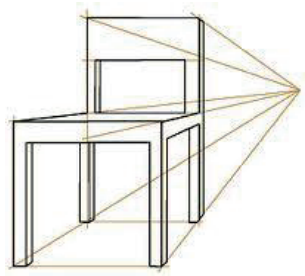
الشكل (٣٥)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رسم المنظور:

الشكل (٣٦)



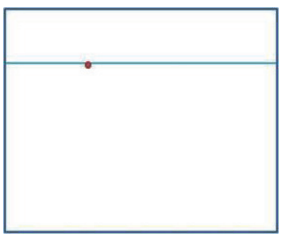


رسم الأشكال المكعبة:

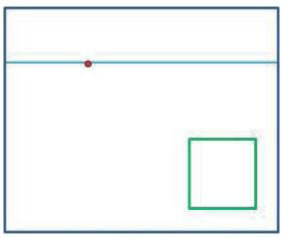
يُعتبر المكعب من الأشكال الهندسية المهمة في رسم المنظور لأنه يحتوي على ثلاث أبعاد متساوية من طول وعرض وعمق.

ولرسم المكعب من الأمام، وفقاً لقواعد المنظور، تُتبع الخطوات الآتية:

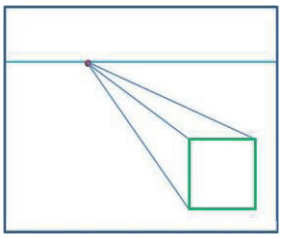
١ / من نقطة تلاشي واحدة



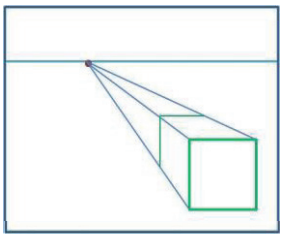
١/ تحديد خط الأفق و نقطة التلاشي



٢/ رسم المربع



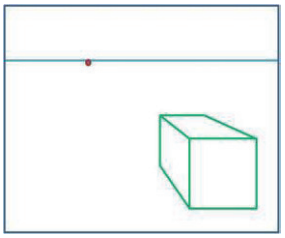
٣/ رسم خطوط ممتدة من زوايا المربع إلى نقطة التلاشي



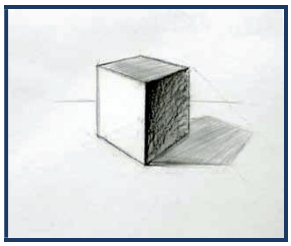
٤/ رسم خطين عمودي و أفقي لإظهار الشكل الجانبي و العلوي

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٣٧)

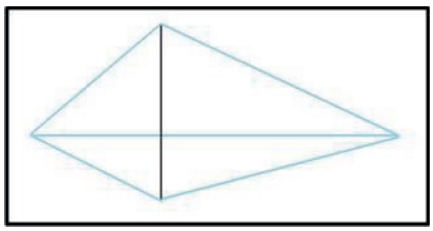


٥/ إزالة الخطوط الوهمية ليظهر شكل المربع بعد اكتسابه شكلاً جديداً (المكعب)

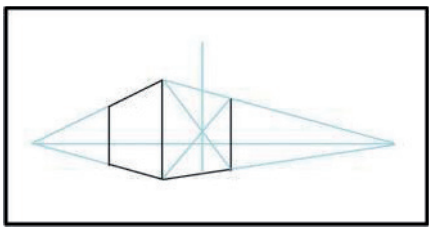


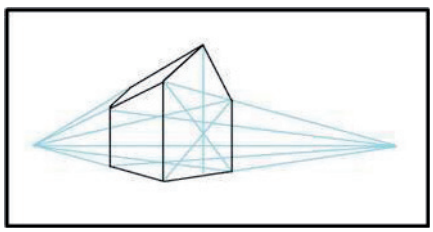
٦/ تظليل الشكل بأقلام الرصاص مع مراعاة مصدر الضوء

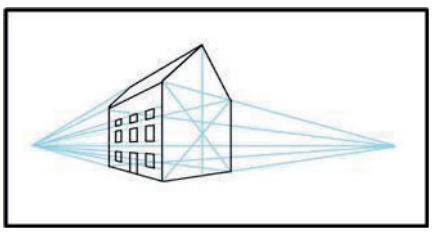
٢/ من نقطتي تلاشي:



الشكل (٣٨)

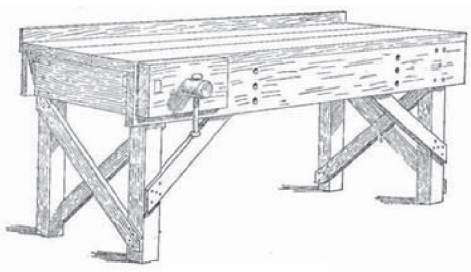


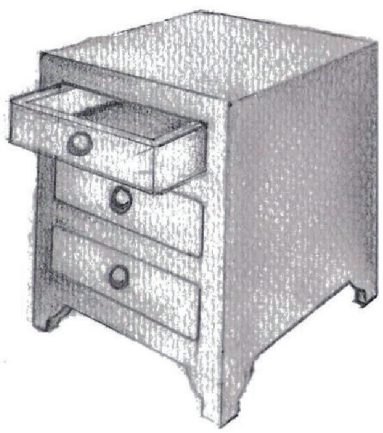




الشكل (٣٩)

ويمكن الاستفادة من الخطوات السابقة في رسم الأثاث وخلافه.

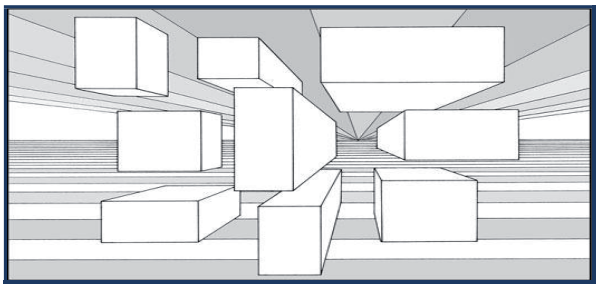




وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١)

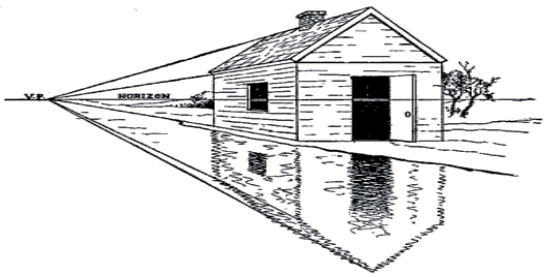
بعد التعرف على كيفية رسم المكعب، حلل الأشكال الآتية، وناقش ما توصلت إليه مع معلمك وزملائك.



الشكل (٤٠)

نشاط (٢)

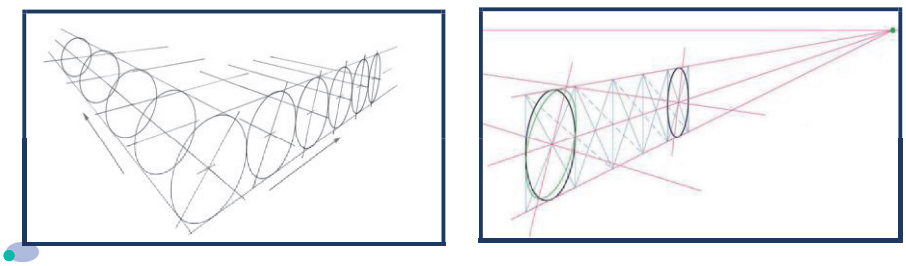
بتأمل الشكل الآتي قم بتحليل الأشكال الموجودة به، وَوضح التغيرات التي طرأت عليها.



الشكل (٤١)

رسم الدائرة:

تعتبر الدائرة من الأشكال المهمة في دراسة المنظور، وذلك لدورها في رسم بقية الأشكال الهندسية كالأسطوانة والمخروط والأقواس وجميع الأشكال ذات الخطوط المنحنية. ولضمان صحة رسم الدائرة بشكل دقيق يتم حصرها داخل المربع ووضع المربع في حالاته المختلفة.

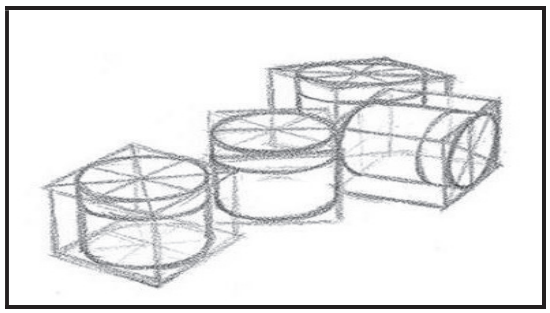


الشكل (٤٢)

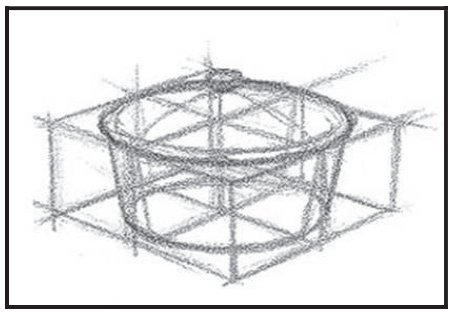
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رسم الأشكال الأسطوانية:

تخضع الأشكال الأسطوانية أيضاً في رسمها إلى قواعد المنظور، فتكون الجوانب الرأسية لها على زاوية قائمة في الرسم على خط مستوى النظر إذا كانت الأسطوانات أعلى أو أقل من مستوى النظر، وتصبح قاعدة وقمة الجسم البيضاوي على هيئة شكل بيضاوي.



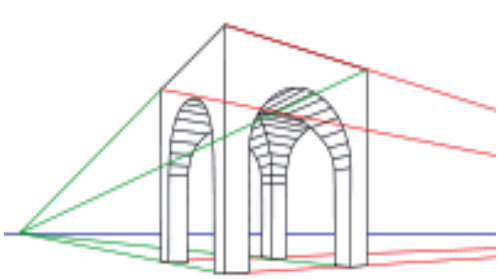
الشكل (٤٣)

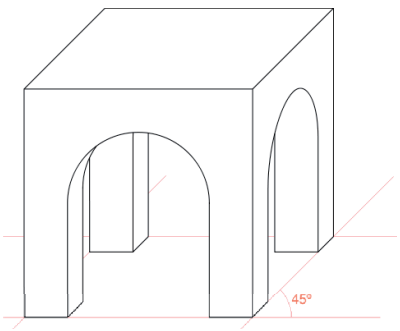


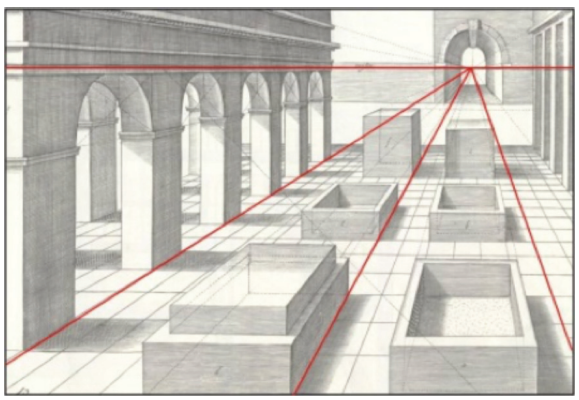
الشكل (٤٤)

رسم الأقواس:

تعتبر الأقواس جزءً من الدائرة، ويمكن أن يُرسم القوس كاملاً أو جزء منه.







الشكل (٤٥)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

استخدامات المنظور:

يُستخدم المنظور في التصميم الهندسي والمعماري وفي تخطيط الطرق.

الشكل (٤٦)

الشكل (٤٧)

كما أن الفنان يستخدم قواعد المنظور لتبعده عن ارتكاب الهفوات لحظة قيامه برسم الأحجام وعلاقتها التقريبية مع خط الأفق.

مما سبق، قم برسم تخطيطاً قائماً على المنظور، مراعياً في ذلك قواعد المنظور، ورسم الأشكال من نقطة أو نقطتي تلاشي.

نشاط إثرائي

في الشكل الآتي لوحة للفنان العالمي فان جوخ Van Gogh، قم بتأمل اللوحة وأعد رسمها باستخدام قواعد المنظور، ثم ضمنها ملف الإنجاز.

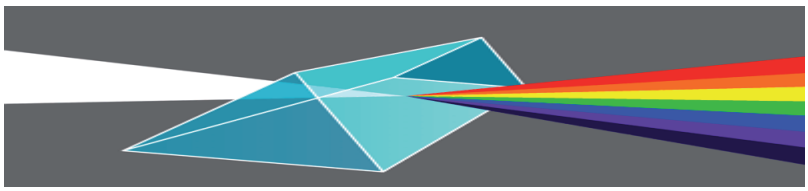
الشكل (٤٨) لوحة للفنان فان جوخ
Van Gogh، Yellow Chair،Oil،1888 - 1889

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الألوان وتأثيرها النفسي color psychological effects

ما هواللون؟

يخبرنا علم الفيزياء الحديث أن الألوان هي نتيجة قصر أو طول موجة أشعة الضوء. فكلما طالت الموجة اقترب اللون من الأحمر، وكلما قصرت دنى من الأزرق البنفسجي، إلى أن يبلغ لون ما فوق البنفسجي من جهة، ولون ما تحت الأحمر من الجهة الأخرى. والألوان الأساسية هي: ١- الأزرق. ٢- الأصفر. ٣- الأحمر. وينشأ من امتزاجها كل الألوان التي نراها ونستعملها. وأما الأسود فهو يمتص جميع الألوان، وبينما الأبيض يحتوي على الألوان جميعها ويوحدها، وتوصف بعض الألوان بالدافئة والبعض الآخر بالباردة. وقد قام العالم إسحاق نيوتن Isaac Newton باكتشاف أصل اللون.



الشكل (٤٩) منشور الضوء

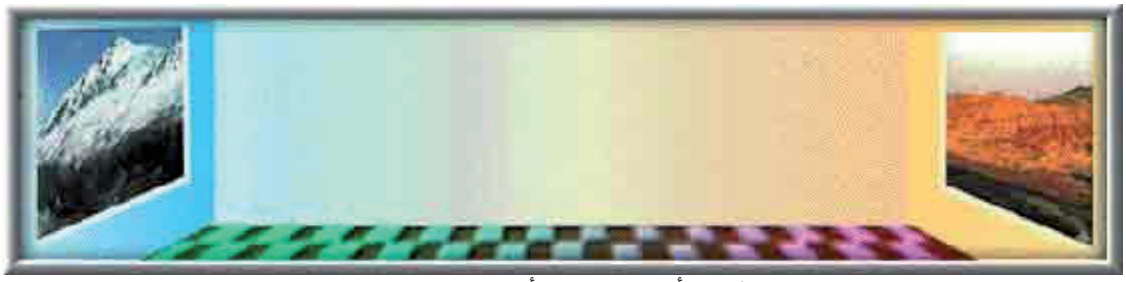
من خلال دراستك السابقة لتحليل الضوء وضح كيف اكتشف العالم الفيزيائي اسحاق نيوتن Isaac Newton أصل اللون وعملية الإدراك اللوني؟

ما هو لونك المفضل؟

الشكل (٥٠)

إن عملية اختيار اللون هي أشبه ما تكون بالتوقيع الشخصي، فنعرف من خلالها أمزجة الناس وعواطفهم، فنلاحظ أن الناس قد تتفاعل بشكل مختلف لنفس اللون على أساس خبراتهم السابقة أو سلوك مكتسب، وقد أظهرت الدراسات بأن أكثر الرجال يميلون لرؤية واختيار الألوان الباردة على عكس النساء فإن أغلبهن يملن لرؤية الألوان الدافئة واختيارها في الملبس والديكور. وتختلف تفضيلات الأشخاص لبعض الألوان من منطقة لأخرى باختلاف خلفياتهم الثقافية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٥١) الألوان الباردة والألوان الدافئة في الديكور.

نشاط (٢)

استقبل مدير تنفيذي لشركة شكاوى من العاملين في مكاتب ذات دهانات زرقاء اللون بأن الجو بالمكاتب بارد جدا. برأيك كيف سيحل المدير هذه المشكلة؟

قال أحد الكتاب في القرن التاسع عشر جون روسكين John Ruskin: «اللون هو العنصر الأكثر أهمية في كل شيء مرئي» فاللون هو الأكثر حيوية والأفضل تعبيراً من الأشكال اللفظية لكشف الرسائل والمعاني والمفاهيم في التصميم والفنون التشكيلية فهو محفز لكافة الحواس مما ينتج عنه الاستجابة الجمالية والعاطفية التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على المزاج والمشاعر والأحاسيس. فهناك من الفنانين الذين اتخذوا اللون أساساً للتشكيل في العصر الحديث فعبروا باللون عن مظاهر الفرح والسعادة والحزن واليأس تارة، وعن الضوضاء والحركة والنشاط والطاقة والهدوء والسكون تارة أخرى من أمثال الفنان فان جوخ Van Gogh وبيكاسو Picasso وغيرهم.

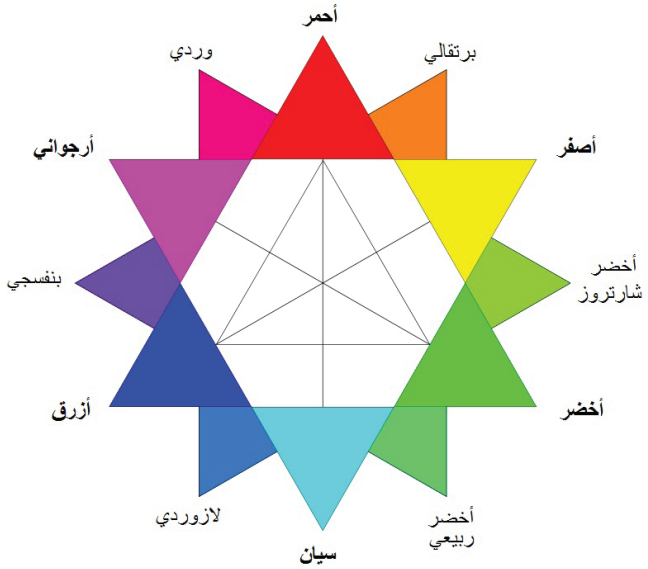
الشكل (٥٢) لوحة دوار الشمس فان جوخ Van Gogh

الشكل (٥٣) لوحة المأساة لبيكاسو Picasso تعبر عن الحزن واليأس

نشاط (٣)

ما السبب في اختلاف الإيحاء النفسي بمشاعر الأمل والفرح في اللوحة الأولى ومشاعر الحزن واليأس في اللوحة الثانية؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٥٤)

الأثر النفسي والفسيولوجي لبعض الألوان:

أظهرت الدراسات والأبحاث العلمية بأن الألوان الدافئة ١- الأحمر.٢- البرتقالي. ٣- الأصفر. تثير لدى بعض الأشخاص مجموعة متنوعة من الأحاسيس والمشاعر كالدفء والغضب والعداء والتوتر فالبعض منهم عندما ينظرون إلى اللون الأحمر يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب لديهم، وذلك بسبب زيادة كمية الأدرينالين التي تفرزها الغدة الكظرية وتضخها في مجرى الدم، على عكس الألوان الباردة ١- الأزرق. ٢- الأخضر. ٣- البنفسجي. غالبا ما تثير مشاعر الراحة والهدوء والاسترخاء وكذلك الحزن، بسبب انخفاض ضغط الدم ومعدل التنفس. وقد قام بعض المختصين باستثمار نتائج الدراسات والبحوث بهذا الشأن في علاج بعض المرضى كما قامت بعض الشركات التنفيذية بتحفيز موظفيها وتشجيعهم وبث شعور الراحة والاطمئنان والطاقة الإيجابية من خلال طلاء الجدران وألوان الأثاث. أما الشركات الخاصة بالدعاية والإعلان والتسويق لجؤوا باستثمار الألوان في إعلاناتهم الخاصة بوجبات الطعام وأماكن تناولها في محاولة لجعل الناس يعانون من الجوع باستمرار، وغيرها من الطرق التي لا تحصى.

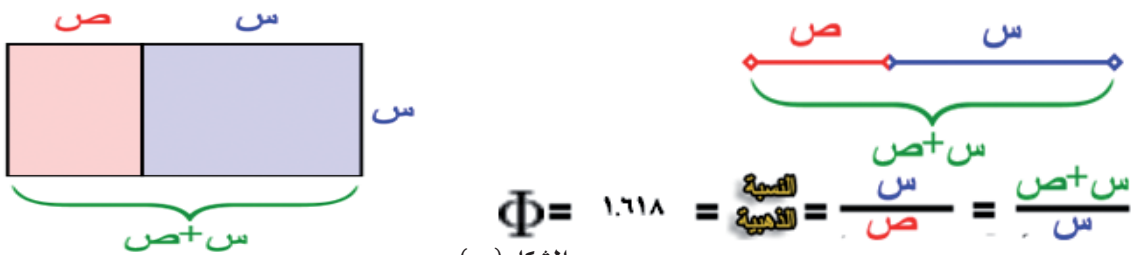
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

ابحث في الشبكة العنكبوتية عن المزيد من التأثيرات النفسية والفسيولوجية للألوان القائمة على نتائج الدراسات والبحوث العلمية مدعمًا حديثك بالصور وناقشه مع معلمك وزملائك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

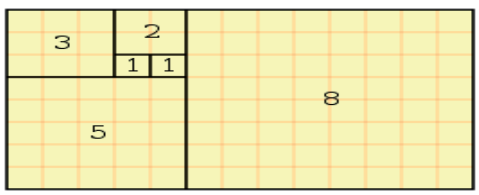
النسبة الذهبية The golden ratio

كان اليونانيون يعتقدون بأن الجمال يقاس بمقدار ما في التصميم من تنسيق واتزان في مجموع ما يحتويه من عناصر، وتمكنوا فيما بعد من إيجاد علاقة رياضية بين تعدد العناصر وتناسقها وتنوعها في التصميم، من خلال خطة أساسية لتغيير الأشكال والخطوط والمساحات، لإضفاء التناغم الجمالي فيه. وقد استخدمت طريقة النسب بشكل ظاهر في العصر اليوناني، واتجه قدماء المصريين والإغريق إلى إتباع هذه الطريقة والتي مفادها أنه إذا قسم مستقيم إلى جزأين بحيث تكون نسبة الجزء الصغير إلى الكبير كنسبة الجزء الكبير إلى طول المستقيم كله، فإننا نحصل على النسبة ١،٦١٨ وقد سميت بالنسبة الذهبية أو المتوسط الذهبي من قبل عالم الرياضيات الإغريقي اقليدس Euclid ورمز لها بالرمز «فاي Phi Φ»



الشكل (٥٥)

وهذه النسبة موجودة في متتالية رياضية تبدأ من الرقم ١، ثم جمع العددين التاليين لنحصل على العدد الذي يليهما فتكون على الشكل الآتي: ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣...إلخ فالنسبة ٥: ٨ تمثل عددين متتاليين من أعداد (فيبوناتشي) Fibonacci مكتشفها وهي تساوي ١،٦١٨ وهذه النسبة لا زالت تتبع إلى هذا اليوم في معظم التصميمات والأعمال الفنية الجميلة.



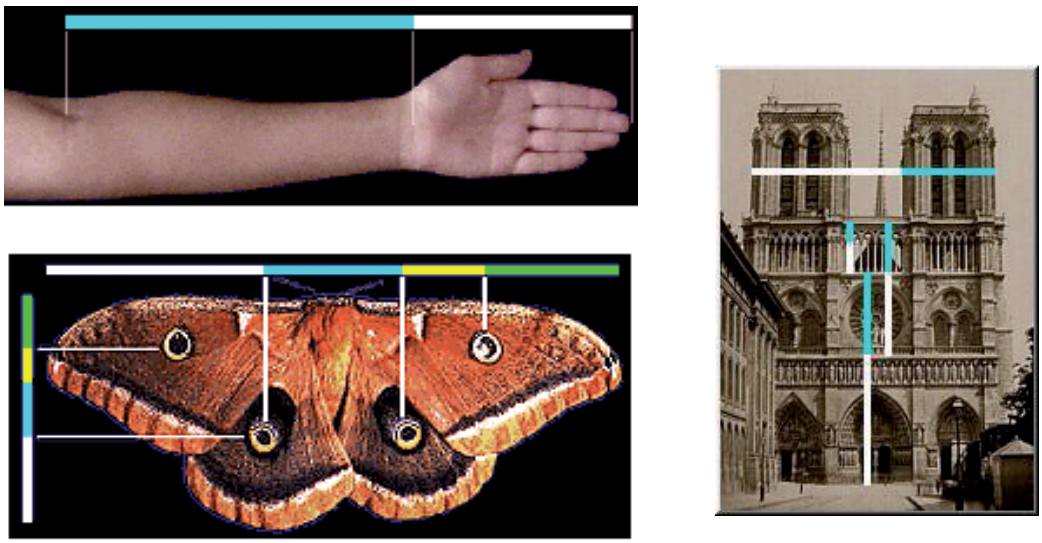
متتالية فيبوناتشي Fibonacci number

الشكل (٥٦)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١)

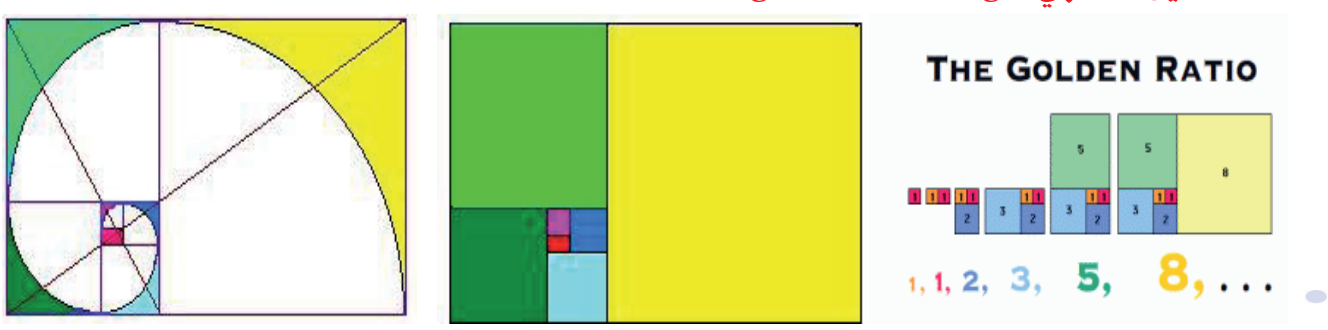
أمامك الأشكال الآتية قم بقياس القطع المستقيمة الملونة التي تظهر في بعض الصور، وبعد ذلك قُم بحساب النسبة بين طول القطعة الكبيرة على القطعة الصغيرة. ماذا تستنتج؟



الشكل (٥٧)

فالنسبة الذهبية The golden ratio: هي ثابت رياضي وعدد خاص للنسبة بين الجزء الصغير إلى الجزء الكبير وهي نفس النسبة بين الجزء الكبير لكامل الشكل وتساوي تقريباً ١،٦١٨، والممثلة بمتتالية فيبوناتشي التي يبدو أن لها تأثيرًا واضحاً على الفن والعمارة، إضافة إلى علاقتها بالفيزياء والبيولوجيا والتطور وعلم الحيوان والنبات.

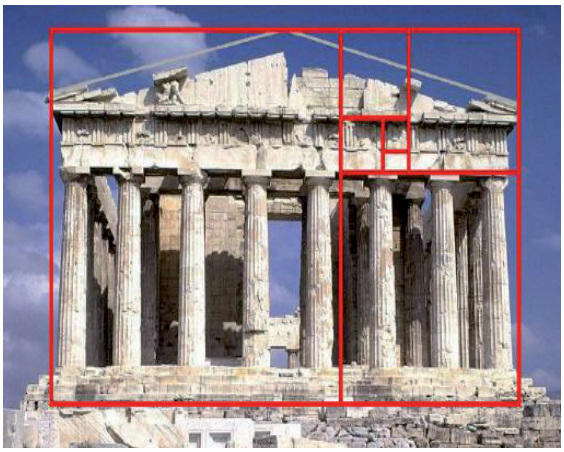
المستطيل الذهبي golden rectangle:



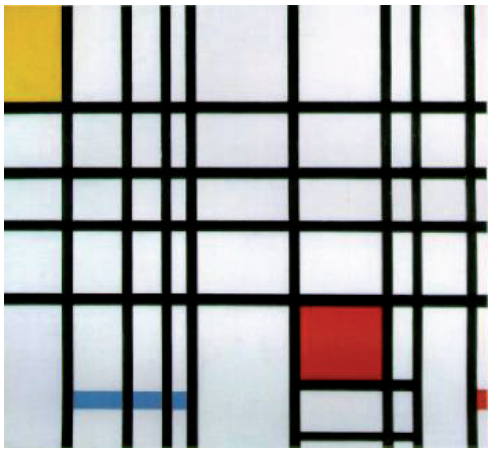
الشكل (٥٨)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

هو المستطيل الذي تكون فيه نسبة طوله إلى عرضه هو النسبة الذهبية وهو أكثر الأشكال الهندسية بهجة للناظر وقد اكتشف فيثاغورث (pythagoras) هذه النسب واستخدم الإغريق المستطيلات الذهبية في العديد من الأعمال الفنية والهندسة المعمارية وظهرت في الكثير من المباني القديمة (البارثينون Parthenon) في اليونان القديمة وفي لوحة الموناليزا Mona Lisa لدافنشي da Vinci وغيرها من أعمال فن عصر النهضة كالفنان موندريان Mondrian.

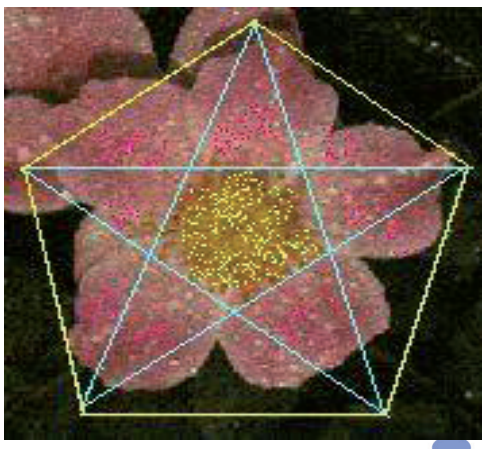


الشكل (٥٩) هيكل البارثينون
Parthenon

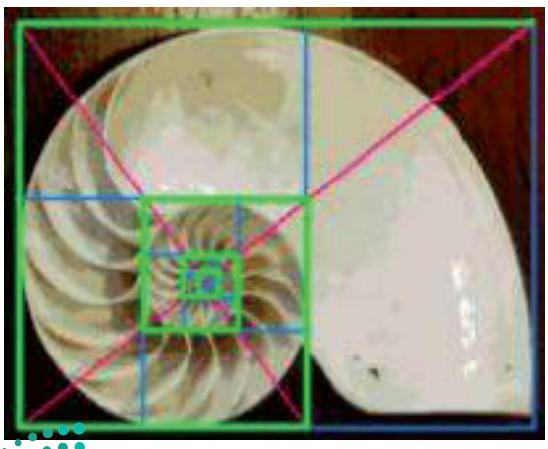


الشكل (٦٠) موندريان
Mondirian

أمامك بعض الصور التي تحوي على أنواع مختلفة من النسب الذهبية، ابحث عبر الإنترنت عن بعض الصور التي تحوي هذا النوع من النسبة الذهبية وصنفها وفق كل نوع وحدد المجال التي تنتمي إليه ثم ناقشها مع معلمك وزملائك.



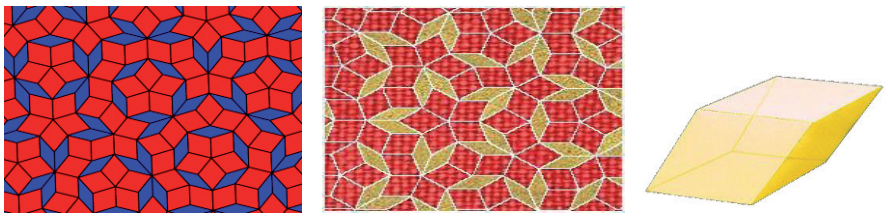
الشكل (٦١) الخماسي الذهبي The Pentagram



الشكل (٦٢) المنحنى الذهبي Golden Spiral

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

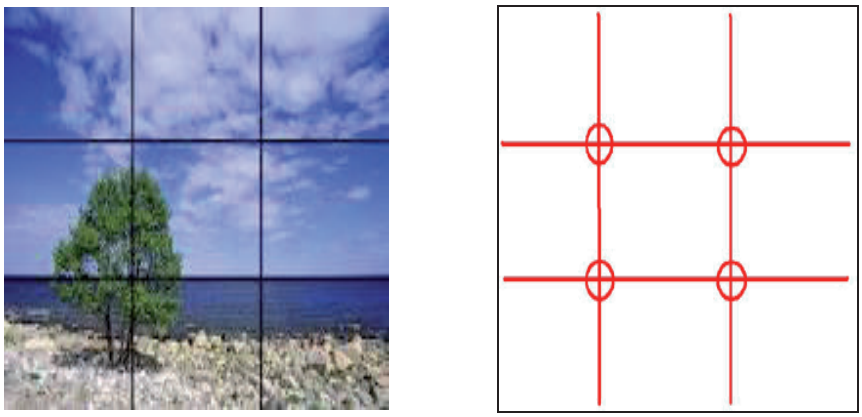
إن المعرفة العميقة للنسبة الذهبية فتحت آفاق خلاقة واكتشافات جديدة تنطوي على النسبة الذهبية في النسبية العامة وعلم الكون وقد قام بعض علماء الرياضيات من أمثال روجر بنروز Roger Penrose من اكتشاف بلاط بنروز Penrose Tiles القائم على ترتيب ثلاثي الأبعاد الجزيئي لشكل شبه بلوري من (الخماسي الذهبي).



الشكل (٦٣)

بعض قواعد النسبة الذهبية عند التصوير الفوتوغرافي:

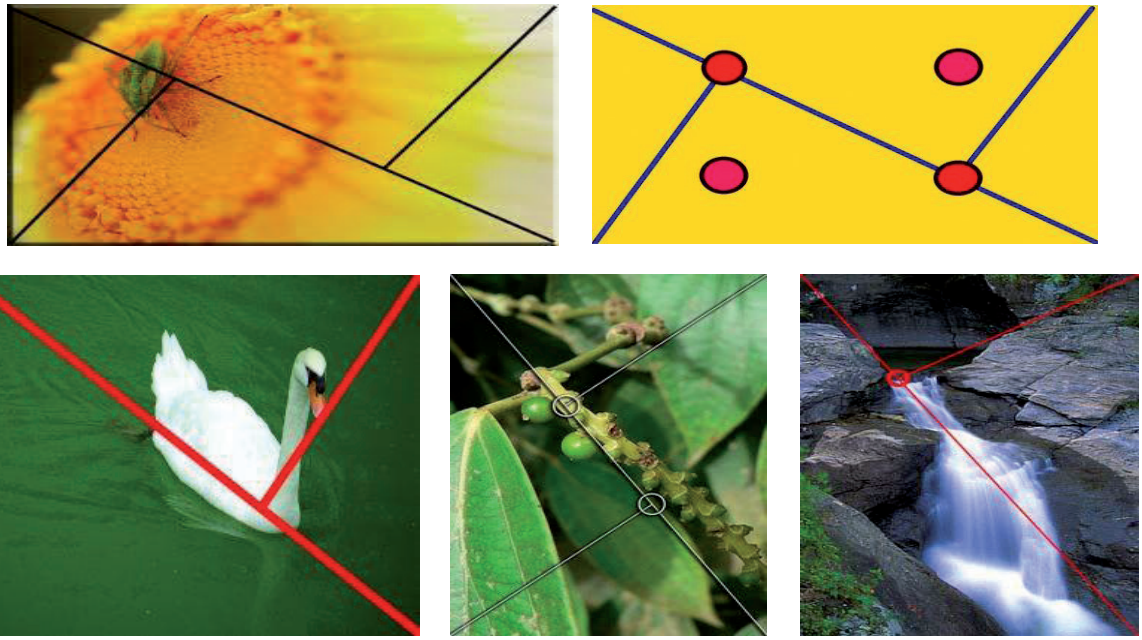
- **قاعدة الأثلاث الذهبية Golden rule of thirds: وهي مطابقة لقاعدة الأثلاث المعروفة في الرسم حيث الأبعاد غير متساوية تماماً بل هي على قدر (١:١،٦١٨:١). وعلى هذا التقسيم يتم تحديد موضع الجسم المراد تصويره. بحيث يكون العنصر الأهم موجوداً بالضبط على نقاط تقاطعات الخطوط الأربعة.**



الشكل (٦٤)

- **المثلثات الذهبية: Golden Triangles تعتبر أحد النقاط الحمراء الموجودة على الخطوط الداخلية المتقاطعة موقع مثالي لتصوير العنصر الرئيس للتكوين، أما النقاط الأخرى فتوضع فيها العناصر الثانوية للصورة.**

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٦٥)

نشاط (٣)

اكتشف أي من الصورتين روعي فيها النسبة الذهبية عند التصوير، وما هي القاعدة المتبعة فيها؟ وهل هناك علاقة بينها وبين قواعد المنظور؟ علل إجابتك.

الشكل (٦٦)

نشاط (٤)

ما وجه الشبه بين قواعد المنظور والنسبة الذهبية في هذه الصورة، حددها ووضحها بالتخطيط على الصورة التي أمامك، ماذا تستنتج؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٦٧)

نشاط (٥)

بناء على ما تم دراسته، قم بتنفيذ عملاً فنياً قائماً على تطبيقات المنظور، واكتب تقريراً نقدياً عنه، ثم ناقشه مع معلمك وزملائك موضحاً دور عناصر وأسس التصميم، والنسبية الذهبية فيه، وأسس اختيارك لألوانه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

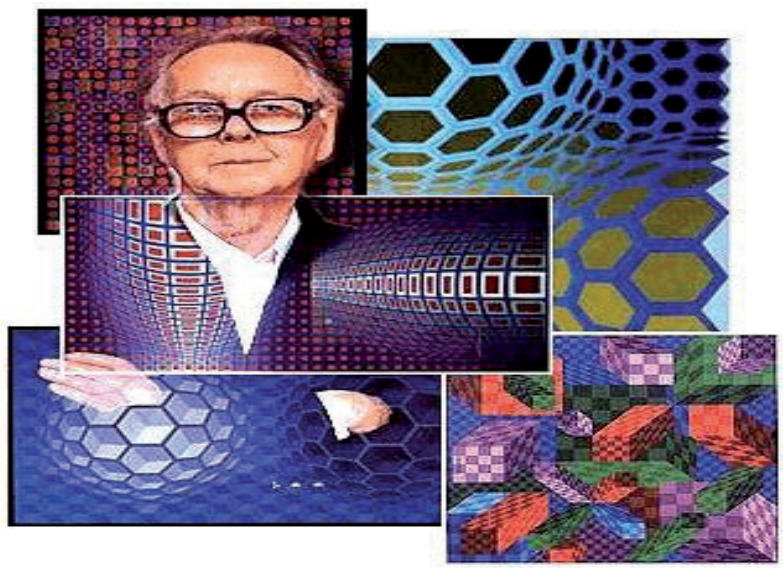
الموضوع الثالث: فن الخداع البصري

الأوب آرت (Op Art)

منذ بداية القرن العشرين ظهرت العديد من الاتجاهات الفنية الواحدة تلو الأخرى وبوتيرة متسارعة، نتيجة للتطور الفكري والثقافي للمجتمعات آنذاك، بجانب التقدم العلمي والتكنولوجي. ومن أبرز تلك الاتجاهات:

الفن التجميعي Assemblage Art، فن البوب Pop Art، وفن الخداع البصري Op Art.

إن فن الخداع البصري هو شكل من أشكال الحركة الفنية المعروفة بفن التأثيرات البصرية والذي يعرف بالأوب آرت (Op Art) والمقصود بـ(Op) هو اختصار لكلمة (Optical) بمعنى بصري، و(Art) بمعنى فن، وهو فن قائم على النظرية العلمية المتصلة بالإدراك البصري (الجشتالت)Gestalt وعلم الحركة وعلم البصريات..



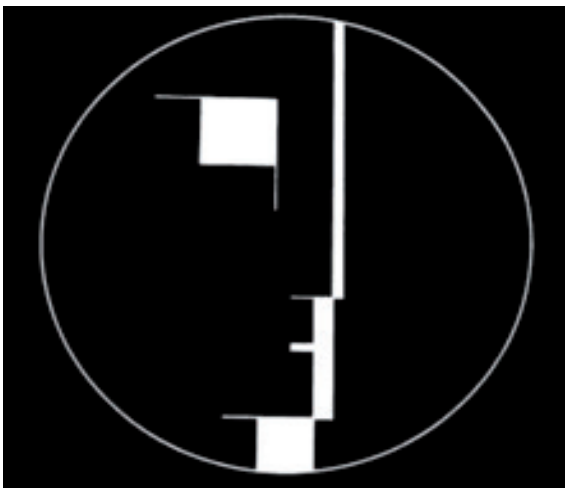
الشكل (٦٨) صورة بالتقنية الرقمية (الديجيتال)
للفنان فيكتور فازارلي Victor Vasarely مع بعض أعماله الفنية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشأة فن الخداع البصري:

ظهر هذا الفن منذ أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين حيث كانت جذوره العميقة في مدرسة «الباوهاوس» Bauhaus الألمانية حين قام مجموعة من أعضاء تلك المدرسة بإجراء عدة بحوث في الظاهرة البصرية تحت إشراف «جوزيف ألبرز» Josef Albers الذي كان طالبًا، ثم عمل أستاذًا في نفس المدرسة، ثم ظهرت في الأربعينيات من القرن العشرين بعضًا من النماذج المتفرقة لفن الخداع البصري تضمنت تأثيرات بصرية متنوعة، ولكنه لم يصبح فناً في مصاف الفنون الحديثة إلا مع حلول أوائل الخمسينيات.

تأمل شعار أكاديمية ومدرسة «الباوهاوس» Bauhaus، بماذا يوحي لك، حلل عناصره الفنية من حيث الشكل واللون والتصميم؟



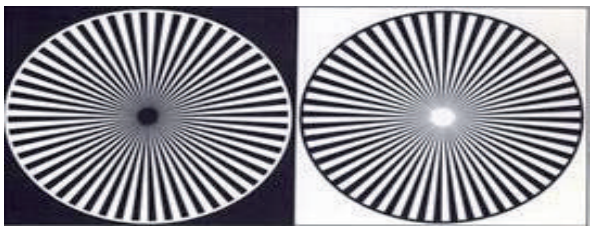
الشكل (٦٩) شعار أكاديمية الباوهاوس Bauhaus

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

بداية ظهور فن الخداع البصري:

إن أول وصف لهذا النمط من الفن كان في العام ١٩٦٤م عبر مجلة التايم الأمريكية حيث أشارت إلى حقيقة مفهوم الخداع البصري في حركة الخطوط والألوان المكونة للوحات المرسومة ونشرت صور من المعرض الذي أقيم في ذلك الوقت باسم العين المستجيبة "The Responsive Eye"، وأشارت إلى اتجاه فنانيه إلى الاعتماد على المعطيات العلمية الحديثة للتعبير عن الحركة بصورها المختلفة في الأعمال الفنية وذلك مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي ساد ذلك العصر، إذ كانت النظريات العلمية والاتجاهات الفنية والفلسفية هي المثير الحقيقي للفنانين.

وفي العام ١٩٦٥م تم إنشاء متحف الفن الحديث في مانهاتن بنيويورك وكان يضم حوالي ١٢٣ لوحة ومنحوتة لفن الخداع البصري لمائة فنان من خمسة عشر دولة، مما أبهر الجمهور ونال إعجابهم بشكل كبير، وعلى إثر ذلك انتشر هذا الفن في الكثير من الدول الأوروبية، وأصبح فن الخداع البصري أحد الاتجاهات الفنية الحديثة المعروفة في تلك الحقبة الزمنية وأعتبر تطوراً للفن التجريدي واللبنة الأولى لانطلاق العديد من الاتجاهات الفنية الأخرى، حيث ركز هذا الاتجاه على القيم الجمالية المختلفة للتصميم كالاتزان والإيقاع والتضاد والعمق مما جعل لهذا الفن مكانة رفيعة داخل الاتجاهات الفنية المختلفة في القرن العشرين وأسلوب مميز يمثل سمة العصر وطابعه. وبدأ بالظهور في الإعلام المرئي وفنون الدعاية والإعلانات المطبوعة وتصميم الأزياء والديكور الداخلي للمنازل.



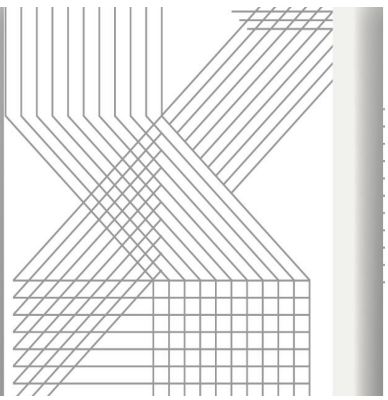
الشكل (٧٠)

لوحة من متحف الفن الحديث العين المستجيبة "The Responsive Eye"

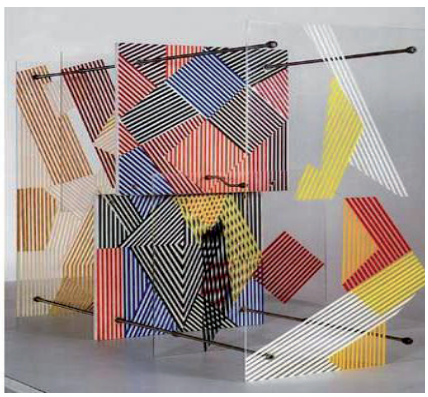
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رواد فن الخداع البصري:

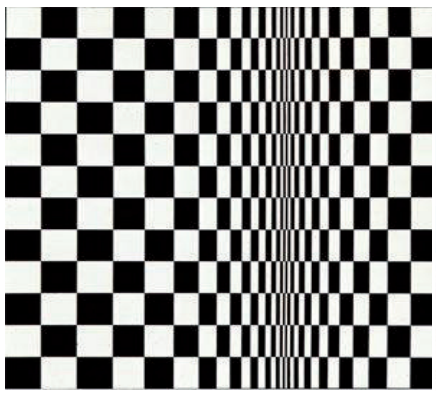
يعتبر الفنان فيكتور فازارلي Victor Vasarely الفرنسي الجنسية والهنغاري الأصل والفنزويلي جيسوس رافاييل سوتو Jesus Rafael Soto من رواد فن الخداع البصري الأوب آرت Op Art. فقد تميز فازارلي في تجريده لهذا الفن وصياغته للأشكال والخطوط والألوان في سياق متناغم جميل، أما سوتو فقد تخصص في إنجاز منحوتات متحركة ثلاثية الأبعاد بمواد تعطي الإحساس بالضوء والحركة والتغير مثل المواد الشفافة والعاكسة لجذب الرؤية والانتباه، وقد تبعه في ذلك الكثير من الفنانين منهم بريدجيت رايلي Bridget Riley البريطانية التي ابتدعت الكثير من الأعمال الضخمة والتي تبدو متحركة.



خداع بصري (خطوط)
الشكل (٧١)



مجسم للفنان سوتو
Soto ١٩٥٦م
الشكل (٧٢)



لوح بريديجت رايلي
Bridget Riley ١٩٦١م
الشكل (٧٣)

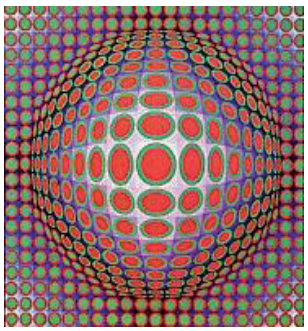
فقد كان لابتكارات فازارلي ورايلي في اللون والتلاعب بالأشكال الهندسية والخطوط تأثير قوي على فناني العصر الحديث ونهجهم لهذا الفن فقد برز العديد من الفنانين من أمثال موندريان (Mondrian) بهولندا، ومالفيتش (Malevich) بروسيا، وكاندنسكي (Kandinsky) بأوروبا، وغيرهم من الفنانين الذين برزوا في تلك الفترة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٢)

بناء على الأعمال الفنية المعروضة أمامك: هل تؤيد بأن الأشكال والخطوط الهندسية بكافة أنواعها وأشكالها هي الأساس البنائي لفن الخداع البصري، أم أن التلاعب بالألوان بشكل متباين هو الأساس في ذلك ولماذا؟ وفي حالة لديك رأي مختلف. أذكره، ووضح السبب؟

بريدجيت رايلي Riley
الشكل (٧٤)



فازارلي Victor Vasarely
الشكل (٧٥)

سوتو Soto
الشكل (٧٦)

مفهوم الخداع البصري

هو نوع من أنواع الفن التعبيري التجريدي القائم على تمثيل الأشكال الهندسية وتفاعل القيم اللونية واستخدامها لإيجاد أنواع متباينة من الوهم البصري لإبداع لوحات تشكيليه توحي بالقيم الجمالية المتمثلة عند عرضها بإعطاء الشعور بالحركة والسكون والعمق والبروز والانتفاخ والوميض من على سطح اللوحة.

كيف ندرك الأشكال بصرياً؟

عملية الإدراك البصري:

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٩ ﴾ (١).

إن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بنعم كثيرة، ومنها نعمة البصر، فعن طريقها نطل على العالم الخارجي، ونتلقى المدركات، ونميز الأشياء ونتعرف عليها.

(١) سورة السجدة الآية: ٩

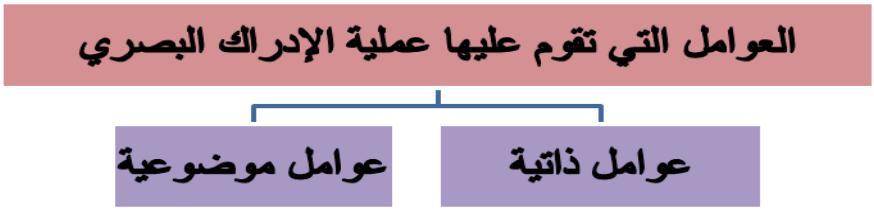
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

فعملية الإدراك البصري هي عملية واحدة تخضع لظروف خاصة وشروط معينة للحصول على الإحساس بموقع وحجم وشكل وحركة الموضوعات المحيطة بمدركاتنا. ويتحكم مستوى النشاط الذهني للفرد وقدرته على الانتباه في موقفه من المظاهر المرئية له بكافة أشكالها وأحوالها.

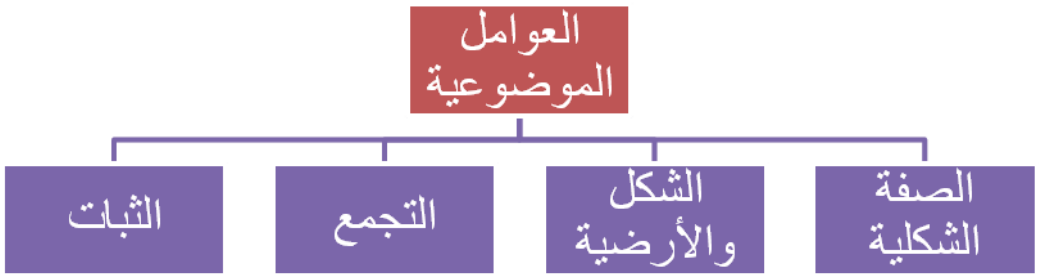
وقد تعرفنا مسبقاً على البعد الإدراكي للعمل الفني وعملية الإدراك البصري بمراحله الأساسية المتتابعة والتي تبدأ بنظرة إجمالية ثم تحليلية لإدراك العلاقات القائمة بين الأجزاء ثم تجميعية بإعادة تأليف وتركيب الأجزاء في هيئتها الكلية.

نظرة إجمالية ← تحليلية ← تجميعية

العوامل التي تقوم عليها عملية الإدراك البصري:



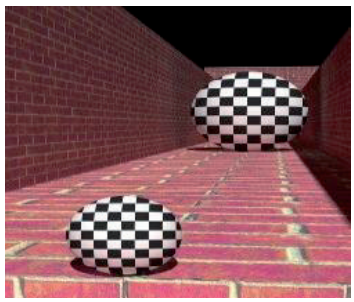
العوامل الذاتية: تنتمي إلى الشخص المشاهد للعمل الفني حيث أنه له ميوله وانفعالاته الخاصة واستعداده التام وخبرته السابقة وقدرته على التخيل فتعمل جميعها بالتأثير على حكمه الإدراكي.



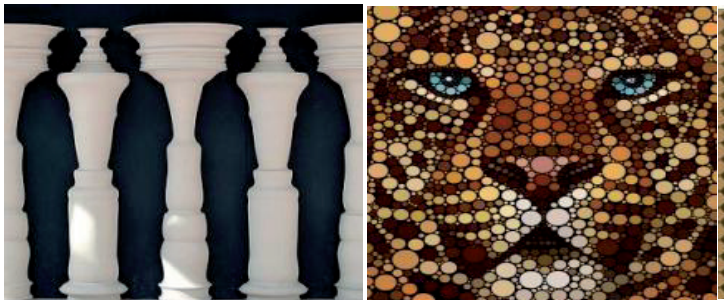
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٣)

بعد دراستك لمبادئ التنظيم الإدراكي في الدروس السابقة وبالإستعانة بكتب عناصر التصميم وأسسه في الفن التشكيلي أبحث/ي عن العوامل الموضوعية بدقة في الشكل(٧٧) و(٧٨) واستكشف /ي علاقة كل صورة مع الأسلوب المستخدم مع التعليل.



الشكل (٧٧)

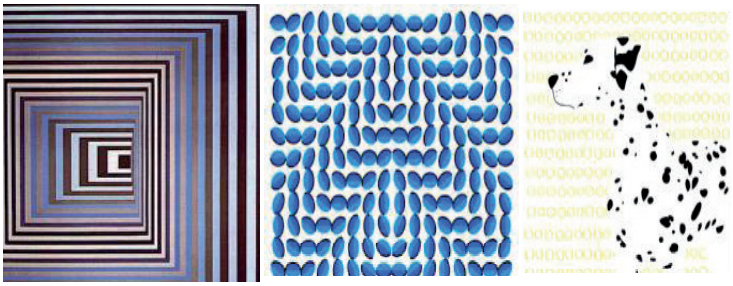


الشكل (٧٨)

نشاط (٤)

بعد دراستك للمبادئ والقوانين التي تيسر عملية الإبصار في الدروس السابقة أو ما يسمى بقانون التجمع تأمل الصور التي أمامك واستنبط القوانين القائمة عليها كل صورة مع التعليل.

الشكل (٧٩)



الشكل (٨٠)

وعلى هذا فإن عملية الإدراك البصري عملية ارتقائية تمتزج فيها العوامل الذاتية بالعوامل الموضوعية امتزاجاً مستمراً، وهي نتاج لفاعلية الإنسان مع عالمه الخارجي المحيط به بغض النظر عن حجم العناصر المرئية أو أشكالها أو بعدها عنه وذلك لإدراك العمق الفراغي للتصميم.

نشاط (٥)

عندما تنظر العين لشكلين واقفين على نفس المساحة أحدهما أزرق والآخر أحمر، فتبدو صورة الشكل الأزرق أقرب إلى عدسة الكاميرا من صورة الشكل الأحمر لماذا يا ترى؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

هناك مجموعة من الدلالات التي تسهم في عملية الإيحاء بالعمق الفراغي في مسطح ذي بعدين منها:

الشكل (٨١)

نشاط (٦)

ابحث مع زملاءك عن مفهوم هذه الدلالات في المراجع المناسبة أو الشبكة العنكبوتية مع تدعيم دلالتين بالصور التي تدل عليها.

المفاهيم الفكرية وعملية الإدراك في الخداع البصري:

يعتبر الخداع البصري من الاتجاهات التي اهتمت بعلم الحركة وعلم البصريات واعتمدت بشكل كبير على نتائج نظرية «الجشتالت» Gestalt التي تؤكد أن الإحساس بالأشكال يتم عن طريق النظام المنطقي للصور المختلفة التي تتلقاها الحواس وتدركها إدراكًا كلياً أو جزئياً بالحذف أو الإضافة حسب طبيعة المجال الذي يحيط بالعمل الفني، لذلك فإن لكل من اللون والشكل والمساحة والمكان طبيعة خاصة في عملية الإدراك.

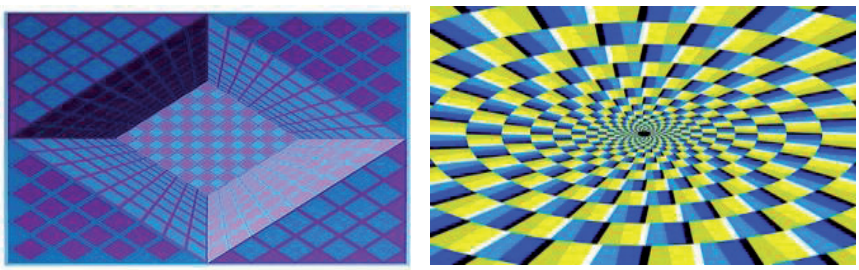
من نتائج نظرية الجشتالت Gestalt:

- وجود علاقة وظيفية بين شبكية العين (التي ترى الأنماط) والدماغ (الذي يفسر هذه الأنماط) فهناك أنماط معينة تسبب الخلط بين هذين الجهازين (العين والدماغ)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

كالشكل والحجم والضوء واللون مما يؤدي إلى التذبذب والتشويش في الإدراك البصري.

- العقل البشري يدرك الأشكال الكلية ولا يدرك الجزئيات فإذا ما تعرض لها أكملها.
- كذلك يدرك عادة الشكل أمام خلفية ولا يميز الشكل على الأرضية إلا بوجود قواعد معينة تساعده على ذلك.
- وعقل الإنسان لا يميل إلى العناصر المتنافرة بل يعمل على التنظيم بتقارب وتشابه وتجميع هذه العناصر البصرية.



الشكل (٨٢)

الخصائص الفنية للخداع البصري:

١- الإيهام البصري بالحركة أو البروز أو الانتفاخ أو الوميض للعناصر البصرية تارة، مع الشعور بالاستقرار والثبات والاتزان تارة أخرى.

٢- الإيحاء بالعمق الفراغي (البعد الثالث في الفراغ)

٣- اختيار العناصر بعناية من اللون والخط والشكل لإنشاء أقصى تأثير إيهامي ديناميكي من الحركة التصاعدية والتنازلية (التموجات) والاتزان والثبات والتجسيم.

٤- علاقة تبادلية قائمة على التوازن بين الشكل (الموجب) والفراغ (السالب).

٥- توظيف أشكال تجريدية هندسية والبعد عن الأشكال العضوية والرمزية.

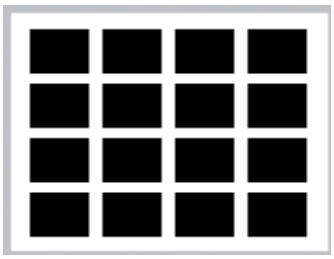
٦- استخدام تقنيات لونية إيهامية للمساحات والأشكال كالتضاد والتدرج داخل إيقاعات متحركة (تراكبات ديناميكية – تموجات – عمق – انتشار).

٧- تكرار الخطوط والأشكال والعناصر بشكل هندسي إيقاعي متناغم.

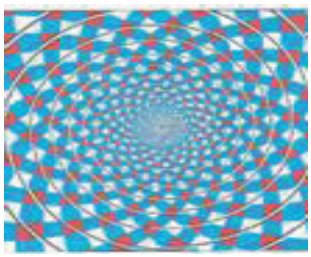
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

تمثل الصور الآتية نماذج لظواهر مختلفة من الخداع البصري، اكتب حقيقة واحدة عن التغييرات التي أحدثتها ونشأت عنها هذه الظاهرة الإيهامية، ثم اكتب رأيك حولها وهل يمكننا الاستفادة منها في حياتنا اليومية؟ وضح ذلك...

١- ظهور النقاط السوداء على الخطوط البيضاء.

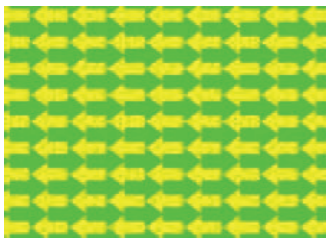


٢- ظهور شكل الحلزون الدائري.

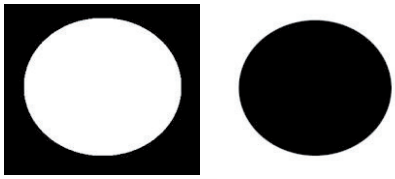


٣- مشاهدة المربع من بعد باللون الأحمر.

٤- ظهور الألوان وامضة وكأنها متعارضة.



٥- المساحة الصغيرة البيضاء على أرضية سوداء تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية.



الشكل (٥٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

تقنيات فن الخداع البصري Op Art:

١. تقنية الألوان: لقد تم استخدام تقنيات لونية عديدة في هذا المجال بدءاً بالألوان المائية، والزيتية، والأحبار، والأكريلك. وقد انتشر مؤخراً فن الرسم بألوان الباستيل الطباشيرية على الأرضيات.

الشكل (٨٤)

نشاط (٨)

اجمع صوراً أخرى ثلاثية الأبعاد للخداع البصري بهذه التقنية على أماكن متنوعة وحلل القيم الفنية والجمالية فيها؟

٢- تقنية خامات مختلفة:

كالورق، والقماش، والخيوط النسجية، والمعادن. وانعكاس المرآة..... إلخ كما في الأشكال.

الشكل (٨٥)

ا- قلادة صدر من أسلاك الفضة

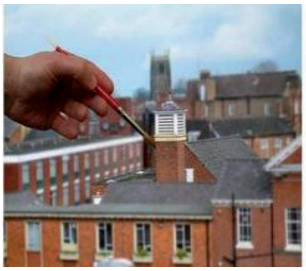
ب- خيوط نسجية

ج- خداع بصري باستخدام مرآة اسطوانية الشكل

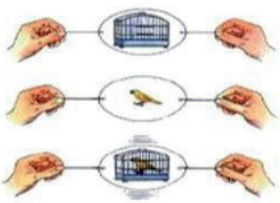
٣- تقنية الأجهزة الحاسوبية:

مثل استخدام برامج حاسوبية مختلفة كبرنامج الفوتوشوب (Photoshop) وما يماثله من برامج أخرى لمعالجة الصور والرسوم، منها:

الشكل (٨٦)



ا- صور ثابتة



الثاومتروب Thaumatrope

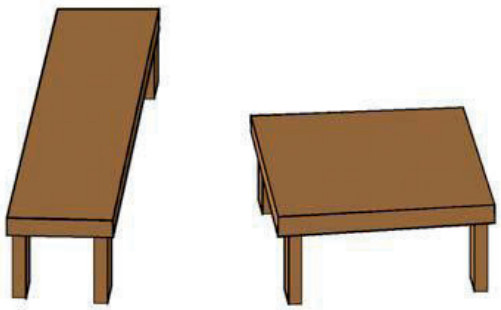
ب- صور متحركة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

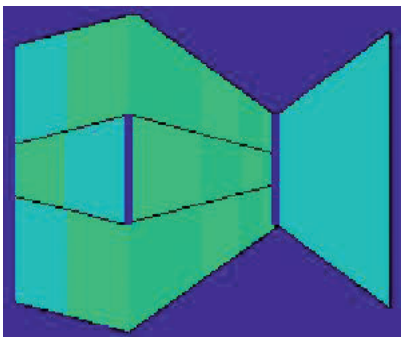
نشاط (٩)

هل تجيد قراءة الصور كما هي في الحقيقة، فلتحاول قراءة هذه الصور مع إبداء رأيك (بالموافقة) أو (المعارضة) وذكر الأسباب؟

١- تطابق سطح كلا الطاولتين في الشكل الذي أمامك

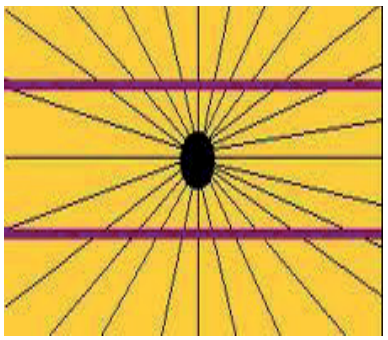


٢- تطابق الخطان الأزرقان في الطول



٣- جميع الخطوط الطولية متوازية

٤- الخطان الأفقيان مستقيمان



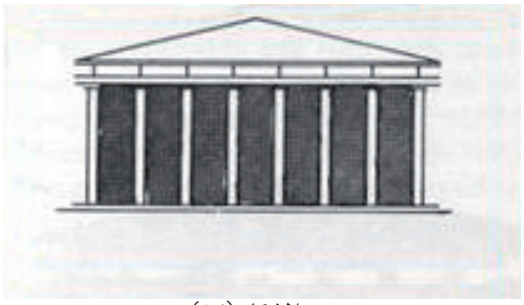
٥- ظهور عدة أشكال في الصورة

الشكل (٨٧)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١٠)

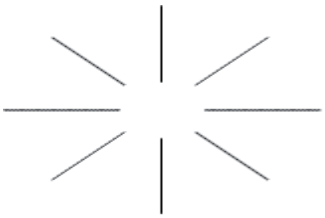
أمامك صورة لواجهة قصر من القصور الإغريقية، حوّل الصورة إلى صورة إيهامية من فنون الخداع البصري بتطبيق إحدى الظواهر الإيهامية العلمية المناسبة لها وفق ما تم دراسته.



الشكل (٨٧)

نشاط (١١)

الشكل (٨٨)



الشكل (٨٩)

أمامك شكل إهرنشتاين Ehrenstein الذي طوره عالم النفس الألماني إهرنشتاين Walter Ehrenstein senior في عام ١٩٤١م، وجعله أساسا للخداعات البصرية الآتية. ما هونوع الإيهام في هذه الصور؟ وكيف يمكنك بخطوة واحدة لكل صورة أن تزيل الخداع البصري منها؟

نشاط (١٢)

لقد درست في المرحلة الدراسية السابقة عن فن البوب Pop Art وهو من الاتجاهات الفنية التي ظهرت منذ بداية القرن العشرين، تحدث عنه باختصار وقارن بينه وبين فن الخداع البصري Op Art.

الشكل (٩٠) لوحة للفنان السعودي باسم الشرقي (البوب آرت)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

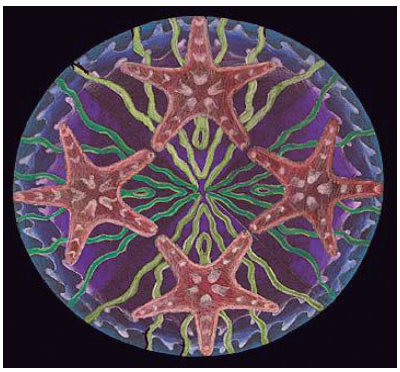
نشاط (١٣)

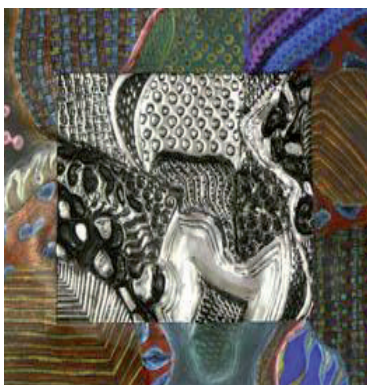
لقد ظهر فن Op Art في الإعلام المرئي وفنون الدعاية والإعلانات المطبوعة وتصميم الأزياء والديكور الداخلي للمنازل، ابحث في أحد محركات البحث عن بعض الصور التي تدل على ذلك واجمعها وصنفها وفق نوع الإيهام ثم أضفها إلى ملف الإنجاز الخاص بك مع كتابة نقدك الخاص لها.

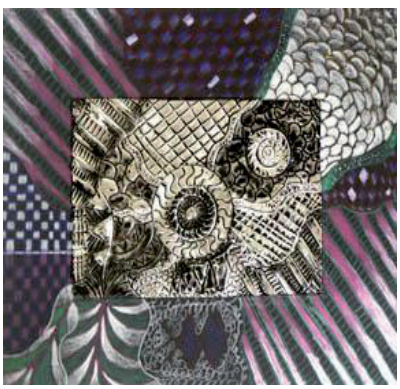
نشاط (١٤)

قم بكتابة عنوان إبداعي للأعمال الفنية الظاهرة أمامك ثم اتبع الخطوات الآتية:

- حدد القيم الفنية والجمالية التي تضمنتها وأوحت لك بالعنوان.
- القاسم المشترك بين هذه الأعمال معاً.
- القاسم المشترك بين هذه الأعمال وفن الخداع البصري.



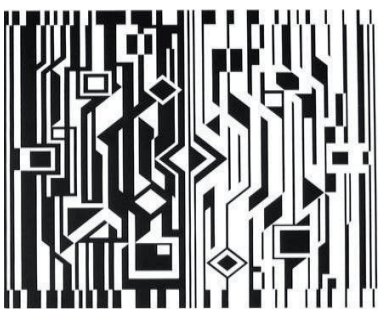


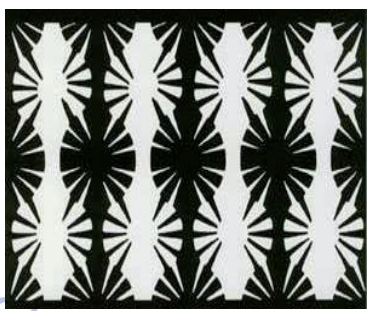


الشكل (٩١)

نشاط (١٥)

تأمل هاتين الصورتين واكتشف أيهما تنتمي لفن الخداع البصري مع توضيح السبب؟

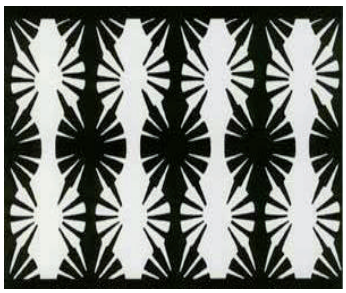




الشكل (٩٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

تصميم النوتان Notan Design


الشكل (٩٣)

بعد ظهور الاتجاهات الفنية المختلفة في أوروبا سلك الفن الحديث اتجاهين مختلفين، الأول ركز على الأحاسيس والمشاعر الشخصية والآخر اتجه إلى تقشف في الأسلوب وأصبح أكثر ميلاً للتحليل والتشريح في مجال الرسم وميدان النحت.

وبمرور أوروبا بالعديد من التجارب في ميدان فن الرسم منذ القرن الرابع عشر إلى ظهور هذه الاتجاهات الفنية فقد حققت هدفاً أساسياً لذلك ألا وهو إعادة تصوير الواقع الخارجي من المنظور الشاعري للفنان، ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته تخلى عدة فنانين عن هذا الهدف وتوقفوا عن تجسيد النظرة الواقعية إلى الحياة في أعمالهم الفنية وعمدوا إلى الاستفادة من شكل من أشكال التعبير الفني كان موجودًا في بلدان أخرى تقتصر على استخدام الخطوط والألوان على سطح منبسط لإيجاد نماذج دراماتيكية.

وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الرسوم اليابانية بالظهور في أوروبا، وفي البداية وجد الناس تلك الرسومات بأنها غريبة وغير متوازنة، فالعين الغربية معتادة على رؤية الأشكال مرسومة في سلاسل من الخطوط الأفقية، ولذلك فقد كان أسلوب الفن الياباني في البداية صدمة وبمرور الوقت أصبح مصدر إلهام للعين الفنية الأوروبية، فالأشكال والعناصر المرسومة في اللوحات اليابانية كانت تبدو أكبر من الحجم الطبيعي وكأنها تريد القفز من اللوحة، كما كانت تعطي انطباعا بالعالم العائم كما تفعل صور الكاميرا الحديثة الاختراع آنذاك. وقد حاول العديد من الرسامين الأوروبيين استخدام هذا الأسلوب الياباني ومنهم الفنان تولوز لوتريك Henri de Toulouse-Lautrec في باريس والفنان الأمريكي ويسلي Wesley مؤسس الفن الأمريكي.

اهتم الفنان آرثر ويسلي داو Arthur Wesley Dow بفنون الشرق الأقصى ودرس في باريس تاريخ الفن المقارن والبنية التصويرية في تكوين اللوحات لهذه الفنون وخاصة ما يسمى بتصميم النوتان Notan Design.

وفي مطلع القرن العشرين تحول النوتان إلى نظام تعليمي تكويني في الغرب عن طريق الفنان آرثر ويسلي داو Arthur Wesley Dow.

ولكن ما هوالنوتان؟

النوتان: كلمة يابانية تتكون من جزأين هما No وتعني درجة من العمق والكثافة والظلام و tan تعني الباهت والخافت أي (التفاعل بين الضوء والظلام) Notan the dark and light، وتعني أيضاً العلاقة بين الإيجابية (الشكل) والسلبية (الفراغ) والحصول على التوازن بينهما.

نشأة النوتان:

نشأ النوتان في القرن السابع الميلادي في الصين واليابان ومورس لقرون عديدة وكان يشير إلى تدرج قيمة اللون بغسل الأحبار المرسومة على الورق أو الحرير للحصول على حركة منتظمة ومتكررة للشكل تتراوح بين الداكن الكثيف واللون الباهت الخفيف. وظهر بشكل واضح في فنونهم في القرن الخامس عشر الميلادي.

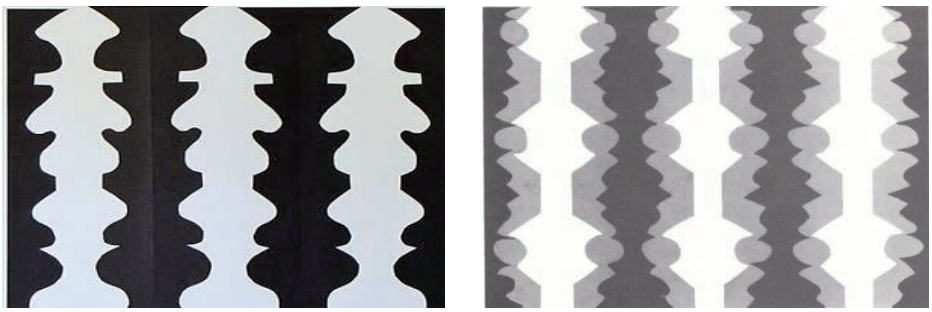
الشكل (٩٤)

(لوحة الفنان هاسيغاوا توهاكو Hasegawa Tohaku من القرن السادس عشر في متحف طوكيو الوطني)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

أراد داو Dow نقل جماليات التصميم الياباني ودراسته من قبل طلاب الفنون في الغرب بكل ما فيه من تدرج لقيمة اللون بغسل الأحبار المرسومة والحصول على قيمتين لونيتين (الأبيض والأسود) حتى يؤكد للجميع المبدأ الأساسي للنوتان وهوتفاعل الضوء والظلام والإيجابية والسلبية بشكل متوازن أطلق عليه فيما بعد (بنية النوتان) «Notan-structure» وكان يعتبر النوتان أحد العناصر المكونة للتصميم بجانب الخط واللون.

فلقد كانت الثقافة الغربية آنذاك تميل إلى التأكيد على الجوانب الإيجابية للتصميم مع تركيز أقل على المساحة (الخلفية) كجانب سلبي، على عكس الثقافة الشرقية التي أنشأت Notan، والتي كانت تسعى إلى خلق التوازن بين التصميم(الشكل) والفراغ (الأرضية) مع الاهتمام بكل فراغ في التصميم لأنه يعتبر عنصر أساسي فيه للحصول على القيم التناغمية بين المساحات الفاتحة والقاتمة وترجمة الأشكال إلى أشكال مسطحة ذات بعدين.



الشكل (٩٥) بدايات النوتان في فنون الثقافة الأوروبية

البنية التناغمية harmony Structure:

لكل عمل فني بنية أساسية من القيم اللونية والتي يطلق عليها البنية التناغمية وهي تكمن في العلاقة بين المساحات الفاتحة والقاتمة والمساحات الوسيطة بينهما فالقيمة (W٣) هي: الدرجة التي يتصف بها اللون من الفاتح أو الغامق، فهي أداة حيوية في التكوينات التصويرية تعطي للتصميم نمطه ووحدته، وتظهر مدى جودة التصميم وفعاليته إلى حد كبير.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١)

أي من اللوحات الآتية لها عنصر الجذب؟ ولماذا؟ مع توضيح البنية التناغمية لكل منها؟

الشكل (٩٦)

نشاط (٢)

قارن بين الصورتين الآتيتين، برأيك ما هي العلاقة الفنية التي تربط بينها؟ صنفها وفق القيم اللونية.

الشكل (٩٧)

إن القيم اللونية الأساسية في النوتان هو اللون الأبيض والأسود والمساحات الوسيطة بينهما (الرماديات) وقد نقلها العالم داو وبنى عليها فن النوتان وهي نفس القيم اللونية الموجودة في عناصر التصميم الحالية. إلا أنه ركز بشكل كبير فيه على التباين العالي الأبيض والأسود أي التفاعل بين الضوء والظلام والإيجابية والسلبية. والشكل والأرضية (الفراغ).

الشكل (٩٨)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التباين (contrast): اختلاف الألوان عن بعضها عند تجاورها بحيث يبدو أحدهما أفتح أو أغمق مما هو عليه فعلًا.

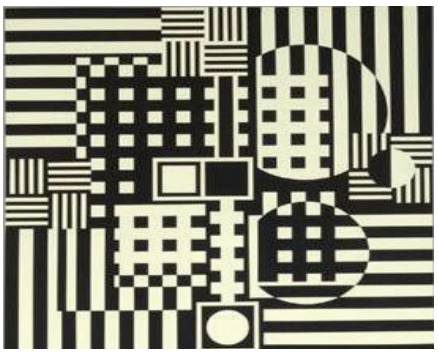
نشاط (٣)

فسر العلاقة بين القيمة والتباين في فن النوتان من خلال الصور.

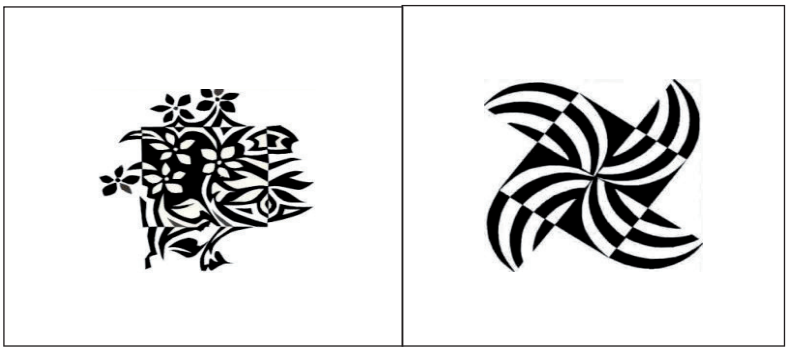
الشكل (٩٩)

نشاط (٤)

أمامك أعمال لفن الخداع البصري وفن النوتان، برأيك ما هي أوجه الشبه والاختلاف بينهما.



لوحة الفنان فازارلي (الخداع البصري)
الشكل (١٠٠)



تصاميم النوتان
الشكل (١٠١)

عند مقارنة فن الخداع البصري بفن النوتان نجد أنهما يتشابهان في النظرية القائمة عليها الفنون البصرية وهي نظرية «الجشتالت» Gestalt والعلاقة التبادلية القائمة على التوازن بين الشكل والأرضية في الموضوع الإدراكي الواحد وصياغة الألوان باستخدام القيم اللونية المتباينة كالأبيض والأسود أما نقطة الاختلاف فتكمن في استخدام فن النوتان لكافة الأشكال سواء الأشكال الهندسية أو العضوية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٥)

هذان تصميمان للنوتان فمن خلال معلوماتك عن الاتزان وأهميته في موازنة جميع الأجزاء والعناصر في مساحة التشكيل المصمم قارن بين الأشكال واستنبط الفرق بينهما ونوع الاتزان لكل منهما.

الشكل (١٠٢)

إن تصميم النوتان قائم على تعادل القوى المتضادة للشكل والفراغ والسالب والموجب والفاتح والقاتم من خلال خلق التوازن بينهما للشعور بالاستقرار والاتزان وتحقيق القبول النفسي عند مشاهدتها.

نشاط (٦)

لقد درست مسبقاً عن الشكل والأرضية والعلاقات التبادلية المختلفة التي تندرج تحتها، حدد أي منهما قائم عليها تصميم النوتان؟

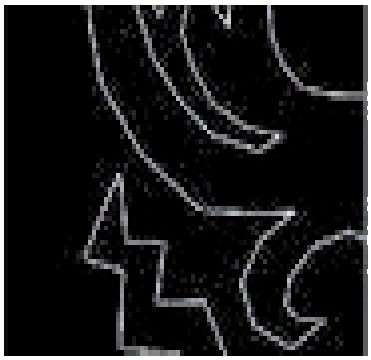
ولمعرفة كيفية تنفيذ تصاميم النوتان لابد من تنفيذها بداية على الورق بأسلوب القص واللصق حتى يتم التمكن من متابعة أجزاء التصميم ومعرفة اتجاهاته، ومن ثم يمكننا رسم تصاميم النوتان بصرياً وتطبيقها بالتقنيات المختلفة لها. وفيما يأتي شرح لطريقة تنفيذ تصاميم النوتان بأسلوب قص الورق:

أولاً-أسلوب التماثل / التناظر

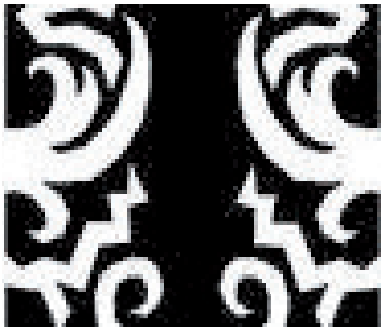
مراحل العمل: ١- إحضار ورقة كانسون مربعة الشكل مقاس ١٥×١٥ سم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٢- طي الورقة من المنتصف عند محور التناظر والبدء بالرسم على الورقة بقلم خشبي لون فاتح كالأبيض بعد تحديد الأشكال المراد رسمها (هندسية، عضوية).



٣- نبدأ برسم أجزاء التصميم من حافة الورقة إلى قبل الزاوية والعودة إلى نفس الجانب الذي اخترته في بداية تصميم كل جزء.



٤- استكمال رسم كافة التفاصيل من الأطراف إلى ما قبل الزاوية ثم تفريغها بالقص مع الاحتفاظ بكافة الأجزاء وفرد الورقة بالكامل على ورقه بيضاء.

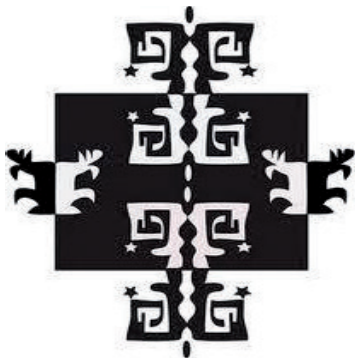
٥- لصق كل جزء بجانب حافة الجزء المفرغ منه بشكل متوازن ومتماثل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (١٠٣)

٦- لصق كافة قطع التصميم على حواف المربع والحصول على تصميم نوتان.

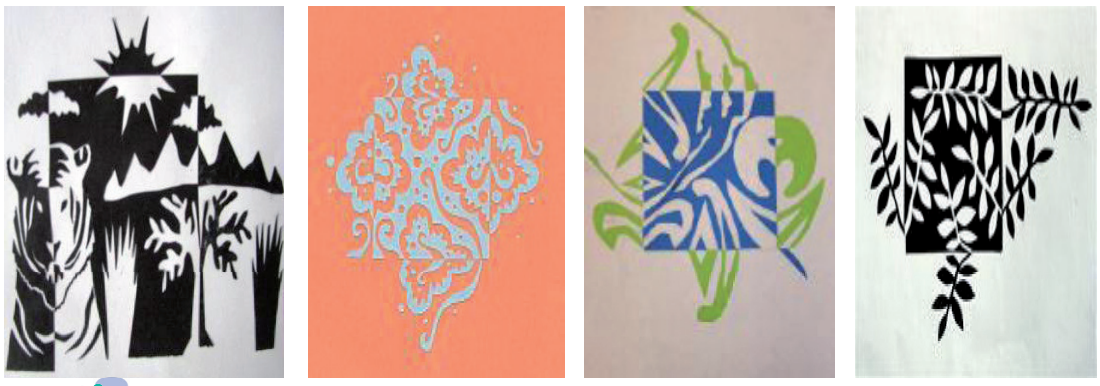
نماذج من النوتان بطريقة التماثل



الشكل (١٠٤)

ثانياً: الطريقة الحرة الغير متماثلة

اكتشف خطوات العمل لتصميم النوتان من خلال هذه النماذج؟ مع كتابة نقدك الخاص بها.



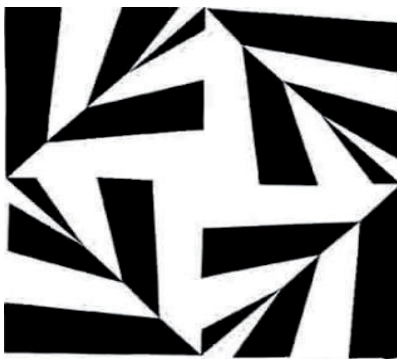
الشكل (١٠٥)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التقنيات والأساليب المستخدمة في تصميم النوتان:

فن النوتان من الفنون البصرية التجريدية الجميلة التي تساعد الفنان على حرية التفكير وإطلاق مكنونات نفسه في التعبير عنها بحرية وسلاسة في تكوينات فنية ذات بعدين، ويمكن تنفيذ هذا الفن بتقنيات وأساليب حديثة ومتنوعة:

١- تقنية الورق Paper:



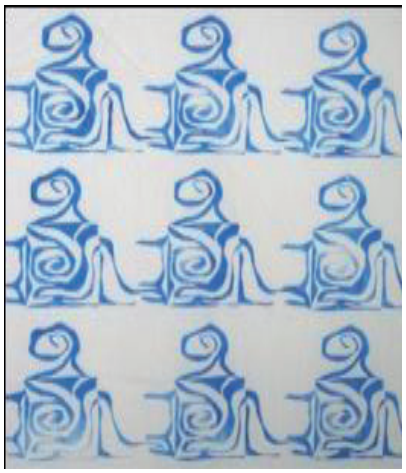
أسلوب الرسم
الشكل (١٠٦)

أسلوب القص
الشكل (١٠٧)

٢- طباعة القماش Texture Printing:

أسلوب الإستنسل
الشكل (١٠٨)

أسلوب الباتيك
الشكل (١٠٩)



أسلوب القوالب
الشكل (١١٠)

نشاط (٨)

ابحث في الإنترنت عن المزيد من التقنيات والأساليب المستخدمة في تصميم النوتان واستنتج نوعه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

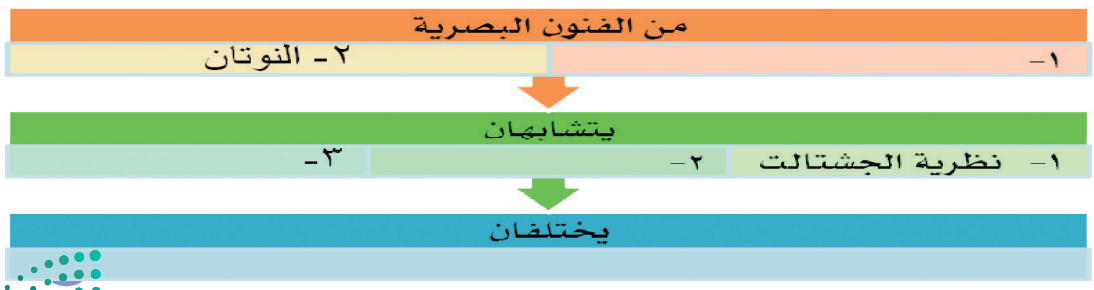
لا شك أن الفن التشكيلي السعودي بدأ يأخذ حيزاً كبيراً في المنظومة الثقافية بين ثقافات الشعوب المختلفة سواء الأوروبية أو فنون الشرق الأقصى، وأصبحت الثقافة والفنون المحلية مواكبةً لذلك التطور الذي تعيشه مختلف الثقافات الأخرى بما يناسب قيمنا وأهدافنا في بناء العقل والفكر الذي يفي بمتطلبات وحاجات سوق العمل السعودي، مع الحفاظ على الهوية المحلية والإسلامية في كافة الممارسات الفنية.

نشاط: بناء على ما تقدم من أهمية دمج الثقافات المختلفة بالثقافة المحلية، كيف يمكننا إضفاء الهوية السعودية على الأعمال الفنية المعروضة أمامك. اقترح أفكارا إبداعية بطريقة سكامبر Scamper لتنفيذ تصاميم ذات أنماط فنية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

الشكل (١١١) أعمال فنية حديثة للثقافة الغربية تجمع بين فن النوتان والخداع البصري

اكتب تقريراً مقالياً مصوراً عن دور هذه الفنون بمظاهر الحياة والمجتمع واعرضه على زملائك ومعلمك (يمكنك الرجوع إلى أحد المراجع والكتب الفنية أو الاستعانة بمصادر أخرى كمواقع الإنترنت).

في الشكل رقم (١١٢) جدول مقارنة بين نوعين من الفنون البصرية أختار/ي نوعين من الفنون المفضلة لديك واكتب/ي أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

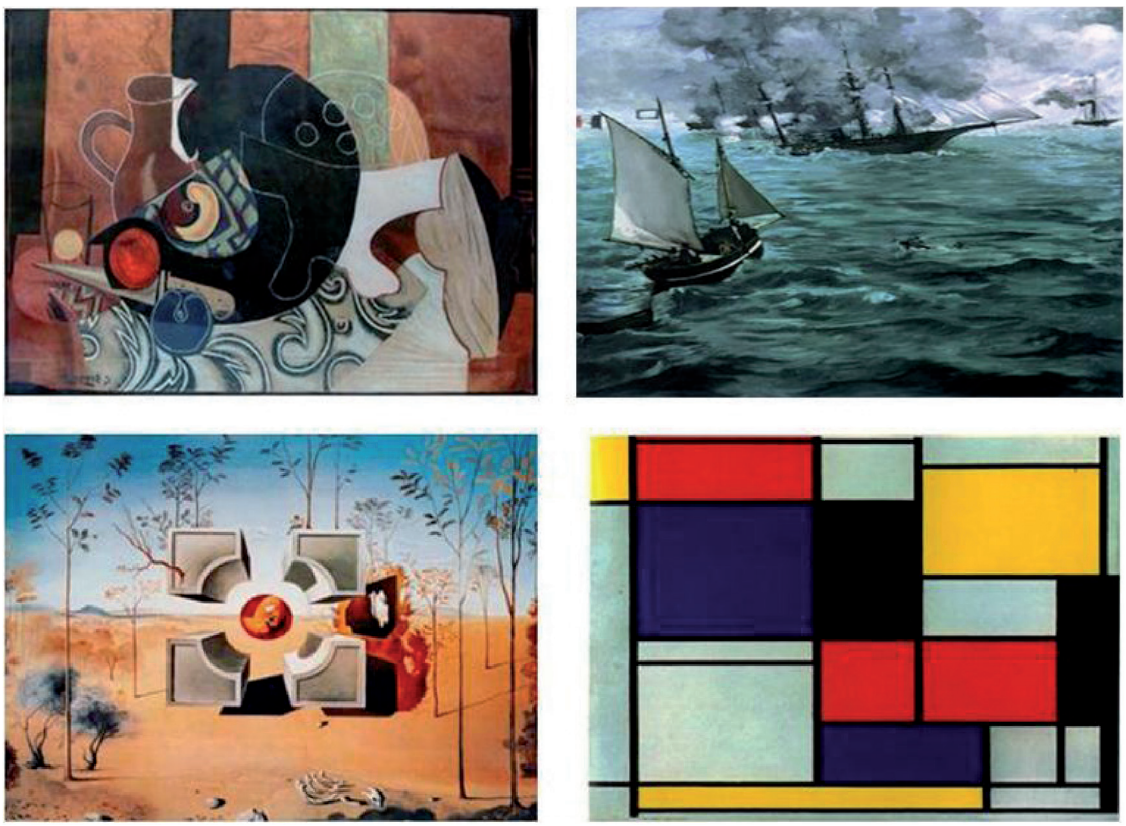


الشكل (١١٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع الرابع: الفن الحديث والمدارس الفنية

توسع مفهوم الفن بشكل عام وتجددت لغته في القرن التاسع عشر عندما رفض فناني تلك الحُقبة مبدأ الشكل المثالي للمحاكاة، فأصبح الفن تعبيراً إنسانياً للمشاعر والانفعالات التي تظهر في قالب جمالي يتصف بالوحدة والاتساق؛ فظهرت المدارس الفنية المختلفة، والتي من أشهرها في القرن العشرين (التأثيرية، الوحشية، التكعيبية، المستقبلية، السريالية وغيرها) تلاها اتجاهات أخرى مثل البوب آرت، الفن والفكرة، الفن المفاهيمي، فن الأرض وغيرها، ولا يعني بذلك أنها مدارس تتبع عصر بذاته بقدر ما تدل عليه الصياغة الفنية التي لم تكن موجودة من قبل.



الشكل (١١٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التأثيرية Impressionism

تُعتبر التأثيرية هي بداية الفنون الحديثة، لكونها غَيّرت الرؤية الفنية للطبيعة المعروفة آنذاك، واعتمدت على دراسة الضوء وانعكاساته، وتهتم بالتقاط المنظر الطبيعي بريشة لونية سريعة حتى لا يتأثر التعبير بحركات الضوء المستمرة، وتكون الألوان صافية نقية، والأضواء واضحة على الأشياء.

نشاط (١)

ما العلاقة بين نظرية إسحاق نيوتن في الضوء والمدرسة التأثيرية؟

ظهرت التأثيرية في فرنسا عندما رفضت قاعة عرض الأعمال الفنية (الصالون) بعرض أعمال الفنانين الذين لم يتقيدوا بالأسس الفنية المتعارف عليها آنذاك، مما دفع هؤلاء الفنانين إلى إقامة معرضاً خاصاً بهم سُمي بـ (المرفوضات)، ونسب النُّقاد هذه الحركة إلى لوحة الفنان كلود مونيه (تأثير).

الشكل (١١٤)

لوحة الفنان كلود مونيه

Claude Monet. Impression, Soleil Levant, 1872

الشكل (١١٥)

لوحة الفنان إدوارد مانيه

Edouard Manet-The Bench The Garden At Versailles

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٢) عبر عن شعورك فيما لو كنت مونيه ورفض (الصالون) عرض أعمالك؟

من فناني المدرسة التأثيرية:

- **الفرنسي بول سيزان Paul Cézanne:** يُعتبر رائد الفن الحديث، استخدم في أعماله الألوان السوداء الثخينة، وتعامل مع الطبيعة بالأسطوانات والدوائر، وأخضع لوحاته لعملية تحليل تستند إلى المبادئ الهندسية جزئياً فمهد بذلك للتكعيبية.

الشكل (١١٦) لوحة الفنان بول سيزان

Cézanne: Village Road Auvers

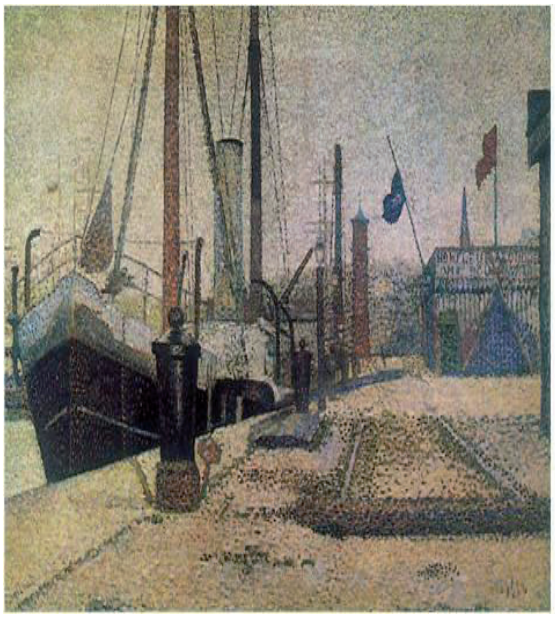
نشاط (٣) ابحث في سيرة الفنان سيزان، وتساءل لماذا يُعتبر رائد الفن الحديث؟ ثم تحقق مما ذكرت.

- **الفرنسي جورج سورا Georges Seurat:** يُعتبر حلقة الوصل بين الفنون القديمة والحديثة، تميزت أعماله بالتحليل اللوني والنقاط المتجاورة والبُعد الثالث. درس مبادئ الرسم في مدرسة الفنون الجميلة في باريس عام ١٨٧٩م، اهتم بالقراءة والاطلاع، ومن النظريات التي درسها نظرية شيفرول التي تناولت الألوان المتضادة والمتكاملة، فانعكست هذه النظرية في لوحاته بابتكار

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

طريقه جديدة في توزيع اللون عُرفت باسم التنقيطية (التقسيمية) وتعتمد هذه الطريقة على رسم المساحات اللونية على هيئة بقع لونية صغيرة منفصلة من ألوان أصلية متكاملة تُعطي اللون المطلوب عند النظر إليها من بعيد.

الشكل (١١٧) لوحة الفنان كلود مونيه
Claude Monet - 1861



الشكل (١١٨) لوحة الفنان جورج سورا
Georges Seurat: The Honfleur - 1886

نشاط إثرائي

ما هي المدرسة التي مهدت للتأثيرية؟ وما هي مدرسة ما بعد التأثيرية.

نشاط (٤)

أعد عرضاً تقديمياً يشتمل على سيرة فنان تأثيري، بعضاً من أعماله، رأي النقاد في هذه الأعمال. ثم ضمنها ملف الإنجاز.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التكعيبية Cubism

ظهرت التكعيبية كحركة هامة على يد الفنانين براك وبيكاسو متأثرةً بالفنون الزنجية البدائية، وبأعمال الفنان بول سيزان، وذلك عندما أرجعوا العناصر لأشكالها الهندسية، ولعبت المعالجة اللونية دوراً كبيراً في إظهارها بالاعتماد على الدرجات السوداء والرمادية والبنية والصفراء والبيضاء.

فكر، ما وجه الشبه بين الفن الإغريقي والفن التكعيبي؟

الشكل (١١٩) لوحة الفنان العالمي
Picasso - 1911

الشكل (١٢٠) منحوته للفنان بيكاسو
يظهر فيها التأثر بالفن الإغريقي

المراحل التي مرت بها التكعيبية :

١/المرحلة التحليلية: وهي تحليل العنصر إلى أشكال صغيرة، ثم إعادة بناؤه من جديد مع إغفال الألوان عدا اللونين البني والرمادي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

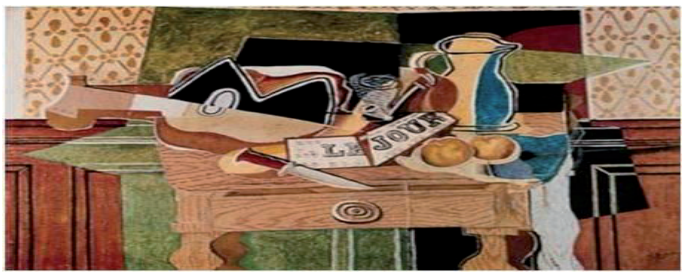
٢/المرحلة التركيبية: يرجع الفنان فيها إلى الشكل الطبيعي، ثم يختار جزء منه ويصوغه بشكل دقيق ليُصبح محور العمل الفني.

٣/ مرحلة الكولاج: يستبدل فيها الفنان بعض أجزاء العمل الفني بالصور أو قصاصات الجرائد وغيرهما ليحصل على التأثيرات الملمسية، وقد استخدم هذه الطريقة أيضاً فنانو الداد والسريالية.

ابحث عن صوراً تظهر فيها مراحل التكعيبية، وانسبها لفنانيها.

من فناني التكعيبية:

● جورج براك George Braque: رسام فرنسي عمل منذ حداثته كرسام ومزخرف، رسم سلسلة من المناظر الطبيعية بسّط فيها الألوان وقلّص المنظر إلى بضعة أشكال هندسية. ودفعه الأسلوب التكعيبي في البحث عن الفراغ إلى ترك رسم المناظر الطبيعية والانهماك في رسم الطبيعة الصامتة. أدخل الخُدع البصرية في لوحاته بهدف إظهار الوجه المادي لسطح اللوحة كسطح صالح للرسم عليه، ويتضح ذلك في استخدامه الحروف الأبجدية. وفي عام ١٩١٣ استخدم الورق الملون فكان ذلك بداية التكعيبية المركبة. رسم براك لوحات استمد موضوعاتها من الفن والشعر الإغريقي القديم.



الشكل (١٢١) لوحة الفنان جورج براك
Georges Braque-oil-1929

ابحث عن صوراً لأحد فناني المدرسة التكعيبية، وتحدث عنها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

السريالية Surrealism

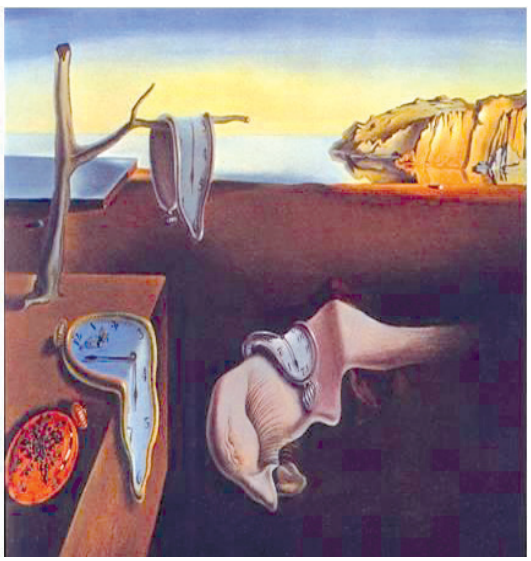
السريالية كلمة فرنسية مركبة من كلمتين sur وتعني فوق وrealism وتعني الواقعية، وقد أوجد هذا المسمى الشاعر الفرنسي آبولينير عام ١٩١٧م. تُعد السريالية (مذهب ما فوق الواقع) أحد أهم التيارات المعاصرة، وهي من المدارس التي قامت على نظريات علمية بصورة مباشرة (نظرية العالم فرويد عام ١٩٢٤ م في علم النفس حول الحياة اللاشعورية).

نشاط (١)

فسّر العبارة الآتية (تظهر العناصر والأشكال في اللوحات السريالية صغيرة بالنسبة للأرضيات الواسعة، لتعطي المتلقي شعوراً باللانهاية والحلم والخيال).

من فناني السريالية :

● **الأسباني سلفادور دالي Salvador Dali:** ويعتبر هو الرائد الحقيقي لهذه المدرسة، وتظهر في لوحاته الصور الخيالية التي تُجسد الرموز من عالمي الخيال واللاوعي، يظهر فيها الدمج الحر للأفكار. أقام متحفاً خاصاً بأعماله في مدينة فيجويراس وكلفلاند.



الشكل (١٢٢) لوحة الفنان سلفادور دالي
Salvador Dali: Persistence of memory

الشكل (١٢٣) لوحة الفنان سلفادور دالي
Salvador Dali: The Disintegration of the Persistence of memory

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● **الفنان الألماني ماكس أرنست:** له أسلوب متميز يُعرف بالفروتاج، وهوأسلوب الحك على جسم خشن، ويقوم فيه بوضع ورقة بيضاء على شيء ما ويظللها بالقلم الرصاص لتظهر له أشكالاً غامضة وغريبة. واستخدم قصاصات المجلات القديمة المصورة وألصقها مع بعضها بعضًا بدقة وإتقان، وأظهر فيها التناقض بين الصور ليعطي إحساساً بأنها كائنات متجاورة ومليئة بالإحساس الخيالي والجو الأسطوري.

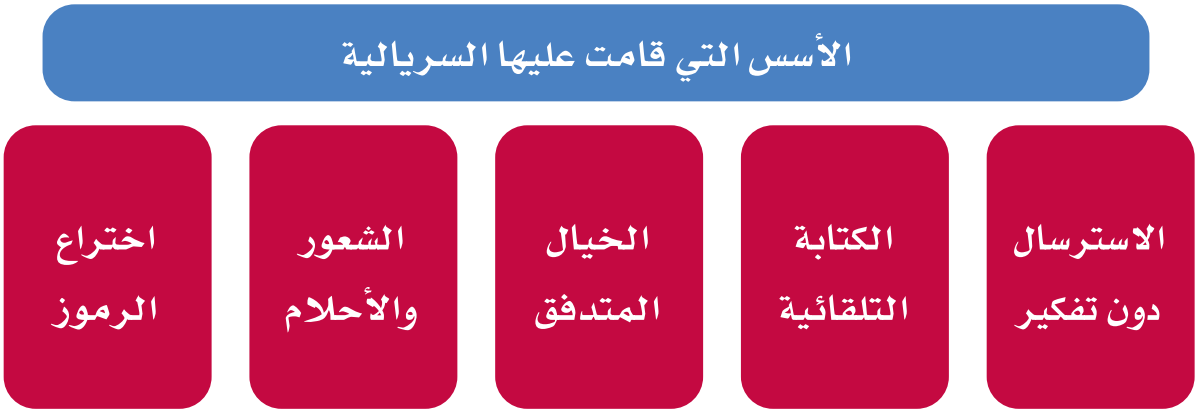
الشكل (١٢٤) لوحة الفنان أرنست(١٩٣٧)

Ernst: Oil, 140X146 (1937)

الشكل (١٢٥) لوحة الفنان أرنست(١٩٧٠)

Ernst: Frottage (1970)

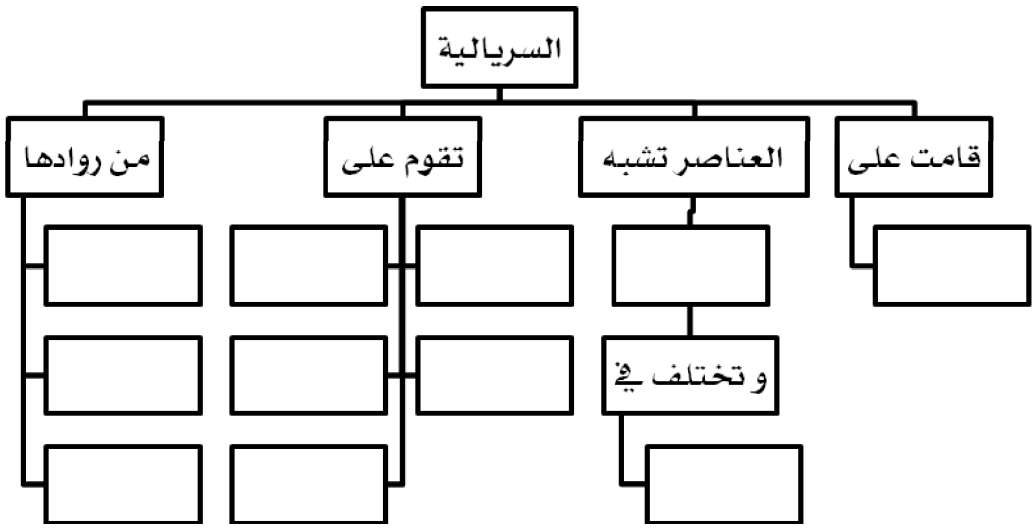
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (١٢٦) أسس المدرسة السريالية

ابحث عن فناني السريالية، وسجل ملاحظاتك عنهم، وعزز ذلك بالصور، ثم ضمنها ملف الإنجاز.

أوجد الكلمات الناقصة في المخطط الآتي:



الشكل (١٢٧)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التجريدية Abstract Art

ظهرت المدرسة التجريدية في بداية القرن العشرين، لترفض المحاكاة والتقيد بالمنظور أو الطبيعة التي كانت سائدة آنذاك في الفن. ويُقصد بالفن التجريدي الفن الذي تخلى عن الصورة المألوفة نهائياً، وبنى أشكالاً جديدة قد لا يكون لها ارتكاز وارتباط بالواقع المألوف. ويُعرِّف قاموس نيوكولينز New Collins التجريد على أنه اتجاه فني ليس له أي ارتباط بالموضوعات المادية ولا يتصل بها، بل يتصف بالصيغ الهندسية للأشكال والعناصر بعيداً عن أية دلالة لها بالواقع المرئي.

الشكل (١٢٨) الفنان بيتر فيشتر
Peter Feichter:Abstract art

نشاط (١)

فكر فيما ذكر حمدي خميس أن (جميع الفنون تتصف بالتجريد ولا تكون أعمالاً فنية إلا إذا كانت مجردة).

تساءل: لماذا سميت المدرسة التجريدية بهذا الاسم؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

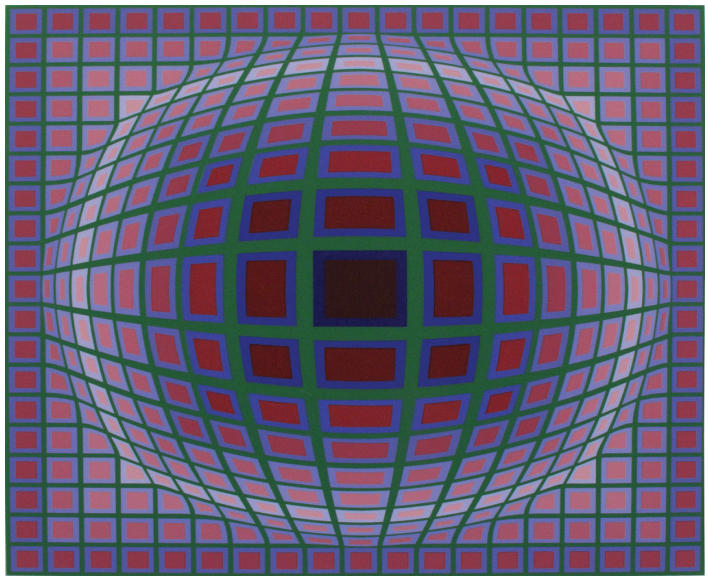
تنقسم التجريدية لعدة مذاهب أهمها :

١/ التجريدية التعبيرية Abstract Expressionism: **وتعني الابتعاد عن تصوير المظاهر الخارجية للطبيعة، وتتميز باستخدام اللون المعبر عن الانفعالات مباشرة دون الاهتمام بالشكل.**

٢/ التجريدية الهندسية Abstract Geometric: **وتعتمد على استخدام الأشكال الهندسية، و علم الهندسة. ومن فنانيها فازارلي، موندريان.**

٣/ التجريدية الرياضية (النقائية): تظهر فيها محاولة الفنان في استخلاص القوانين الرياضية التي تحكم بناء الجمال الشكلي للأشياء من الناحية الشكلية، مثل التناسب والانسجام والتوافق، وقد أثر هذا المذهب رغم حداثته في التصميم والعمارة، ومن أشهر فنانيه لوكوبزييه.

٤/ التجريدية الحركية: وتنقسم إلى الحركة الساكنة (Op.Art)، الحركة الفعلية الآلية، الحركة الفعلية غير الآلية، الحركة الضوئية على الأشكال (لوميا آرت).



الشكل (١٢٩) لوحة لفنان العالمي فيكتور فازارلي (١٩٨٠)

Victor Vasarely: Double Composition in Blue and Red,1980, 78.5x95 cm

لماذا أثرت التجريدية في الفنون الأخرى؟ وتحقق مما توصلت إليه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

ويأخذ التجريد طرقاً ثلاث هي:

١/ التجريد عن طريق الحذف.

٢/ التجريد عن طريق الإضافة: حيث تستمر عمليات الإضافة للخطوط والألوان إلى درجة فقدان العنصر لشكله الحقيقي.

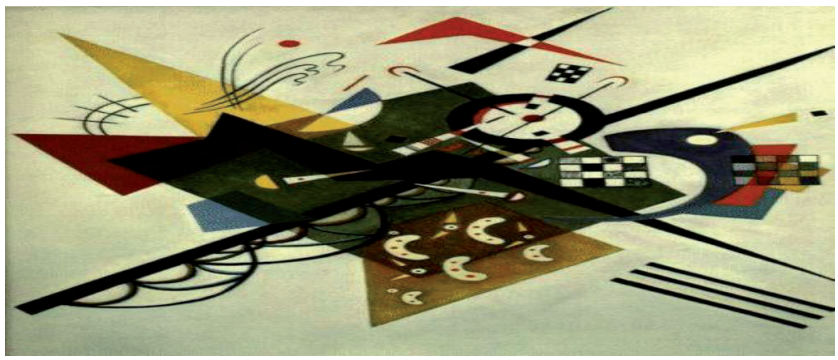
٣ /التجريد عن طريق التحوير أو التحريف.

نشاط (٣) هل يعتبر الفنان بيكاسو فنان تكعيبي أم تجريدي؟ ولماذا؟

نشاط (٤) ابحث عن أعمال تجريدية يظهر فيها (الحذف، الإضافة، التحوير) وانسبها لفنانيها.

من فناني التجريدية:

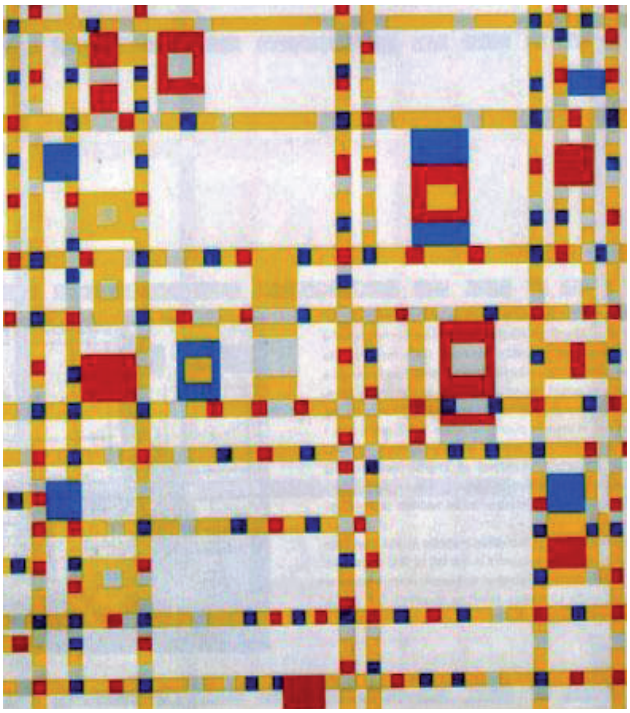
● كاندنسكي Wassily Kandisky: رسم عدداً من اللوحات التي استمد موضوعاتها من الحياة في موسكو، ورسم أول لوحة تجريدية بالألوان المائية في عام ١٩١٠م، عمل مدرساً في المعهد الفني وعلّم تلاميذه كيفية مراقبة الأشياء بدقة مما نتج عنه تصويراً دقيقاً للعنصر ولشكله الخارجي. طوّر أسلوباً جديداً في الجمع بين الأشكال الهندسية الأساسية، واستمر في تطوير أسلوب التركيب.



الشكل (١٣٠) الفنان كاندنسكي Kandinsky: (1923)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● الهولندي موندريان Pieter Cornelis Mondrian: يعتبر من رواد الفن التجريدي، ويرجع تأثيره العميق على الفن في القرن العشرين إلى مقالاته وأبحاثه النظرية حول الرسم. رسم خارج المرسم الطبيعة بأسلوب أكاديمي.



الشكل (١٣١) لوحة الفنان موندريان (١٩٤٢)

Piet Mondrian: (1942)

تساءل لماذا تظهر أعمال الفنانين التجريديين بكثرة في الميادين؟ ثم أعطي أمثلة لبعضها.

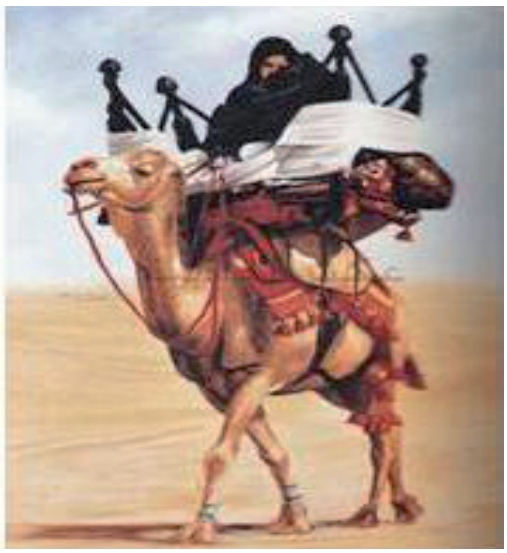
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الفنون التشكيلية السعودية

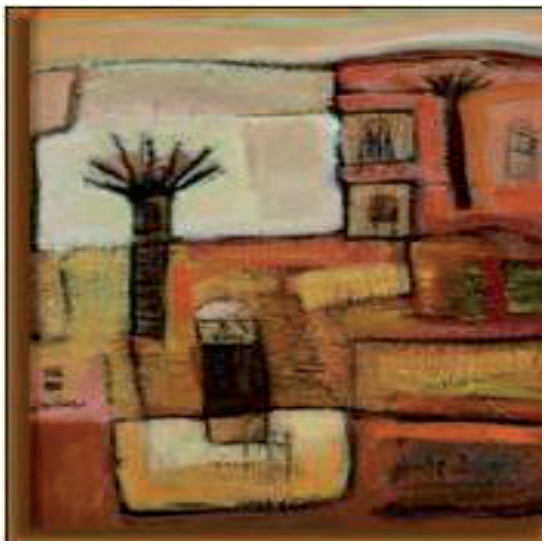
يُعد النمو الاقتصادي في وطننا الغالي من العوامل الهامة في نمو حركة الفن التشكيلي في المملكة، وإن كانت هذه الفنون متأثرة بالفن الغربي نتيجة دراسة بعض الفنانين خارج الوطن، ولكن الفنان السعودي استطاع أن يُضيف بصمته الخاصة من خلال إضافة الفنون الشعبية أو الإسلامية على لوحته، وإظهارها بأسلوب رمزي أو سريالي أو تجريدي، واشتمل الفن التشكيلي السعودي على التصوير التشكيلي والرسم والنحت وأشغال الخشب والمعادن والخزف وغيرها.

نشاط (١)

أمامك مجموعة من الأعمال التشكيلية لفنانين وفنانات سعوديات، صنفها وفق المدارس الفنية التي تتبعها.



الشكل (١٣٢) لوحة الفنان السعودي هشام بنجابي



الشكل (١٣٣) لوحة الفنان السعودي عبدالله الشيخ

الشكل (١٣٤) لوحة الفنان السعودي مهدي الجريبي

الشكل (١٣٥) لوحة الفنانة السعودية صفية بن زقر

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

والفن التشكيلي في المملكة يتناول موضوعات مختلفة أهمها :

١/ موضوعات الفنون الشعبية: التي تعكس هوية الفنان السعودي واستلهامه الموضوعات التراثية، وتتنوع تبعاً لاختلاف مناطق المملكة وتعدُد بيئاتها.

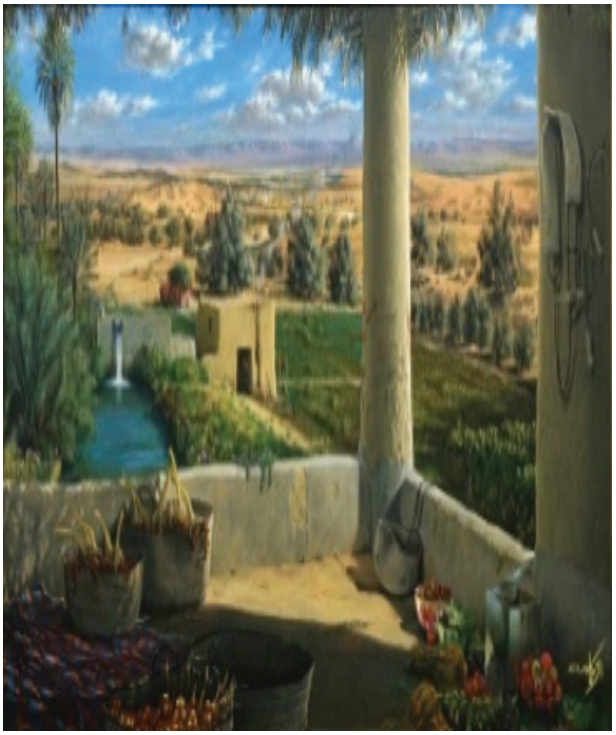
٢/ الموضوعات الطبيعية: تتناول الصحراء أو البحار أو الأشجار، أو الطبيعة الصامتة.

٣/ الموضوعات الكتابية (الخطية، الحروفية): وهي لوحات تنبثق من المدرسة التجريدية حيث تجمع بين القيم الجمالية للخط العربي، وقيم التشكيل الحديث.

٤/ المواضيع التشخيصية: المقصود بالأشكال التشخيصية الأشكال التي تُمثل الإنسان في الأعمال الفنية، سواء أكانت هذه الشخصيات حقيقية أو من نسج الخيال.

٥/ الموضوعات الإسلامية: أنتج التشكيليون السعوديون أعمالاً كثيرة تحمل رؤية إسلامية من خلال لوحات تصويرية تناولت الموضوعات الإسلامية شكلاً ومضموناً.

الشكل (١٣٦) لوحة الفنان السعودي صالح النقيدان



الشكل (١٣٧) لوحة الفنان إبراهيم الزيكان

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (١٣٨) لوحة الفنانة السعودية فوزيه عبد اللطيف

الشكل (١٣٩) لوحة الفنانة السعودية هناء الشبلي

نشاط (٢)

أمامك مجموعة من اللوحات الفنية تظهر فيها الحروف العربية كعنصر أساسي في اللوحة قم بتأمل هذه الأعمال:

- خمن سبب جعل الخط العربي هو العنصر الأساسي في اللوحة.
- لماذا تكرر الخط العربي في مجموعة الأعمال المعروضة أمامك؟
- هل تنتمي هذه الأعمال لمدرسة فنية أم لعدة مدارس؟ ولماذا؟

لوحة الفنان السعودي فائز الحارثي
الشكل (١٤٠)

لوحة الفنان السعودي فهد الجبيري
الشكل (١٤١)

لوحة الفنان السعودي محمد الرباط
الشكل (١٤٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٣)

اجمع صوراً لأعمال تشكيليات وتشكيلين سعوديين وقارن بين الموضوعات الظاهرة في هذه الأعمال، ثم ضمنها ملف الانجاز.

لوحة الفنان السعودي فهد النعيمة
الشكل (١٤٣)

لوحة الفنان السعودي احمد حسين
الشكل (١٤٤)

لوحة الفنانة السعودية حنان المعيذر
الشكل (١٤٥)

● تأمل اللوحات الفنية السابقة.

نشاط (٤)

كيف تشابهت اللوحات المعروضة؟ وبماذا اختلفت؟

نشاط (٥)

اجري مقابلة مع فنان/فنانة تشكيلية، تتناول الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية والمسيرة الفنية، والأسلوب، والمشاركات، ثم ضمنها ملف الانجاز.

نشاط (٦)

قم بزيارة أحد المعارض التشكيلية في مدينتك، واكتب تقريراً عنه، ثم ضمنه ملف الانجاز الخاص بك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع الخامس: إنتاج اللوحات الفنية

من المعروف أن الفنانين ينتجون أعمالهم الفنية باستخدام الفرشاة والألوان على أسطح بيضاء تُسمى اللوحة.

وتتنوع الألوان والوسائط التي يستخدمها الفنانون Painting media، ما بين ألوان زيتية oil color وألوان مائية Water color وألوان شمعية Pastel وهي على نوعين طبشوري وزيتي وألوان إكريليك Acrylic وغيرها، ولكل لون تأثيره المختلف والملموس على سطح اللوحة.

نشاط (١)

تم رسم أحد المناظر الطبيعية في لوحتين، إحداهما تم رسمها بالألوان الزيتية والأخرى بالألوان المائية، هل تلحظ الفرق؟

الشكل (١٤٦)

الشكل (١٤٧)

كما يرسم فنانون آخرون أعمالهم الفنية على أسطح متعددة، مثل الورق paper أو الجدران Walls، أو الأسطح الخشبية Wood، أو الزجاج glass وغير ذلك من الأسطح المتعددة والمختلفة. ولكل سطح ما يناسبه من الألوان والفرش الخاصة به.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٢)

قم مع زملائك بعمل عدة تجارب، حول أثر أحجام وأنواع الفرشاة على أسطح اللوحات، واجمع صوراً توضيحية لتكون بها عرضاً مرئياً في شرائح توضيحية.

الشكل (١٤٨)

لكل خامة لونية أدوات تتناسب مع طبيعته، ومن المهم جداً أن يتم الاعتناء بتلك الأدوات بعد الانتهاء من استخدامها، لكي نستطيع استخدامها مرة أخرى. فالفرش من أهم أدوات الفنية، والمحافظة عليها تمكنه من رسم لوحات عديدة.

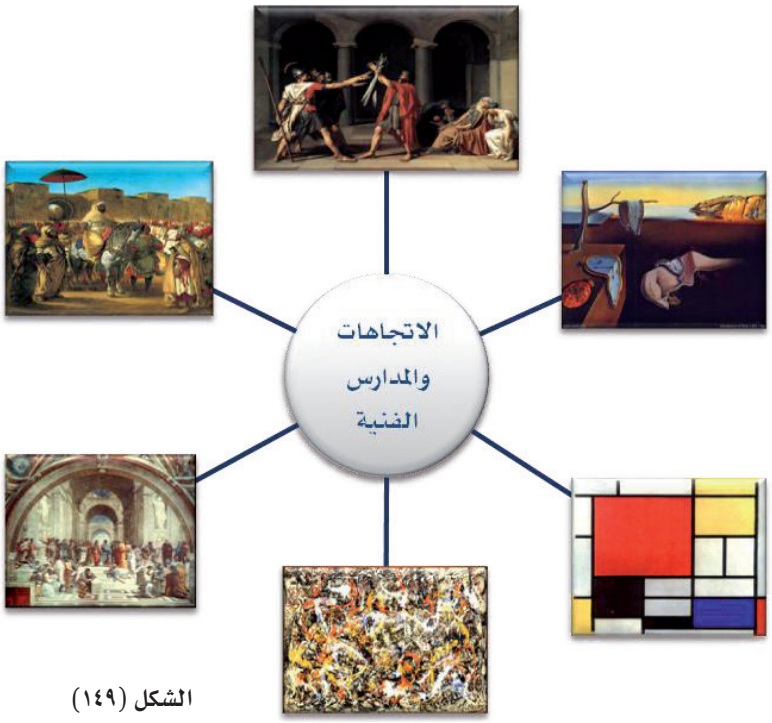
نشاط (٣)

من أين يتم الحصول على شعر الفرشاة؟ حاول مع زملائك البحث عن الإجابة !!

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

تلميح

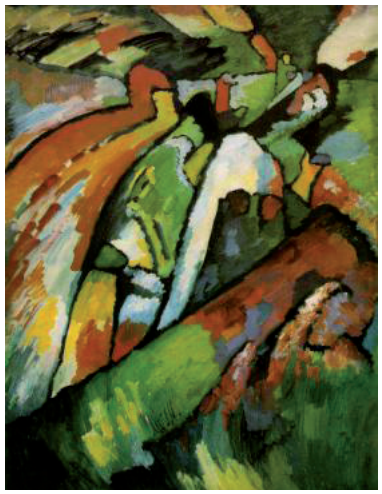
بعض أشهر الاتجاهات والمدارس الفنية العالمية التي أثرت على تجربة الفنان السعودي.



الشكل (١٤٩)

كيف يمكن أن أستمتع بقراءة العمل الفني؟

نشاهد (في الإنترنت، الصحف، المتاحف، المعارض الفنية) العديد من الأعمال الفنية، واللوحات التشكيلية، وتدهشنا بعض تلك الأعمال، لنتساءل هل هذا عمل فني؟!!



Kandinsky, Wassily,Improvisation 7. 1910, 131*97cm, Moscow. The State Tretyakov Gallery

لوحة الفنان واسيلي كاندنسكي، تجريد (7). ١٩١٠م.

مقاس اللوحة ٩٧ × ١٣١سم. معرض تريتياكوف بموسكو، روسيا

الشكل (١٥٠)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

أبحث عن أعمال الفنان السعودي صالح النقيدان لتشاهد لوحات تشكيلية لمناظر طبيعية .

يكمن جمال وروعة الأعمال الفنية التشكيلية السعودية في التناغم الذي يوجده الفنان، وقدرته الفنية في إنشاء مجموعات لونية متوازنة من الأشكال والألوان، كما أن بعضها يوحي للمشاهد بالحركة بين تلك الأشكال.

نصائح للرسم بالألوان الزيتية أو بألوان الإكريليك:

لكي ترسم لوحة باستخدام الألوان الزيتية أو بألوان الإكريليك، هنالك عدة خطوات أولية ينبغي مراعاتها، وهي:

١. ينبغي أن تحضر الأدوات الخاصة بك، وهي:

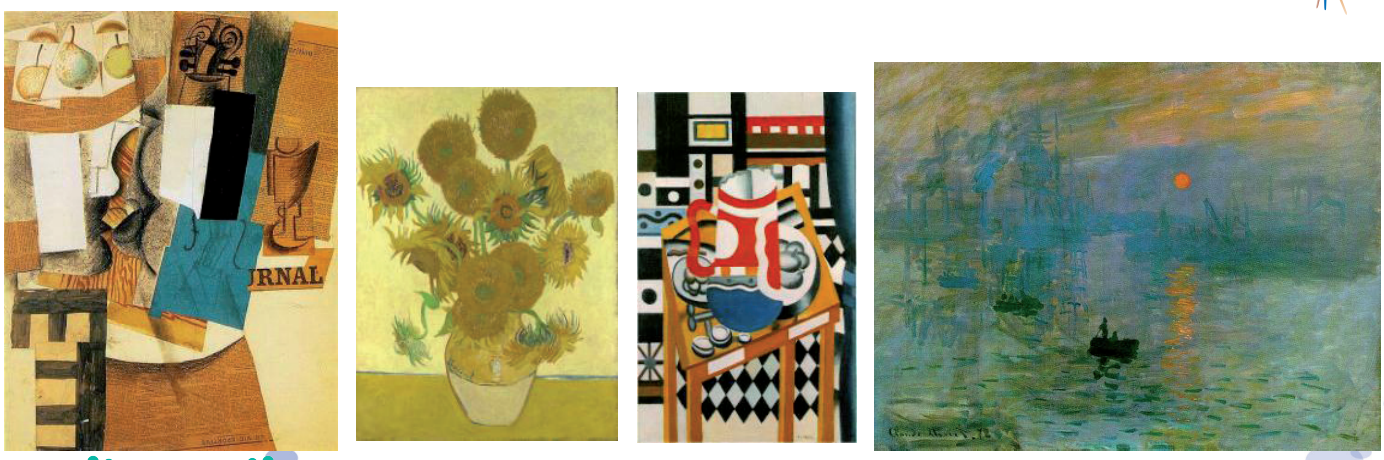
	أ- اللوحة التي سترسم عليها، حيث توجد في الأسواق (المكتبات) لوحات قماش أبيض مشدودة على إطار خشبي جاهزة للرسم الزيتي، أو الرسم بألوان الإكريليك، وتعرف بـ Canvas.
	ب - الفرش التي سترسم بها، حيث يوجد تكون شعيرات فرش الألوان الزيتية وألوان الإكريليك أقسى من شعر فرش الألوان المائية، لذا ينبغي أن تسأل قبل شراء تلك الأنواع (يمكنك أن تسأل معلمك أو المختص في المكتبة).
	ج - الألوان الزيتية، أو أنابيب ألوان الإكريليك وهي تباع على هيئة أنابيب أو علب، ويوجد عدة أنواع منها، تختلف أسعارها باختلاف جودتها. يلجأ عادةً المبتدئون لاستخدام أنواع الشائعة منها والمتوفرة في المكتبات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

	د- نحتاج أيضاً إلى طبق خشبي أو بلاستيكي يتم خلط الألوان عليه ويُعرف باسم البلته palette. حيث يتم عليها خلط الألوان ومزجها، قبل وضعها على اللوحة.
 الشكل (١٥١)	هـ- زيت (بذر الكتان) لتذويب الألوان الزيتية، ومزجها مع بعضها بعضًا. (أما ألوان الإكريليك فتذاب بالماء) هنالك العديد من أنواع الزيوت التي تستخدم كوسيط للألوان الزيتية، ينبغي أن يتم اختيار النوع المناسب والذي يساعد على تجفيف اللوحة الزيتية بشكل سريع (يمكنك أن تسأل معلمك حول تلك الزيوت، أو تبحث عن خصائصها في الإنترنت).

٢. اختيار الموضوع المراد رسمه، هي أول خطوة منطقية. لذا يستحسن القيام بعمل تدريبات أولية على الورق يتم من خلالها تحديد الموضوع المراد رسمه، وتعديلها قبل نقله إلى Canvas. فقد يكون الموضوع فكرة تعبيرية، أو رسم منظر للطبيعة، لذا ينصح بعمل دراسات صغيرة على الورق، وتجربة استخدام الألوان الزيتية.

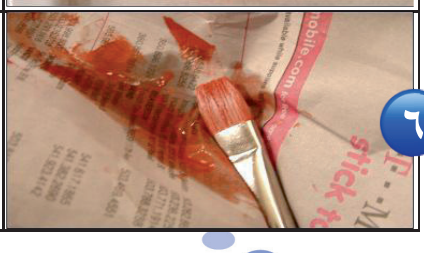
أمامك عدة لوحات فنية عالمية، رسمت لمناظر وموضوعات مختلفة، حاول البحث عنها في شبكة الإنترنت، وتعرف على فنانيها.

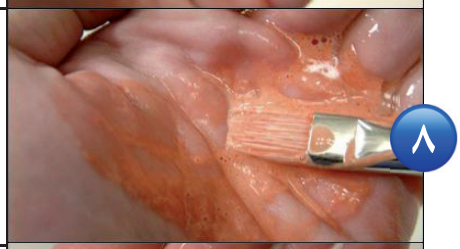
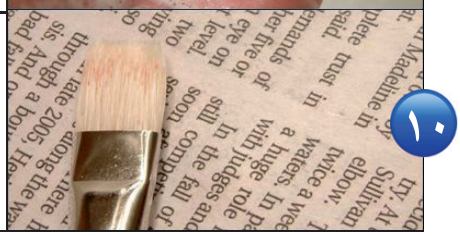


الشكل (١٥٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

خطوات تنظيف الفرش بعد استخدامها بالألوان الزيتية

أولاً: يجب الحصول على مزيل للألوان «تنر» Thinner أو مذيب الألوان التربنتين Turpentine. نضع قليلاً من مزيل الألوان في طبق زجاجي. كما نحتاج إلى قليلاً من الصابون العادي الذي نستخدمه لغسل الأيدي.	١
ثانياً: نستخدم ورق الصحف القديمة لتنظيف شعيرات الفرشاة من الألوان العالقة بها. يجب أن نبدأ بالجزء المعدني المحيط بالشعيرات، ونسحب إلى الأعلى قليلاً وبرفق، حتى لا تنتزع الشعيرات.	٢
ثالثاً: نمسك الفرشاة بيد، وورق الصحيفة بيد أخرى، ونضغط من منتصف الفرشاة برفق، حتى نزيل أكبر كمية من الألوان.	٣
رابعاً: يجب التأكد أننا أزلنا أكبر كمية من الألوان من الفرشاة، ويظهر ذلك بوضوح في ورق الصحيفة.	٤
خامساً: نقوم بغمس رأس الفرشاة في المذيب، ونحرك الفرشاة لإزالة أكبر قدر من الألوان.	٥
سادساً: نكرر مسح الفرشاة بورق الصحف مرة أخرى، لنتأكد من إزالة أكبر قدر من الألوان. نلحظ أن بعض بقايا اللون لا تزال في الفرشاة.	 ٦

سابعاً: نضع قليلاً من الصابون في راحة اليد، ونقوم بغسل الفرشاة ونغسل رأس الفرشاة لإزالة بقايا الألوان.	
ثامناً: نحرك الفرشاة في راحة اليد، ونلحظ تغيير لون الصابون إلى لون الطلاء.	
تاسعاً: مع تكرار الغسل نلحظ أن لون الطلاء قد زال من الفرشاة، ويبدو لون الصابون غير مختلط بلون الطلاء على الفرشاة.	
عاشراً: نقوم بتجفيف الفرشاة بورق الجرائد، حتى نزيل أي بقايا للماء والصابون منها، ثم نحفظها في مكان جاف، تمهيداً لاستخدامها مرة أخرى.	

الشكل (١٥٣)

يستخدم العديد من الفنانين ألوان الإكريليك Acrylic لسهولة استخدامها، فيتم تخفيف الألوان ومزجها بالماء مثل الألوان المائية، مما يسهل عملية إنتاج اللوحات الفنية، وجفافها بشكل سريع.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

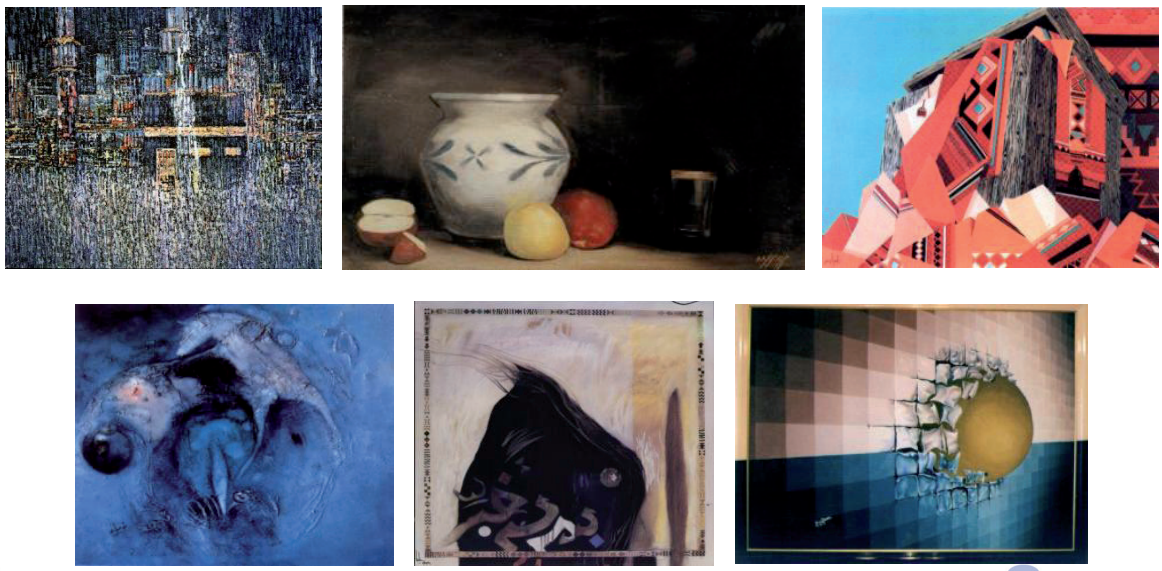
تلميح

شكل توضيحي لأهم وأشهر الخامات التي يمكن أن يستخدمها الفنان لإنتاج اللوحات الفنية.

الشكل(١٥٤) الخامات اللازمة لإنتاج لوحة فنية

نشاط (٦)

أمامك عدة لوحات فنية لفنانين سعوديين، هل تستطيع معرفة فنانيها، وتصنيفها إلى أبرز الاتجاهات والمدارس العالمية؟



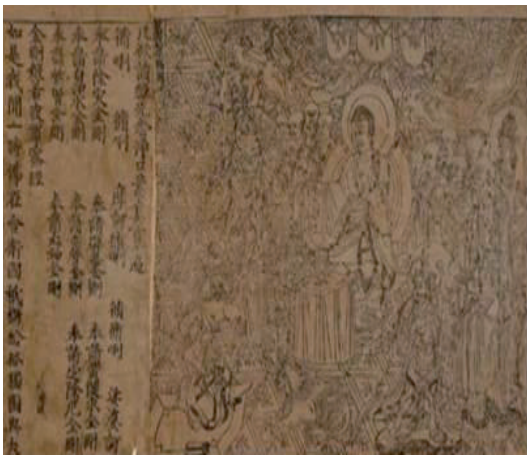
الشكل (١٥٥)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع السادس: الطباعة اليدوية

اختلفت الآراء حول تاريخ بداية الطباعة بين المختصين، فمنهم من أرجع بدايات الطباعة اليدوية إلى أكثر من ٤٠٠٠ سنة، حيث تم التأكد من وجود أنسجة مطبوعة باستخدام القوالب الخشبية تعود إلى ذلك التاريخ في الهند والصين، ومنهم من ذكر أنه ظهرت قصاصات من الأقمشة المطبوعة في الأهرامات ومقابر المصريين القدماء أوضحت أن قدماء المصريين قد استعملوا طرقاً أخرى غير الصباغة في تجميل منسوجاتهم قريبة الشبه جداً من فن الطباعة، أما أوروبا فقد بدأ فن الطباعة اليدوية في القرن العاشر الميلادي، وأساليب الطباعة الحديثة اعتمدت على تطوير الأفكار البدائية للطباعة اليدوية وإجراءاتها، فطباعة الكتب والمجلات والصحف تدرجت من الطباعة اليدوية ثم الآلية إلى أن أصبحت اليوم تطبع إلكترونياً دون الاعتماد على القوالب.

الشكل (١٥٦)



الشكل (١٥٧)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

مفهوم الطباعة: تعني كلمة طباعة إحداث أثر مشابه لقالب معد مسبقاً باستخدام الألوان المختلفة. وتهدف إلى ضمان تكرار الأشكال المطبوعة بنفس الجودة وبأقل تكلفة.

ويمكن تعريف الطباعة بأنها الطريقة التي يمكن بها الحصول على نماذج أو رسومات ملونة بطرق مختلفة على شتى أنواع الأسطح.

أشهر أنواع الطباعة اليدوية:

- الطباعة بالقوالب Block Printing.
- الطباعة بالباتيك Batik Printing.
- الطباعة بالتفريغ (الاستنسل) Stencil printing.
- الطباعة بالشاشة الحريرية screen printing.

صنف أنواع الطباعات اليدوية الآتية حسب الطرق السابق ذكرها وبرر سبب التصنيف:

الشكل (١٥٨)

الشكل (١٥٩)

الشكل (١٦٠)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الطباعة بالقوالب Block Printing

تعتبر الطباعة باستخدام القوالب الخشبية من أقدم أنواع الطباعات اليدوية، ونظراً لبطئها الإنتاجي تعتبر مكلفة وليس لها أهمية تجارية، كما أن منتجها يكون غالباً مرتفع السعر، وهذه الطريقة تستعمل عادة في البلاد التي تتوفر فيها العمالة بأسعار منخفضة، وتتميز هذه الطريقة بإمكاناتها الواسعة من حيث إمكانية استعمال عدد كبير من القوالب في التصميم الواحد علاوة على أنه لا يحدث اختلاط بين الألوان وتظهر الألوان على السطح المطبوع عليه بجودة عالية وأصيلة.

الشكل (١٦١)

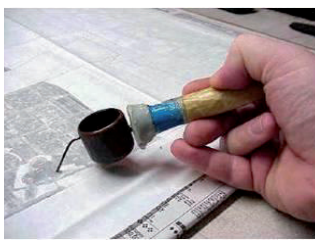
الشكل (١٦٢)

الطباعة بالباتيك Batik Printing

تنقسم هذه الطريقة إلى قسمين:

١. الباتيك بالشمع Wax Batik:

ظهرت هذه الطباعة المعروفة بالباتيك في جزيرة جاوة وبلاد الهند والصين، وتقوم فكرتها على عزل مناطق من التصميم الفني على القماش باستخدام الشمع المسخن والذي يساعد على منع ألوان الصباغة من الوصول إلى أجزاء التصميم أو الأرضية المعزولة من القماش، ويشترط أن تكون الصبغات المستعملة باردة حتى لا تؤثر على الشمع.



الشكل (١٦٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٢. الباتيك بالربط Tie and dye:

تقوم فكرة هذا النوع من الطباعة على أساليب متنوعة من طي القماش ثم ربطه بخيوط رفيعة لمنع وصول الأصباغ الملونة إلى القماش، ويمكن تكرار عملية الربط والصبغ عدة مرات للحصول على تمازج وتداخل للألوان يبدو واضحاً بعد جفاف القماش وفرده بعد حلّ الأربطة والخيوط.

الشكل (١٦٤)

الطباعة بالتفريغ (الإستنسل) Stencil printing

طباعة التفريغ أو الإستنسل اشتهرت منذ القدم في اليابان، وتتلخص فكرة هذا النوع من الطباعة في تفريغ الأشكال أو الزخارف على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون ولا يتشرب به حيث يستعمل هذا الورق لعزل الصبغة أو اللون عن القماش فتظل الأماكن المغطاة بنفس لون القماش، أما الأماكن المفرغة فهي تطبع بالألوان المختلفة وبأساليب متنوعة كفرشاة المدق أو الإسفنج أو رذاذ الألوان المضغوط (Spry color).

الشكل (١٦٥)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الطباعة بالشاشة الحريرية screen printing

بدأ هذا النوع من الطباعة في كل من اليابان والهند والصين، وهو تطور لطباعة الإستنسل من عمل يدوي إلى صناعة آلة متقدمة مكنت من تطبيق الطباعة على كافة أنواع الأسطح كالأقمشة والورق والقماش.

الشكل (١٦٦)
(أوراق شجر وموز) لباتريك كولفند

ونتيجة تطوُّر وسائل الطباعة المختلفة الأخرى وطرقها، لاحظ المشتغلون بالفنون الجوانب الإيجابية العديدة لطباعة الإستنسل، فكانت الشاشة الحريرية هي الوسيلة الأمثل لتحقيق إنتاج أوسع وجودة فنية عالية ومردود أكبر، وقد تحقق ذلك على أيدي العديد من الرواد؛ أمثال: صمويل سيمون Samuel Simon من مانشستر بإنجلترا الذي سُجِّلَتْ له سنة ١٩٠٧م طريقة مد الحرير على الإطارات، ووليام موريس William Morris، وجون بِلْسوورث J.Pilsworth الذي أجرى على الطباعة تحسينات ملموسة، وأدخل عليها تعدد الألوان.

وتقوم فكرة الطباعة بالشاشة الحريرية على تجهيز قالب مكون من إطار خشبي مشدود عليه قماش يتميز بالنفاذ للألوان عولج بحيث يسمح بمرور الألوان في أجزاء وعزلها عن الأجزاء الأخرى، ثم يمرر اللون على القالب بعد تثبيت الشاشة على السطح المراد تطبيق الطباعة عليه، وبعد رفعه ينتج التصميم المعد على القالب وبجودة ممتازة.

وقد وجدت شركات الإعلان ومكاتب الدعاية في هذه التقنية حلاً لمصاعب جمّة عانت منها طويلاً، إذ صارت طباعة الإعلانات الكبيرة وتعدد الألوان ووفرة الإنتاج وخفض التكاليف ممكنة ومتاحة، ممّا أدى إلى تسارع كبير في تطوير الوسائل والخامات والأدوات والمواد المستخدمة في طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية.

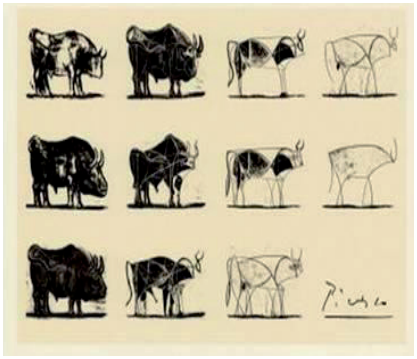
إلا أن هذا الفن مع نموه المتسارع وتعدد استخداماته لم يحظ بالنظرة الفنية الخالصة وحسب، بل عُدّ أداةً لكسب المال أيضاً، وفي عام ١٩٣٨م فاجتمع عدد من الفنانين الشباب

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

في الولايات المتحدة بقيادة أنتوني فيلونيس Anthony Velonis، وأقاموا معارض فنية لنتاجهم المنفذ بالشاشة الحريرية في صالات ومتاحف نيويورك وغيرها، وأطلقوا حينها تسمية (سيرغراف serigraph) على هذا الفن الذي بدأ يستعيد السمة الفنية الخالصة، ويتلقاه بشغف هواة الفنون الجميلة وتجَّار الأعمال الفنية، ولاسيما في الستينات من القرن المنصرم حينما عرض فنانون كبار أمثال: أندي وارهول Andy Warhol، وروي ليتشنشتاين Roy Lichtenstein، وروبرت روشينبيرغ Robert Rauschenberg، أعمالهم الأساسية منجزة بالشاشة الحريرية في معارض الفنون الغرافيكية والفنون الجميلة، وقدموا هذا الفن بوصفه أحد أجمل فروع الفن التي تتصدر متاحف العالم.

من أعمال الفنان اندي وارهول
Andy Warhol
الشكل (١٦٧)

من أعمال
الفنان ماتيس
الشكل (١٦٨)



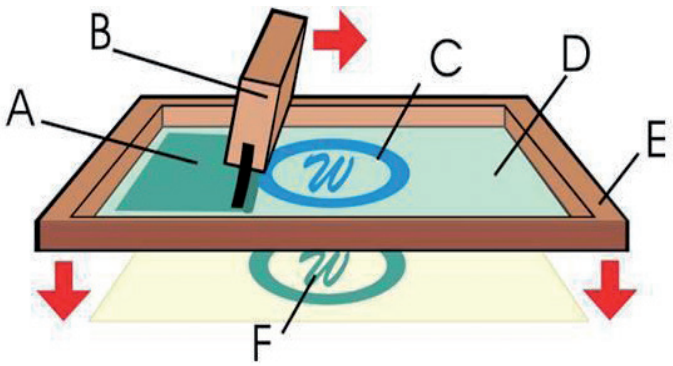
من أعمال
الفنان بيكاسو
الشكل (١٦٩)

مكونات قوالب طباعة الشاشة الحريرية:

١. الإطارات: وتكون عادة مستطيلة الشكل من خامة الخشب أو المعدن الخفيف المقاوم للرطوبة والتمدد أو الانكماش، ويمكن حمايتها بدهنها لضمان ثباتها أو صدأ الإطارات المعدنية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٢. الشاشة: وهي عبارة عن أقمشة شبكية مختلفة الأنواع لتجهيز التصميم عليها ومن الأنواع التي تصلح للاستخدام: الحرير الطبيعي، النايلون (البرلون)، القطن، ومن الأقمشة الرخيصة الثمن ما يسمى بقماش الأرجانزا وهي قطنية ولكن يعيبها أنها قليلة التحمل.



A. إضافة اللون بواسطة الإسكويجي (جلد مثبت على مقبض خشبي أو معدني).
B. الإسكويجي (جلد مثبت على مقبض خشبي أو معدني).
C. التصميم من مادة الحساس.
D. الشاشة الحريرية.
E. إطار خشبي أو معدني.
F. التصميم بعد طباعته على السطح.

الشكل (١٧٠)

تجهيز قالب طباعة الشاشة الحريرية:

١. يتم شد القماش (وهو رطب) على الإطار الخشبي وتثبيته جيداً.
٢. يغسل القماش بالماء لإزالة أي مواد نشوية عليه ثم يترك ليجف.
٣. يجهز التصميم المراد نقله للشاشة الحريرية بأحد الطرق الآتية:

- بتطبيق طريقة طباعة الإستنسل على ورق ثم يثبت على السطح المراد الطباعة عليه بينه وبين قالب الشاشة ثم يمرر اللون بواسطة الإسكويجي فيتم عزل اللون بواسطة الورق.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (١٧١)

- تعبأ المساحات الموجبة يدوياً بمادة عازلة على الشاشة الحريرية نفسها ونتركها تجف ثم نمرر اللون بواسطة الإسكويجي فتتم الطباعة.

الشكل (١٧٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- بطريقة التصوير الضوئي أو ما يسمى بالسيرغراف serigraph وقد بدأت فكرة هذه الطباعة بدهن الشاشة بمادة جلاتينية تتأثر بالضوء لتصبح في حالة ثبات لا تزول بالماء، وعند عزل مناطق من هذه المادة المثبتة على الشاشة عن الضوء فيسهل إزالتها بالماء، وعندئذ أمكن تطبيق التصاميم اليدوية برسمها على سطح شفاف بلون أسود معتم ثم تثبيت الشاشة فوقها وتسليط الضوء لمدة معينة من أسفلها، وبعد غسلها بالماء يبقى التصميم ثابتاً غير نافذ للألوان أثناء الطباعة.

وفيما يأتي شرح لطريقة طباعة الشاشة الحريرية Silk Screen printing بأسلوب التصوير الضوئي:

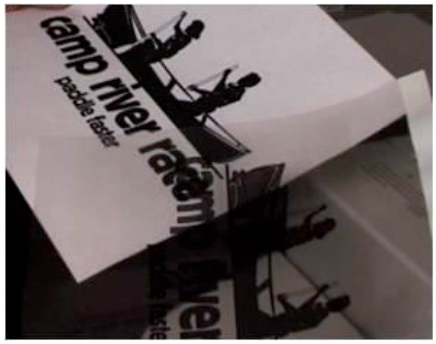
- يتم دهن الشاشة الحريرية بمادة تسمى الحساس وهي مادة كيميائية تعرف بـ COATING SOLUTION PREMIUM COAT تباع مع مادة أخرى تسمى BYCROMATE AMONICK يخلط مقدار ٢ ملعقة كبيرة من العلبة الأولى ثم تعبأ العلبة الصغيرة بالماء وترج ويؤخذ منها مقدار ملعقة صغيرة من العبوة الأخرى ويتم خلط الاثنين معاً ثم تدهن الشاشة كاملة بالخليط.

الشكل (١٧٣)

- تترك الشاشة لتجف جيداً بعيداً عن الضوء بعد الكشف عليها والتأكد من أن مسامات القماش قد تم سدها، ويحفظ باقي الخليط مع العبوات الأساسية في الثلاجة حيث يمكن الحفاظ عليها لمدة شهر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- يجهز التصميم على ورق نايلون شفاف باللون الأسود المعتم ويمكن الاستعانة بآلة التصوير الضوئية لهذا الغرض.

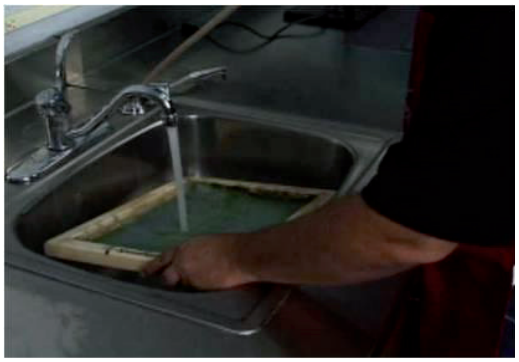


الشكل (١٧٤)

- يثبت القالب والتصميم تحت ضوء ساطع مسلط عليهما لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

الشكل (١٧٥)

- يرفع التصميم ويغسل مباشرة بالماء ويمكن استخدام فرشاة ناعمة لإزالة مادة الحساس عن الشاشة الحريرية ثم تترك لتجف.



الشكل (١٧٦)

- نكمل خطوات إضافة اللون والطباعة بتمرير الإسكويجي على الشاشة.

الشكل (١٧٧)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- ويمكن تثبيت اللون على القماش بكيه بحرارة معتدلة بعد تغطيته بعازل ورقي.

الشكل (١٧٨)

٤. تتم عملية الطباعة بإضافة اللون المختار على أحد طرفي التصميم ثم يسحب باستخدام الإسكويجي فوق التصميم لتعبئة الفراغات.

٥. يرفع القالب عن السطح المراد الطباعة عليه وبذلك تكون عملية الطباعة قد اكتملت.

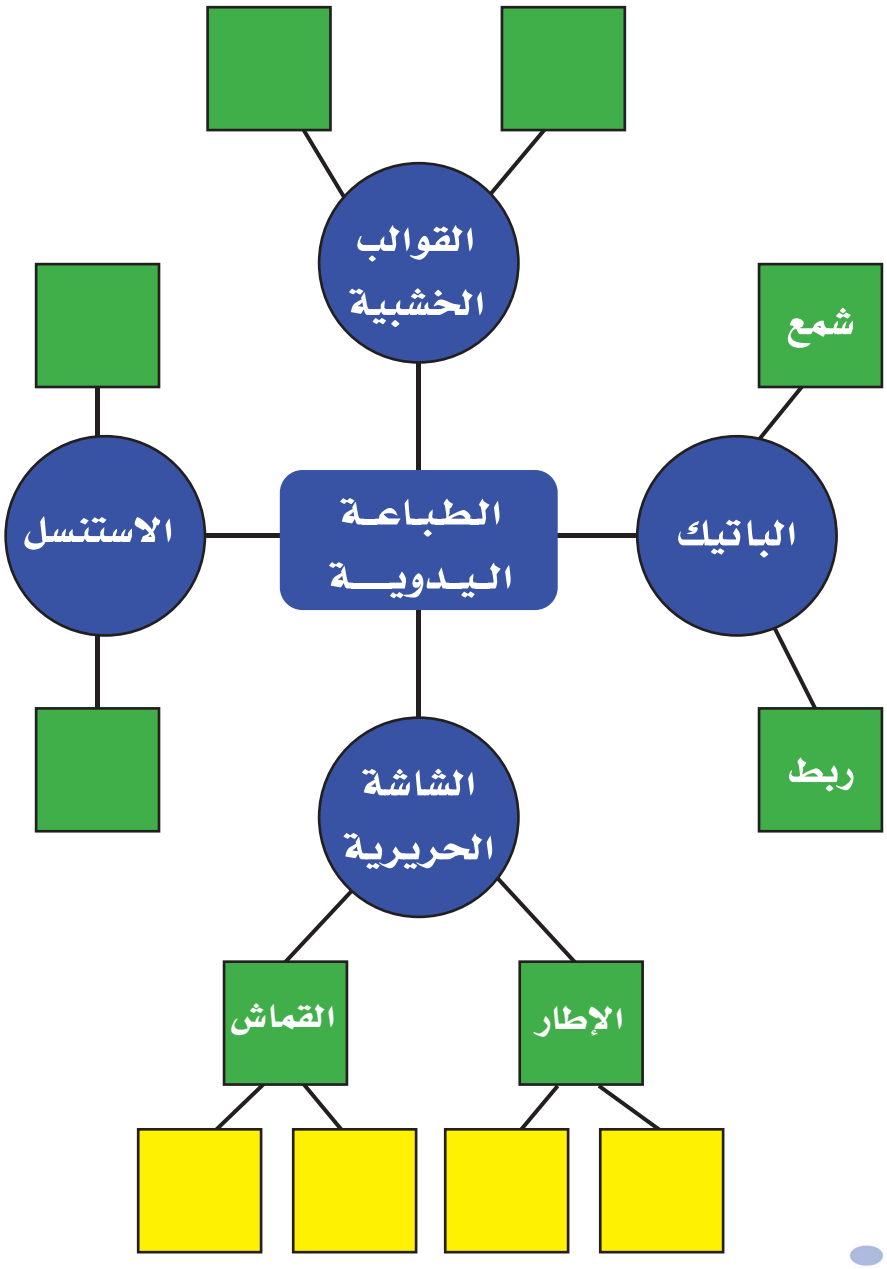
طلاب ثانوية الحسين بن علي مارسوا عملية الطباعة بالشاشة الحريرية ودمجها مع فنون أخرى مع معلمهم الأستاذ إبراهيم العرافي الخطاط السعودي المعروف وكانت من نتائجهم الفنية أعمال رائعة:

الشكل (١٧٩) أعمال فنية لطلاب ثانوية الحسين بن علي استخدم فيها طباعة الشاشة الحريرية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٢)

وفق معرفتك لأنواع الطباعة اليدوية: أكمل الخارطة الذهنية الآتية واختصر فيها ما تعلمت عن أنواع الطباعة اليدوية وفروعها مع إمكانية إضافة أنواع أخرى بعد البحث عنها من مصادرك الخاصة، ثم أضفها لملف الإنجاز الخاص بك.



الشكل (١٨٠) خارطة ذهنية لأنواع الطباعة اليدوية

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٣)

ابحث في أحد محركات البحث عن واحدة من أنواع الطباعة الآتية ثم اجمع صوراً لبعض أعمال الطباعة وصنفها ثم أضفها إلى ملف الإنجاز الخاص بك مع كتابة نقدك الخاص للعمل الفني:

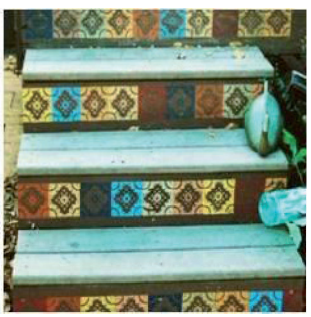
Batik Printing	بحث Google
Block Printing	بحث Google
Screen printing	بحث Google

نشاط (٤)

أكتب مقالاً تاريخياً عن أحد أنواع الطباعة السابقة واعرضه على زملائك ومعلمك مع سبب اختيارك لهذا النوع من الطباعة. (يمكنك الرجوع إلى أحد المراجع والكتب الفنية أو الاستعانة بمصادر أخرى كمواقع الإنترنت).

نشاط (٥)

اجمع صوراً واكتب تقريرا عن استخدامات طباعة الشاشة الحريرية الشائعة واستخداماتها الدعائية والصناعية، ثم قم بعرضها على زملائك ومعلمك.



الشكل (١٨١)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع السابع: الفنون الإسلامية

كان فجر الإسلام مهد روعة من روائع تراث العالم الفني الممتد من إسبانيا إلى الصين منذ القرن السابع وحتى قرننا الحالي ليكشف لنا النقاب عن لون فريد من التراث الثقافي للإسلام، الذي اتخذ صفة العالمية بأشكاله وتأثيراته الفنية ذات الإبداع والجمال متمثلاً في الفنون الإسلامية بشتى طرزه وأنواعه.

فالفنون الإسلامية (Islamic Arts): يقصد بها الفنون الخاصة بالشعوب والدول التي اعتنقت الإسلام أو عاشت تحت مظلته، وقامت بالتعبير عن حقائق الوجود من زاوية التصور الإسلامي، وهي من أوسع الفنون انتشارًا وأطولها زمناً.

نشأة الفن الإسلامي:

كان للإمبراطورية الرومانية ومن بعدها الإمبراطورية البيزنطية المتفرعة عنها، مجد عظيم وعمر طويل ونفوذ مديد، قبل ظهور الإسلام. ومع الفتوحات الإسلامية وتوسع رقعة الدولة الإسلامية ووصول الجيوش المسلمة إلى القسطنطينية وبسط سلطتها عليها في العام ١٤٥٣م، كان سبباً رئيسياً لنشأة الفن الإسلامي في القرن الأول الهجري وظهور أولى الطرز الفنية، حيث اعتبرت الحضارة الرومانية والبيزنطية بالإضافة إلى الحضارة الساسانية الموجودة في الشرق الأدنى مصدر الهام للفنانين المسلمين آنذاك.

فالطراز (Style): هوالشكل المميز لطريقة ترابط أجزاء التصميم مع بعضه بعضًا في وحدة بنائية متكاملة لأي فن من الفنون.

نشاط (١)

أمامك صورتي لجامع قرطبة في أسبانيا من الخارج والداخل، من خلال دراستك السابقة لفنون الحضارات التي سبقت العهد الإسلامي، فسر الصور التي امامك من حيث علاقتها بالفن الإسلامي، مع تحليل القيم الجمالية والفنية لها.

الشكل (١٨٢)

الشكل (١٨٣)

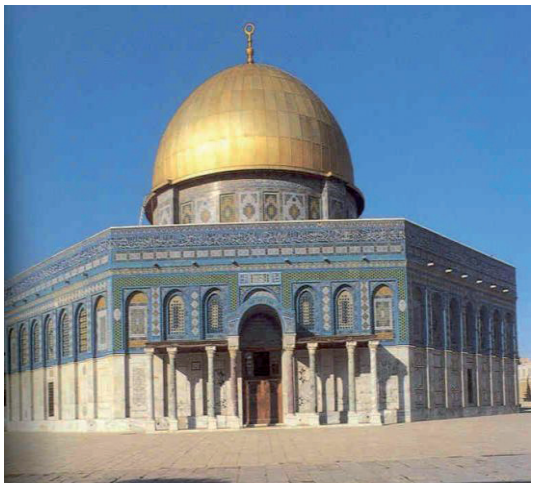
(١) https://omrania.com/inspiration/great-mosque-cordoba-timeless-masterpiece/

(٢) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%83%9D%8A%7D%8AA%D%8AF%D%8B%1D%8A%7D%8A%6D8%9A%D%8A9_-_%D%8AC%D%8A%7D%85%9D%8B9_%D%82%9D%8B%1D%8B%7D%8A%8D%8A9

ورثة بيزنطة (الخلافة الأموية): (٤١ – ١٣٢ هـ / ٦٦١ – ٧٥٠ م)

لقد كان لبوتقة الفن الإسلامي والهندسة المعمارية في عهد الخلافة الأموية نصيبًا كبيراً واهتماماً بالغاً، لما تحويه من تراث كلاسيكي بيزنطي أدى إلى دفع عجلة تطور الدولة الإسلامية في الفنون الزخرفية والتطبيقية والعمارة الإسلامية، وظهر ما يسمى بالطراز الأموي الذي يتجلى في الجامع الأموي بدمشق ومسجد قبة الصخرة بالقدس.

الشكل (١٨٤) الجامع الأموي الكبير بدمشق



الشكل (١٨٥) مسجد قبة الصخرة

نشاط: ابحث في الشبكة العنكبوتية عن أهم ما يميز الجامع الأموي بدمشق ومسجد قبة الصخرة من الناحية المعمارية وما هي أهم الأساليب الفنية التي تميز بها الطراز الأموي في الهندسة المعمارية والفنون التطبيقية، اجمع بعض الصور والمعلومات عن ذلك ثم ناقشها جماعياً مع زملائك.

العصر الذهبي (الدولة العباسية وتوابعها): (٢٢١ – ٢٧٦ هـ / ٨٣٦ – ٨٩١ م)

لقد كان للتأثير الساساني على الإنتاج الفني الإسلامي الجديد واضحاً فنشأ عنه ما يسمى بالطراز العباسي، وبلغ هذا الطراز أوج عظمته في مدينة سامراء، وهي التي كانت مركزاً للخلافة العباسية في تلك الفترة، وسمي باسم سامراء، وأصبح طراز سامراء ذا طابع دولي انتشر في أقطار العالم الإسلامي وذلك بحكم سيطرة الخلافة العباسية باستثناء الأندلس التي احتفظت بمعظم الأساليب الفنية من الطراز الأموي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

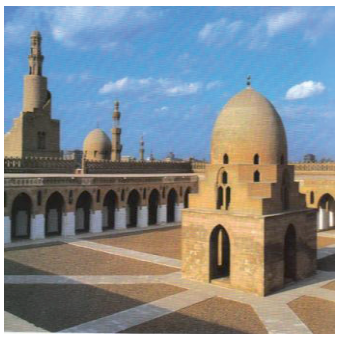
ومن ثم بدأت تضعف الخلافة العباسية فأخذت الولايات المختلفة بالاستقلال عنها فقامت عدة دول وحضارات وظهرت طُرز مختلفة في أنحاء متفرقة من العالم العربي.

الشكل (١٨٦) المئذنة الملوية بجامع سامراء

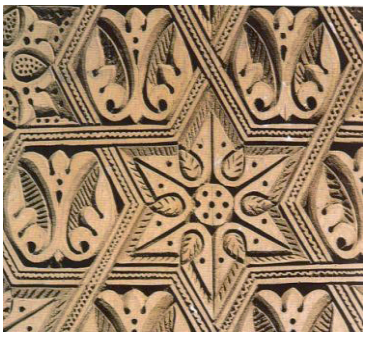
نشاط (٢)

تأمل الصور التي أمامك، وحلل القيم الفنية والجمالية لها، مستنبطاً العناصر الفنية للطراز الذي تميز به الفن الإسلامي العباسي المعروف بطراز سامراء؟

منحوتة من الجص الساساني على قصر في سامراء
الشكل (١٨٧)



مسجد ابن طولون بالقاهرة
الشكل (١٨٨)



منحوتة من الجص في مسجد ابن طولون
الشكل (١٨٩)

نشاط (٣)

ابحث عن طرز أخرى ظهرت وتميزت في الفن الإسلامي مدللاً إجابتك بالصور؟

نشاط (٤)

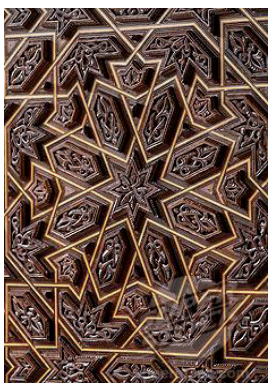
لماذا لم يظهر الفن الإسلامي في عصر الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين، ونشأ في عصر بني أمية، وكان الطراز الأموي الذي ينسب إليهم أول الطرز أو المدارس في الفن الإسلامي؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

حثنا ديننا الإسلامي النظر والتأمل في الكون ولفت نظرنا إلى جماله وزينته ومنفعته كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٧ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨﴾[1]، كما نبه القرآن الكريم إلى ما في المخلوقات من جمال زخرفي متمثلاً في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ ۝١٦﴾[2]، ومن جهة أخرى حث على تجميل الحياة والاستمتاع بزينتها كما ورد في سورة الأعراف: ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۝٣١﴾[3]. بذلك يكون القرآن الكريم ربط بين النظر في الكون والتفكر والتأمل والواقع المادي للإنسان، حتى تكتمل عنده النظرة الإبداعية الجمالية.

من خلال هذه الآيات الكريمة، برأيك كيف كان للقرآن الكريم صداه في الفن الإسلامي وتأثيره المباشر على العناصر الزخرفية المكونة له؟ وضح ذلك.

تفوق الفنان المسلم في المجالات المختلفة للزخرفة معتمداً على عناصر زخرفية متنوعة، من خلال الصور التي أمامك استنتج أهم عناصر الزخرفة الإسلامية والمميزات التي تميز بها من بين الفنون الزخرفية الأخرى؟



الشكل (١٩٠)

(١) سورة النحل الآيات: ٥-٨
(٢) سورة الحجر الآية: ١٦
(٣) سورة الأعراف الآية: ٣١

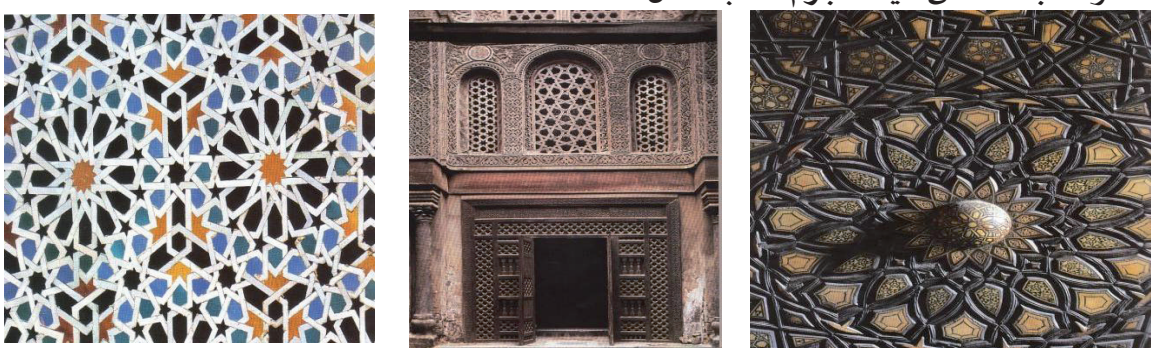
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

فن الرقش العربي (النباتي والهندسي):

لقد تميزت الزخارف بشتى أنواعها في العصر الإسلامي وازدهرت في كافة المجالات وأصبحت تحمل أنماطاً خاصة بها ذات طراز تميزها عن أي طراز فني آخر. ومن أهم ما امتازت به في الموضوعات الزخرفية النباتية هوما سمي في أوروبا باسم فن الآرابيسك (ARABESQUE) وهومصطلح فرنسي وبالإسبانية فن التوريق (ATAURIQUE)، وقد بدت بوادر هذا الفن مع بداية الفن الأموي في القرن الثالث الهجري وازدهرت وارتقت في العصر الذهبي من العصر العباسي فنراها في الزخارف الجصية التي تغطي العقود والجدران، وعلى التحف الخشبية والمعدنية والزجاجية والسجاد.

الشكل (١٩١)

أما الموضوعات الزخرفية الهندسية فكانت متميزة برسوم الأطباق النجمية الهندسية ذات التراكيب المتعددة والمجمعة على هيئة نجوم كما بالشكل.



الشكل (١٩٢)

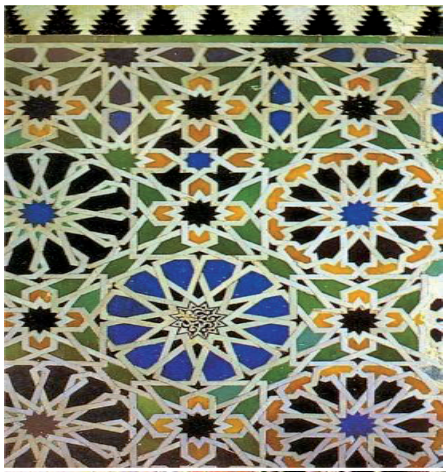
نشاط (٧)

من خلال تأملك للأشكال المصورة، حلل القيم الفنية والجمالية لفن الرقش العربي، واستنتج القواعد والأسس الزخرفية لهذا الفن مع كتابة نقدك الخاص بها؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الانصهار في الغرب:

شهد العصر الأموي عصراً من العصور الذهبية إبان دخول الأندلس تحت حكم الدولة الأموية في القرن التاسع للهجرة، واشتهرت قرطبة كمنارة للعلم والعلماء بعد اتخاذها عاصمة للدولة الأموية الجديدة خاصة بعد قيام الدولة العباسية في المشرق العربي وسقوط الدولة الأموية هناك. وأصبحت قرطبة عاصمة للذوق والموضة إذ بدأ الخليفة الحاكم فيها عبدالرحمن الناصر باستيراد الملابس والمجوهرات والذهب والعاج للصناعة وكتابة المخطوطات الشعرية والعلمية وإقامة مجمعات من القصور الضخمة والجوامع كقصر الحمراء وجامع قرطبة.



الشكل (١٩٣)
زخارف من قصر الحمراء

الشكل (١٩٤)
صندوق مستحضرات تجميل من العاج

الشكل (١٩٥)
جامع قرطبة الكبير من الداخل والخارج

نشاط (٨)

بعد معرفتك لخصائص ومميزات فن الرقش العربي استنبط من الصور التي أمامك جماليات الزخرفة الإسلامية والعناصر الزخرفية المكونة لها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

لم يكن الفن الإسلامي قاصراً على الغرب فقط بل امتدت أثاره إلى الكثير من الدول المختلفة في ذلك الوقت شرقاً وشمالاً وجنوباً وتميز بها في جميع الفنون الزخرفية والتطبيقية والعمارة. كما في الصين والهند وبرز بعدة طرز مختلفة.

نشاط (٩)

اقرأ الصور التي أمامك من حيث السمات الزخرفية المميزة لكل طراز والعلاقات الفنية والجمالية التي تجمع بين هذه العناصر الزخرفية. [١][٢]

الشكل (١٩٦)

الشكل (١٩٧)

معاني وجماليات الفن الإسلامي:

لقد استطاع الفنانون المسلمون أن يبدعوا في جميع فنونهم سواء المعمارية منها أو الزخرفية أو التشكيلية وإعطاء الفن الإسلامي طابعاً مميزاً نابعاً من وجدانهم العقائدي، والذي استمر طيلة عشرة قرون انصهر فيها بالعديد من الحضارات، وازدهر وتطور ودخل جميع مرافق الحياة، ونشط بعد حركة الترجمة والتأليف. حيث كانت المخطوطات تزين بالزخارف والخطوط والصور التوضيحية، كما انفرد الفن الإسلامي من بين فنون العالم بالخط الزخرفي الذي استعمل في أوسع نطاق وفي جميع المنتجات الفنية. وقد كان القرآن الكريم هو الميدان الأول الذي اهتم به الخطاطون حيث زخرفوا عناوين السور ووضعوها داخل إطارات مزخرفة بأنواع الزخارف النباتية والهندسية. كما انفردت العمارة الإسلامية بطابعها المميز الذي لا نظير له في الحضارات الأخرى، وكان المسجد الميدان الثاني بعد

(١) صور التفاصيل - صور قصر الحمراء، وجنة العريف - AlhambraDeGranada.org

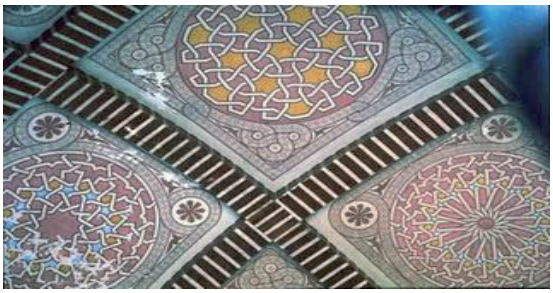
(٢) صور للزليج - صور قصر الحمراء، وجنة العريف - AlhambraDeGranada.org

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

القرآن الذي نال اهتمام المهندسين والفنانين حيث فاضت فيه إبداعاتهم وعبقرياتهم، فأصبح المسجد بمثابة المتحف الذي يرى الزائر من خلاله جمال وروح الفن الإسلامي.

وعند تأملنا لجماليات النقوش الزخرفية النباتية والهندسية المجردة، فإننا نكتشف براعة الفنان المسلم في استخدام التبادلات والتضادات وديمومة الانتشار الإيقاعي للتمدد والانبساط في الاتجاه الأفقي اللانهائي، بمنطق تشكيلي ذاتي وتنظيم رياضي، أساسه الخطوط المختلفة بتشكيلاتها المتنوعة والتي تتخذ طابعًا عقلانياً وهندسياً فريدًا بالإضافة إلى تنوع الخطوط العربية ورسمها ضمن مقاييس معينة، كل هذه من طبيعة العقل الذي من صفاته التفكير والنظام والدقة، وقد أراد الفنان المسلم أن يحاكي الطبيعة بروحها وجوهرها لا بأشكالها المتغيرة. ونتيجة لهذا الحس الأخلاقي جعل مقياس الأشياء روحي وجداني. كما حاول تجريد الأشياء المادية وتجزئتها وإحالتها إلى عناصر أولية ثم إعادة بنائها من جديد وفق نظرة فلسفية جمالية.

الشكل (١٩٨)



الشكل (١٩٩)

لقد سجل التاريخ على مر العصور صوراً مختلفة لاهتمام وعناية قادة الأمة الإسلامية لتوسعة وعمارة الحرمين الشريفين إلى عصرنا الحاضر، وقد شهد الحرم المكي والنبوي إنجازات معمارية كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز وأكمل مسيرته العظيمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تم تدشين أكبر توسعة للحرم المكي في عهده يرحمه الله. وتستمر رعاية الحرمين الشريفين في هذا العهد الزاهر، عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حيث يوليهما جلَّ اهتمامه ورعايته.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

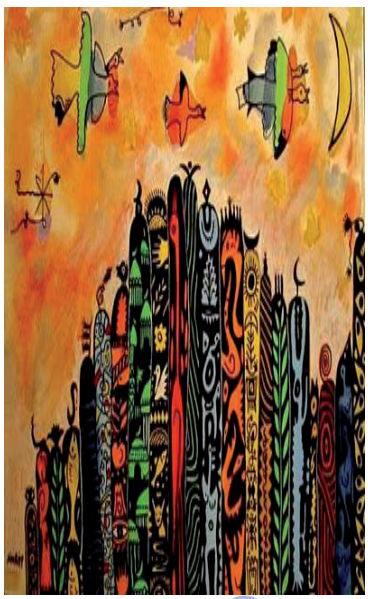
نشاط (١٠)

اكتب تقريرًا مصوراً عن الفكر الجمالي للإنجازات المعمارية المتميزة للحرمين والفنون الزخرفية الإسلامية التي تزين العناصر المعمارية فيها بكافة أشكالها.

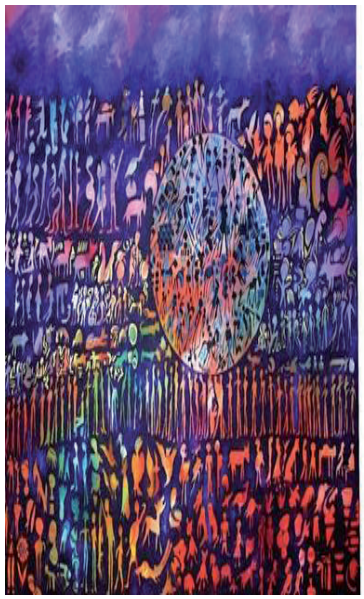
الشكل (٢٠٠)

نشاط (١١)

في الأشكال لوحات عبر فيها الفنانون عن رؤيتهم الخاصة لأنماط زخرفية فنية عبر الحضارات المختلفة تعكس أثر خصائص ومميزات الفن الإسلامي فيها، وضح ذلك في وصف تصويري لهذه اللوحات وابدي رأيك فيها.



لوحة الفنان نور الدين أمين
الشكل (٢٠١)



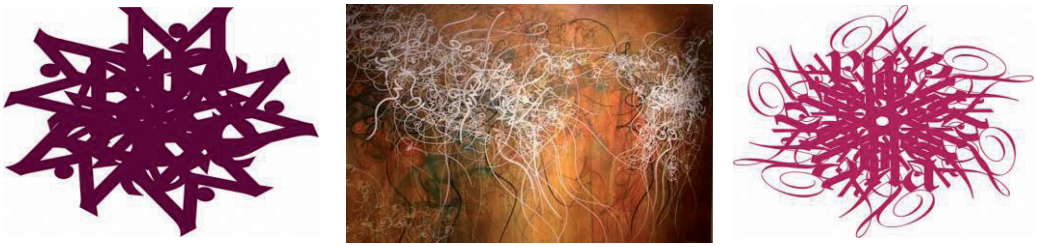
لوحةالفنان باسم الساير
الشكل (٢٠٢)

لوحة الفنان محمد طوسون
الشكل (٢٠٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

شملت الفنون الإسلامية عناصر زخرفية متنوعة ومتعددة ميزت كل عصر عن الآخر وظلت على امتداد عصور زمنية مختلفة شملت مشرق العالم الإسلامي ومغربه، بل وتعدت هذا النطاق الجغرافي والحضاري لتغزو الفنون والعمارة الغربية الأوروبية. فنرى اليوم الفنان الأوروبي الحديث ينهج نفس منهج الفنان المسلم الذي بدأ به قبل عشرة قرون. حيث أخذ كثير من الفنانين الأوروبيين الحديثين أمثال بيكاسو Picasso وماتيس Matisse ودافنشي da Vinci من تفكيك عناصر الطبيعة وتحويلها إلى أشكال جديدة بحثا عن المضمون أو جوهر المادة. وهو ما يعتبرونه من المعاني الجمالية الراقية.

الشكل (٢٠٤) أعمال فنية زخرفية للفنان هنري ماتيس Henri Matisse بموروث إسلامي



الشكل (٢٠٥) أعمال فنية غربية معاصرة متأثرة بالفن الإسلامي (الأرابيسك)

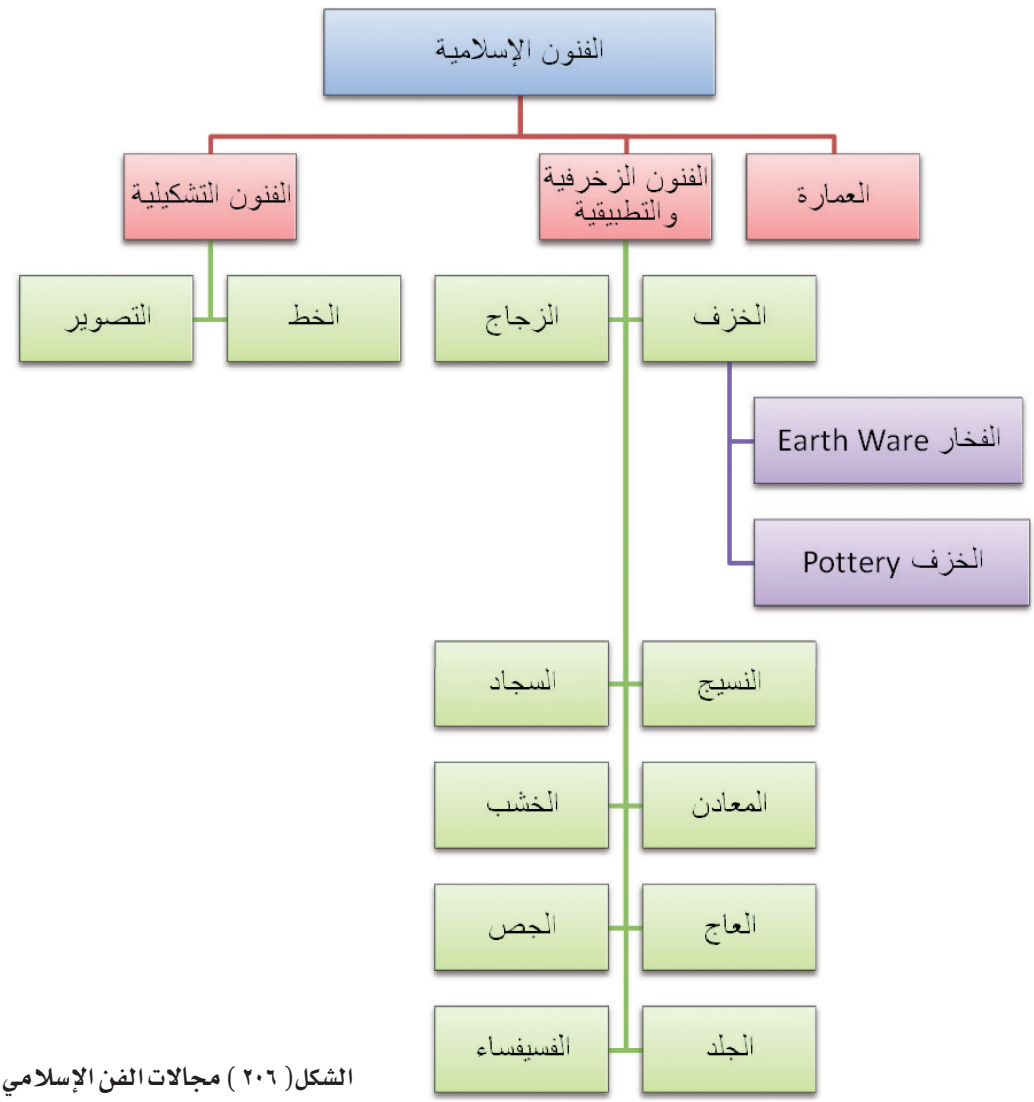
قم بجمع الصور المناسبة من المجلات أو أحد محركات البحث عن الفنون الزخرفية والتطبيقية أو التشكيلية أو الهندسة المعمارية لثقافات مختلفة بموروث إسلامي مع كتابة تقرير نقدي لها.

على ضوء دراستك للفنون الإسلامية، صمم نمطاً زخرفياً حديثاً خاصاً بك، مستوحى من الثقافة المحلية السعودية مستعيناً بأحد برامج الحاسب الآلي ووردWord – فوتوشوب Photoshop..... يصلح استخدامه في أحد المواضيع التطبيقية الآتية (الخزف – الفسيفساء).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الخزف الإسلامي

مما لا شك فيه أن الفن الإسلامي تميز عن غيره من الفنون بمميزات عامة وكان حلقة اتصال بين كافة الفنون السابقة، من حيث تطويره للأساليب الفنية بأسلوب فريد مبتكر، ألف منها وحدة ذاتية في كافة الفنون الزخرفية والتطبيقية والتشكيلية والعمارة والتخطيط على الرغم من تباين أصولها الجغرافية والدينية.



الشكل (٢٠٦) مجالات الفن الإسلامي

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

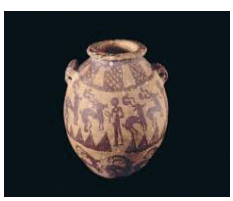
الخزف والتقاء الحضارات عبر التاريخ:

إن المادة التي حافظت على أبهى حلتها بين الفنون الزخرفية هي مادة الفخار أو الخزف وهي من أعرق الصناعات لأنها متصلة بحياة الإنسان اتصالاً وثيقاً فمنها خلق كما ورد في سورة المؤمنون ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾[1]، فهي بمثابة كتاب مفتوح لتسجيل تطور البشرية عبر العصور والتاريخ، إذ يرجع استخدامها منذ القرون الأولى قبل الميلاد، وقد ظهرت في الحضارة الأوروبية واليونانية وبلاد مابين النهرين في عهد السومريين وبلاد الشرق الأقصى (الصين) التي ظهر فيها صناعة البورسلان وتلوينه بألوان مختلفة، فكانت انطلاقة لفكرة التلوين في كل المجالات. ومن الصين انتقلت هذه الصناعة إلى الشرق الأدنى، وتعتبر الحضارة العربية الإسلامية، وحضارة الشرق الأقصى، من أكثر حضارات العالم التي اهتمت بهذا الفن العريق، ويصنف الخزف على أنه من أرقى الفنون التطبيقية الشهيرة التي خلفها الفن الإسلامي، وقد وصل إلينا من الخزف الإسلامي أكثر مما وصل إلينا أي نوع آخر من تجليات هذا الفن، ومن خلال الحضارة الإسلامية عرفت أغلب وسائل تشكيل وزخرفة الخزف، حيث تعود أقدم النماذج المهمة في هذا الفن إلى بداية الحكم العباسي، حيث لا يكاد يعرف شيء من صناعة الخزف إبان حكم الأمويين، وكانت بلاد الطوب هي بلاد الخزف منذ العصور القديمة، مثل العراق وصعيد مصر وبعض بلاد المغرب والأندلس.

عبقرية استخدام الطين في العصر الإسلامي:

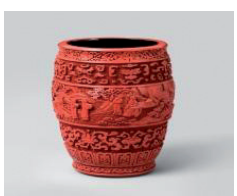
ينقسم الخزف إلى قسمين:

١- الفخار Earth Ware: وهو نوع من الطين الطبيعي الأبيض النقي (الكاولين) أو الأحمر وتصنع منه الأواني بعد حرقها أو تجفيفها على الشمس. وهو يمر بعدة مراحل أساسية.



آنية فخارية قبل الميلاد
الشكل (٢٠٧)

آنية فخارية طراز عباسي
الشكل (٢٠٨)



آنية فخارية صينية
الشكل (٢٠٩)

(١) سورة المؤمنون الآية: ١٢.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٢١٠) المراحل الأساسية لصناعة الفخار

وقد انتشرت الأواني الفخارية في بداية العصر الإسلامي في الأقاليم الإسلامية المختلفة، واستعملت في زخرفة الأواني الفخارية عدة طرق وأساليب كانت متبعة في العصر الساساني من قبل العصر الإسلامي. ومعظم هذه الأواني عبارة عن قدور كبيرة للتخزين ذات فوهة ضيقة للسوائل أو واسعة لحفظ الغلال. أو حاملات للأواني تسمى بالشبابيك ومسارج وأختام مستديرة، وهي تتميز بزخارف هندسية ونباتية ورسوم حيوانات وطيور وبها عبارات بالخط الكوفي البسيط أو خط النسخ، بعضها غير مطلي وبعضها بها طلاءات رقيقة باللون الأخضر الزيتي أو الفيروزي أو البنفسجي أو الأصفر.

شباك لحمل الجرار الفخارية
من العصر الإسلامي
الشكل (٢١١)

أختام مستديرة
من عصور إسلامية مختلفة
الشكل (٢١٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

حلل العناصر الزخرفية للأعمال الخزفية التي أمامك واستنبط الأساليب الساسانية للزخرفة المتبعة فيها.

الشكل (٢١٣)

٢- الخزف Pottery

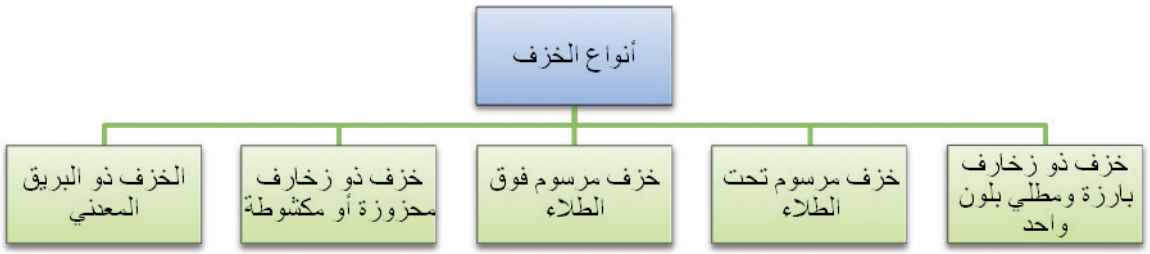
يطلق لفظ الخزف على المنتجات الفنية المسامية الجسم (الفخار) والتي تكسى بطبقة زجاجية تسوى في الأفران الخاصة بالخزف بدرجات حرارة عالية.

وقد كان الفتح العربي لبلاد الشرق الأدنى بداية عهد جديد في تاريخ فنون الخزف. فقد ابتكر الفنانون المسلمون أساليب جديدة في صناعة الخزف وزخرفته وتلوينه خلال القرن ٣هـ / ٩م. وللخزف تاريخ عند حضارة الرافدين ووادي النيل فقد تميز بألوانه مثل الأبيض والأصفر والأحمر والأصفر الليموني والأخضر والفيروزي المخضر وكذلك البنفسجي المائل إلى الأحمر. واستعملوا الخزف لشتى الأغراض سواء الاستعمال اليومي كالأواني أم كتحف للزينة. وصنعوا الفسيفساء الخزفية والبلاط لكسوة العمائر من الداخل والخارج. وقد اشتهر العراق ومصر وسوريا والمغرب بفن الخزف ووجدت الكثير من القطع الخزفية العربية في المتاحف العالمية.

المراحل الأساسية لصناعة الخزف

الشكل (٢١٤)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٢١٥)

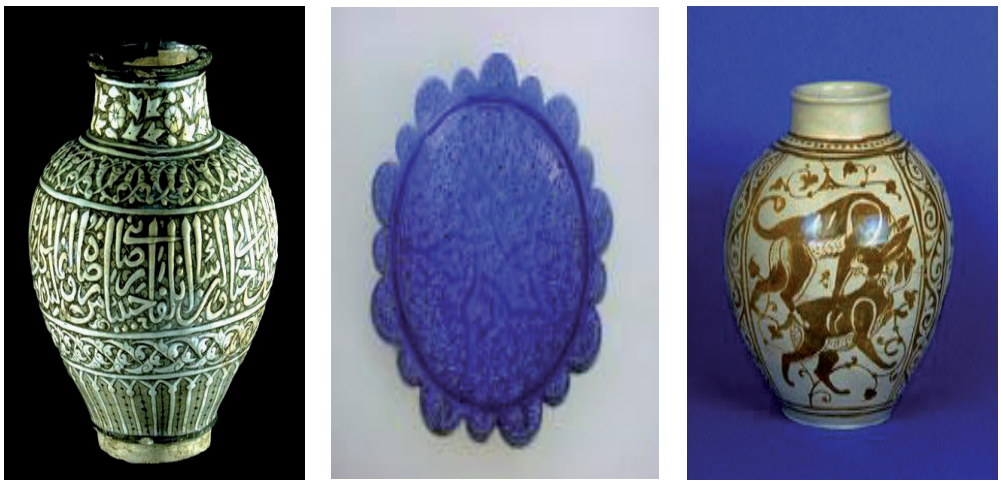
بالإستعانة بكتب الفنون الزخرفية في العصر(الأموي والعباسي) أو محركات البحث في الشبكة العنكبوتية، اكتب/ي تقرير علمي عن علاقة كل صورة أمامك مع نوع الخزف لها، ملخصاً طريقة صناعة أحد الأنواع الخزفية بخريطة معرفية أو ذهنية مناسبة.

الشكل (٢١٦)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

جماليات الفنون الإسلامية الخزفية :

يعتبر الخزف من أروع ما ترك لنا الفنان في العالم الإسلامي القديم بأصالة خاصة وإبداع فريد، فهو فن نتج من رؤية فنية لها استقلالية فكرية وجمالية مميزة، تظهر متجلية في تقنية الخزف ذي البريق المعدني، الذي كان نقطة تحول في صناعة الخزف الإسلامي عامة. وقد انتشرت هذه التقنية في جميع أنحاء العالم. وأصبح الخزف الإسلامي ذو أهمية بالغة بين أنواع الفنون التطبيقية نظراً إلى تقنياته ورسوماته التي تختصر جمالية الفن الإسلامي. وبالرغم أن الخزف الإسلامي أقل صلابة من البورسلين الصيني، إلا أنه تميز في التزجيج القصديري بدفء ونعومة في الملمس، وتميز في لون الفخار المزجج بطلاء رصاصي بلمعان برَّاق، بالإضافة إلى تميزه في إبراز الزخارف التي تغطي الأواني من نباتية وهندسية وكتابية ورسوم حيوانية بشكل انسيابي ومترابط قائم على إيقاعات متناغمة بين الشكل والأرضية والأهم من كل ذلك تمكَّن الفنان من وحدته الزخرفية وصياغتها بإحكام في إبداع فني متجدد بالأحاسيس والمشاعر إلى درجة عالية من الكمال والجمال تسمو بالاستقرار والثبات والرسوخ.



الشكل (٢١٧)

نشاط (٣)

في القرن الثالث عشر ازدهرت صناعة الخزف في مدينة قاشان واشتق عنها فناً فخارياً سمي بنفس اسم المدينة، ما هو هذا الفن؟ ابتكر مطوية صغيرة على (A4) تكتب فيها باختصار عن هذا الفن مدعماً إجابتك ببعض الصور.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رؤية خزفية عبر الثقافات الفنية:

في أوروبا شكلت أعمال بابلو بيكاسو Picasso الخزفية، نقلة نوعية في مجال الفن خلال القرن العشرين وتغيير عالم الخزف إلى فضاء فني يحتضن تنويعاته وإبداعاته الفنية، ويعود تاريخ اهتمام بيكاسو بفن الخزف إلى عام ١٩٤٦ حيث أعاد بيكاسو ابتكار النواحي التقنية للرسم على الطين، وتزيين الأعمال بمزج الطلاءات بالأكسيد الذي لا تظهر ألوانه إلا بعد التجفيف في الفرن. وابتدع كذلك قطع موزاييك ضخمة من البلاط الخزفي متعدد الألوان وقد تمكن بيكاسو من الارتقاء بالخزف إلى مستوى فنون العمارة والنحت. أما في الشرق الأقصى فقد أبدوا اهتمامًا بالغًا بالخزف وخاصة البورسلين وصاغوه بأشكال متنوعة وتجريدية مع الاحتفاظ بأصالة الماضي في العناصر الزخرفية.

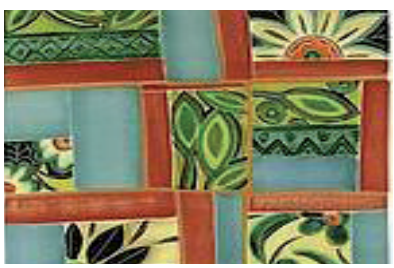
الشكل (٢١٨) أعمال خزفية للفنان بابلو بيكاسو Picasso

الشكل (٢١٩) خزف صيني

ابحث عن المزيد من الأعمال الفنية الخزفية لثقافات أخرى وحلل القيم الفنية لها. مستنتجاً وجه الحداثة في الأعمال المنتجة.

الخزف المعاصر وكسر الواقع:

لجأ بعض الفنانين إلى التقنية الحرفية بتنفيذ أفكار متميزة نابعة من البيئة المحلية تميل إلى تجريد الواقع وتبسيطه كما في الأشكال.

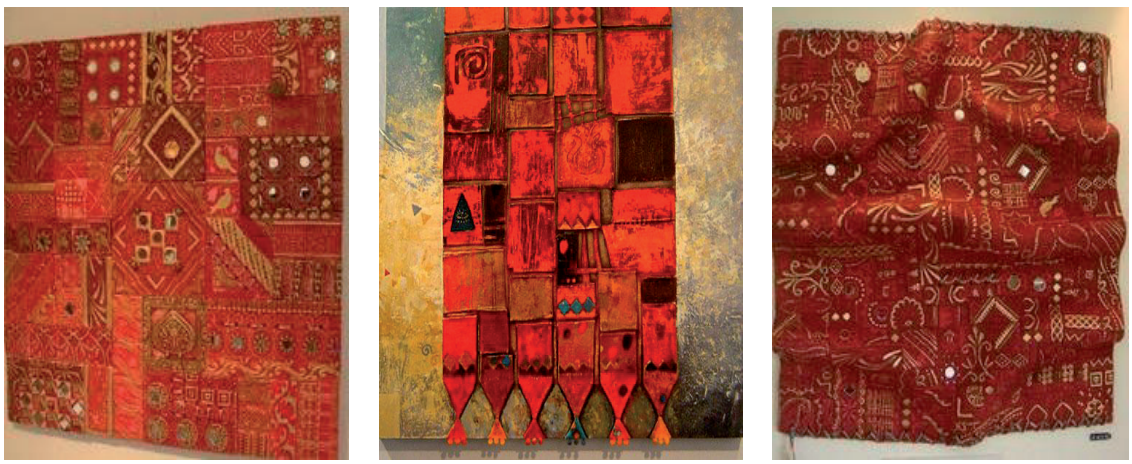


الشكل (٢٢٠)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٥)

استلهم الفنانون التشكيليون في العصر الحاضر الكثير من تعبيراتهم الفنية من الفنون الإسلامية الزاخرة بالموضوعات الزخرفية والتطبيقية المميزة، من خلال الأعمال المعروضة لفن السجاد الخزفي، ابدي رأيك فيها بعد تحليل القيم الفنية والجمالية لها.



الشكل (٢٢١)

فن الخزف والخداع البصري:

اتخذ بعض الفنانين من فن الخزف وسيلة تفاعلية لإيصال رسالة فكرية من خلال نظم ذات علاقات بصرية تحمل في طياتها خطابًا تواصلياً محملاً بالمفاهيم السائدة (البيئة والمعتقد والشعائر والفعاليات) ويظهر ذلك في الخداع البصري وتصميم النوتان بتضاد الألوان وتوظيف عناصر الحركة والتكرار للخطوط والأشكال والتي تعتبر جزءاً أساسياً في البناء الفني للعمل الخزفي.

الشكل (٢٢٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

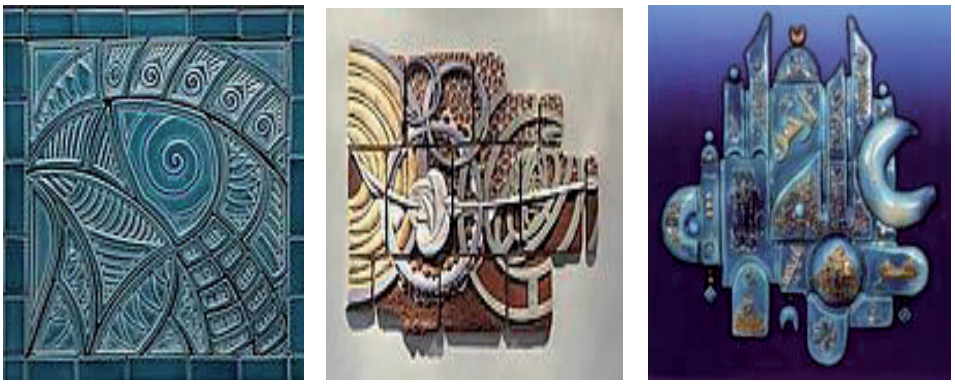
نشاط (٦)

أمامك قطع خزفية استخدمت كقوالب للطباعة على الورق أو على خامات قابلة للتشكيل، أطلق أفكارك واقترح أساليب إبداعية يمكن الاستفادة من القطع الخزفية في أعمال فنية أخرى مبتكرة.

الشكل (٢٢٣)

نشاط (٧)

بعد أن تعرفت على أنواع الخزف في الحضارة الإسلامية والتقنيات المستخدمة فيه ومن خلال الأعمال الفنية الحديثة التي تعرفت عليها والمعروضة أمامك. تأملها واقترح أفكاراً إبداعية لطرق وأساليب وتقنيات فنية أخرى يمكن تنفيذ أعمال خزفية مميزة.



الشكل (٢٢٤)

نشاط (٨)

للتعبير التشكيلي معاني ودلالات مختلفة، قد تختلف من شخص لآخر تبعا لبيئته ومعتقداته وأفكاره والقضايا المحلية والعالمية التي يعيشها، فبعد تعرفك على الفنون الإسلامية ودراستك لفن الخزف الإسلامي، نفذ قطعة فنية خزفية ذات موروث إسلامي بأسلوب تقني معاصر وحديث، نابعاً من الثقافة المحلية السعودية.

نشاط (٩)

اجمع صوراً لفن الخزف وبالاستعانة بأحد برامج الحاسب الآلي أعد عرضاً مرئياً له (عرض تقديمي PowerPoint Presentation – ويندوز موفي ميكر Windows Movie Maker – الأبعاد الثلاثية 3D).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

المنسوجات الإسلامية

تأثرت المنسوجات الإسلامية في أوائل العصر الإسلامي بصناعة السجاد القبطي والساساني، واستطاع الفنان المسلم أن يُطور في المنسوجات بأسلوبه الأصيل الذي ما لبث أن تطور تدريجياً وساد أنحاء البلاد الإسلامية. وفي أوائل العصر الإسلامي كانت المنسوجات تُصنع وفقًا للأساليب والطُرز التي كانت متبعة في صناعة النسيج. والطراز السائد هو كتابة اسم الخليفة والدعاء له واسم المدينة التي نُسج فيها القماش وتاريخ النسج واسم الوزير وأحياناً يُكتب اسم الصانع عليها.

منديل من الكتان مطرز وملون، ومزخرف من الطرفين بأشرطة من الحرير، ويظهر في الشريط العلوي زخرفة نباتية، يلية شريط عريض يتوسطه رسوم لطيور يتدلى من فمها أفرع نباتية وخلف رقبتها عصابة طائرة ويحد هذا الشريط من الأعلى والأسفل كتابة كوفية باللون الأحمر .

الشكل (٢٢٥)

نشاط فكر

لماذا استخدم الفنان المسلم أسلوب الكتابة على المنسوجات؟

يُعتبر الشرق هو الموطن الأول للسجّاد، ويعتبر السجاد الشرقي من التحف الإسلامية البديعة. ولفظ السُّجاد يطلق على الأبسطة بشكل عام بغض النظر عن أنواعها المختلفة والغرض الذي تستعمل فيه؛ والأصل في السجادة هو السجود عليها، وتُقابل اللفظ الانجليزي Prayer Rug بينما تدل كلمة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

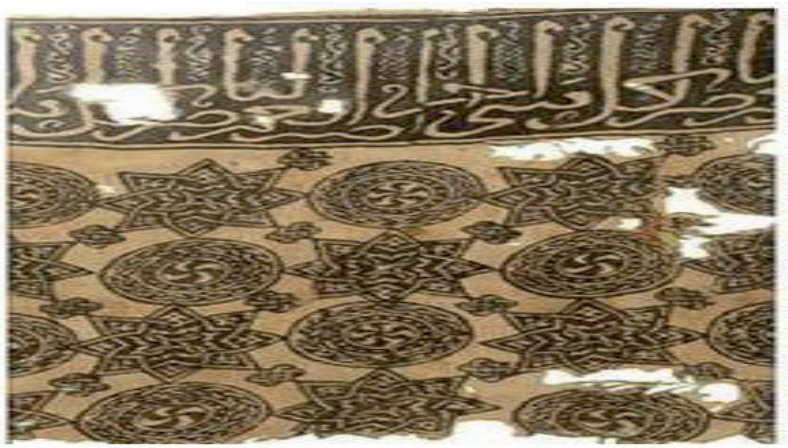
البساط Carpet على ما يُبسط لتغطية الأرض أو الحوائط أو الموائد.

سجاد صوف من القرن الثامن عشر، جنوب غرب القوقاز، تظهر فيها الزخارف الهندسية الألوان المتناقضة
الشكل (٢٢٦)

ويتميز السجاد الإسلامي عامةً بجمال رسومه وتناسق ألوانه وحُسن توزيعها بدرجات متفاوتة، وقد استغل الفنان المسلم الأصباغ النباتية والحيوانية في صبغ خيوط النسيج، وبعض السجاد الإسلامي النفيس ينسج بخيوط معدنية من الذهب والفضة والحرير. ولكل قطر من الأقطار الإسلامية نوع مختلف من الخامات التي تُميز إنتاجها من النسيج وخلافه، وتتنوع خامات النسيج بين الصوف والقطن والكتان والحرير الطبيعي، أما الزخارف السائدة في المنسوجات الإسلامية فهي في الغالب زخارف كتابية وهندسية ونباتية وزخارف لكائنات حية مجردة قد تكون خرافية. كما واستطاع الفنان المسلم أن يبتكر أسلوباً خاصاً به، فاستخدم التطريز وأشغال الإبرة والخيوط الذهبية لعمل تطريزات مُذَهَّبة.

نشاط (١) فكر إلى ماذا ترمز هذه الزخارف، وما هي مدلولاتها؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٢٢٧)

نسيج كتاني مزخرف ببعض الوحدات الهندسية المكررة ومن الأعلى شريط عريض من الكتابات باللون الأزرق، يليه زخارف مكونة من نجوم متشابكة ودوائر بها وريدات صغيرة، ويلاحظ تكرار العناصر بأسلوب مشابه لزخرفة معادن العصر المملوكي

باستخدام برنامج Photoshop أكمل الأجزاء التالفة من قطعة النسيج.

الشكل (٢٢٨) قارئ القرآن: رود لف آرنست

عرف الأوروبيون السجاد الشرقي وأُعجبوا به وذلك عندما فتح المسلمون بلاد الأندلس، وحرص الأغنياء على اقتنائها، بل تعدى ذلك إلى أن فناني عصر النهضة ابرزوا جمال السجاد الشرقي من خلال رسمها وإظهارها في لوحاتهم الفنية.

اجمع عدداً من اللوحات التي يظهر فيها السجاد الشرقي، واعط مبرراً لظهورها في لوحات فناني عصر النهضة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الموضوع الثامن: صناعة المعادن

إبريق من المعدن مُكفت بالفضة وبه نقش بإسم الأمير (طبقطق) متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

الشكل (٢٢٩)

تنوعت المشغولات المعدنية في الفن الإسلامي والتي أنتجتها كافة الدول الإسلامية بين البرونز والنحاس والحديد والذهب والفضة، وبقيت تلك المشغولات في صدر الإسلام متأثرة بالفنون الأخرى، غير أنها أخذت صِبغةً خاصةً بها بفضل تأثر الفنان المسلم بعقيدته. وتُعد أهم مجموعة للمشغولات المعدنية للقرون الأولى في العصر الإسلامي هي مجموعة الأباريق التي تتميز برقبتها الطويلة وجسمها الكروي، ومقبضها الذي يخرج من منتصف البدن والمزين بزخارف نباتية ورسوم حيوانية بأسلوب الحفر أو الحز متأثرةً بالفن الساساني، أو برسوم نباتية طولونية متأثرة بفنون سامراء في العصر العباسي. وقد اقتصرت أشكال الأواني في هذه الفترة على صب المعادن وزخرفتها أو الحز عليها، وهناك أمثلة أخرى مثل المزهريات البسيطة المزينة بالكتابات الدعائية بالخط الكوفي البسيط.

برع الفنان المسلم في إنتاج الصناعات المعدنية، وكانت بعض هذه التحف المعدنية تُستخدم في أغراض عملية مثل الأباريق والأواني أو في زخرفة أبواب المساجد والقصور بشرائط النحاس، والبعض الآخر تحمل وظيفة جمالية فقط، ويوجد أيضاً قطعاً اُستخدمت في أغراض أخرى كصنابير المياه المصنوعة من البرونز.

نشاط (١)

اجمع صوراً لتحف معدنية وصنفها وفق الغرض المصنوعة من أجله، وناقش ذلك مع زملائك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

العناصر الزخرفية في المشغولات المعدنية :

تنوعت طرق تشكيل وأساليب زخرفة المشغولات المعدنية، ويرجع تعدد طُرق وأساليب الزخرفة إلى:

١/ اختلاف المعادن المستخدمة في المشغولات المعدنية.

٢/ التطور الفني والصناعي في المراحل التاريخية المتعاقبة.

الشكل (٢٣٠)

ففي العصر الأيوبي مثلاً نجد أن الصُنّاع قد حرصوا على زخرفة وتغطية سطوح المشغولات المعدنية بزخارف نباتية أو هندسية أو رسوم طيور وحيوانات أو مناظر تصويرية، وكتابات وعبارات دعائية أو توقيعات للصناع. ولا تقتصر على الأجزاء الواضحة أمام المشاهد بل تتعداها إلى الأجزاء المخفية من الآنية. والموضوعات التي تظهر على التحف المعدنية الأيوبية متعددة فمنها موضوعات دينية ومنها ما يمثل مظاهر الحياة اليومية أو مناظر للألعاب الرياضية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٢)

خمن لماذا نلاحظ إفراط صناع العصر الأيوبي في الزخرفة بحيث أصبحت الزخرفة تحتل مكاناً بارزاً أو غير بارز في المشغولة المعدنية.

نشاط (٣)

قارن بين الشمعدانات الآتية من حيث الشكل والزخرفة، وقدم تفسيراً لسبب الاختلاف فيما بينها.

شمعدان أيوبي
الشكل (٢٣١)

شمعدان مملوكي
الشكل (٢٣٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التحف الزجاجية Islamic glass antiques

ازدهرت صناعة الزجاج في الدولة الإسلامية وتنوعت بين أطباق وقناني وأدوات زينة وغيرها، وامتلك الحكام والأمراء أدوات من الزجاج منحوت عليها آيات قرآنية وزخارف نباتية وهندسية أُعتبرت أغلى من الذهب والفضة آنذاك لكونها تشبه الأحجار الكريمة.

الشكل (٢٣٣) مشكاة مسجد مصنوعة من الزجاج المطلي بالمينا. مزينة بزخارف نباتية عبارة عن أوراق محورة وكتابات بخط النسخ لآية قرآنية واسم وألقاب السلطان والدعاء له

نشاط (١) اربط بين القيم النفعية والجمالية في التحف الزجاجية الإسلامية.

واشتهرت مصر بصناعة الزجاج منذ العصور القديمة وذلك نتيجةً لـ:

- توفر المادة الخام كالسيلكا والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها.
- وجود الفنانين المحليين.

وبلغت صناعة الزجاج ازدهاراً كبيراً في بداية العصر الفاطمي، حيث انتشرت زخرفة الزجاج بالبريق المعدني والمينا باستخدام ألوان متعددة كالذهبي والفضي والنحاسي، وأنتجت أواني مزخرفة بخيوط بارزة أو مضغوطة وبألوان متعددة أو بزخرفة تشبه الفسيفساء. ظهر أسلوب آخر مبتكر في الزجاج الإسلامي هو أسلوب التزجيج، واستخدمت الأصباغ المعدنية التي تميزت بعدم تأثرها بالتقلبات الجوية وحرارة الشمس.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

وعُرف أيضاً البلور (الكريستال) المصنوع بدقة وإتقان حيث يحتوي على نسب مختلفة من أكاسيد الرصاص.

كأس زجاجي مخروط ذو بريق معدني، مزين بشريطين أحدهما ضيق به فرع نباتي متموج والأخير عريض به أوراق نباتية متعددة، ويعلوهما شريط ثالث يزين حافة الكأس به كتابات كوفيه

الشكل (٢٣٤)

نشاط (٢)

يظهر في الكأس تعرضه للكسر وفقدانه لجزء منه، باستخدام برنامج Photoshop أكمل الأجزاء الناقصة منه وقم بإزالة الخطوط الناتجة عن عملية لصق القطع المكسورة.

الشكل (٢٣٥)

شباك من الزجاج الملون المعشق، مُزين بزخارف نباتية جصية ويحيط بها إطار من حبات اللؤلؤ وإطار عريض من الجص ينتهي في الأركان بأربعة مربعات كل منها مقسم من داخله إلى أربعة مثلثات صغيرة معشقة بالزجاج الملون

نشاط (٣)

عدد الأساليب المستخدمة في الزجاج الإسلامي، وتحدث عنها.

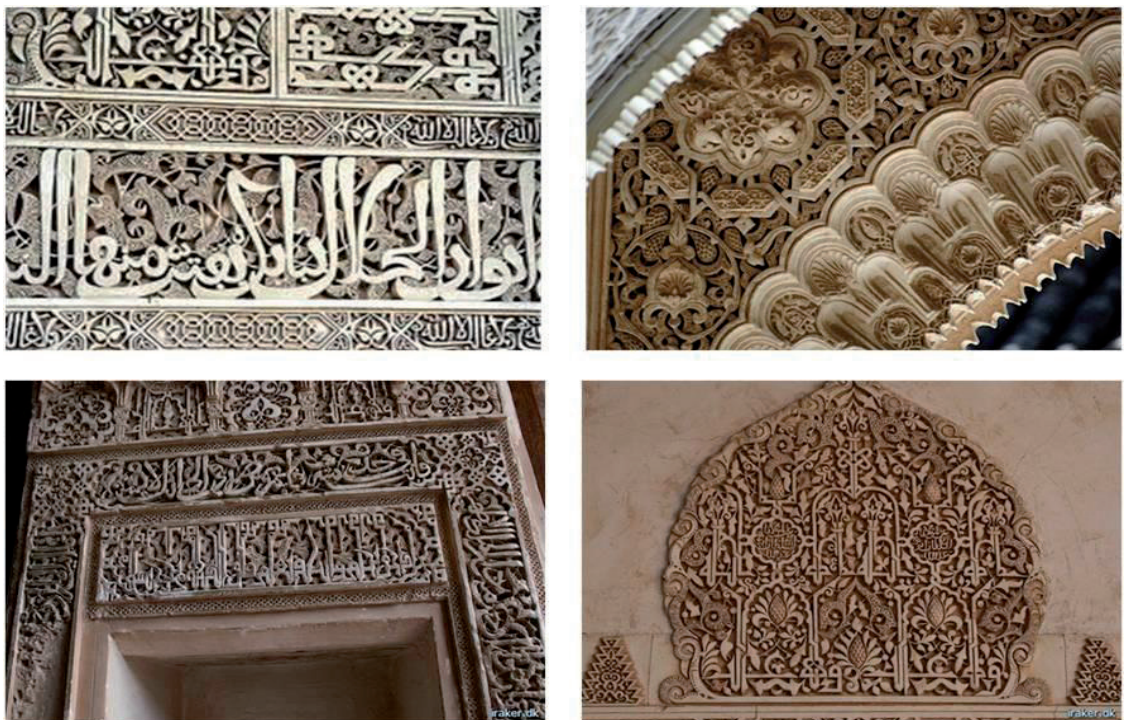
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الخشب والحجر والجص

Islamic Wood and stone and plaster

ارتبط النحت في العالم الإسلامي بصفة عامة بالفنون الأخرى، إذ نجد النحت على الحجر والجص في الوحدات المعمارية المختلفة كالمداخل والواجهات والأفاريز والأعمدة والمحاريب والشُّرفات وغيرها.

ويُعتبر فن الحفر والنحت على الحجر والجص إحدى الفنون التي تنحدر من رؤية جمالية مجردة ويقتصر على الزخارف الهندسية أو النباتية كأوراق وفروع الأشجار، وتتنوع الزخارف النباتية بين المراوح النخيلية المفصصة الكاملة أو نصف المراوح.



الشكل (٢٣٦) زخارف إسلامية منحوتة على الحجر والجص

نشاط (١)

أمامك مجموعة من النقوش الجصية بقصر الحمراء بغرناطة، بتأملها، وضح القيم الجمالية التي استخدمها الفنان المسلم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

استخدم النحاتون في الأقطار الإسلامية الأشكال الآتية من الحفر:

١/الحفر الغائر: وهوالحفر داخل السطوح التي يعالجها الفنان سواء أكانت سطوح حجرية أو خشبية أو معدنية أو غيرها، ويكون أعلى مستوياته موازياً لارتفاع سطح اللوحة المنحوت فيها.

٢/ الحفر البارز: وهوالحفر الذي يرتفع عن السطوح وأرضيات اللوحة والحوائط، ويأخذ عدة أشكال منها النحت الخفيف البروز وشديد البروز، والنحت المائل، والنحت المجسم أو المشكل من جميع الجهات.

الشكل (٢٣٧)

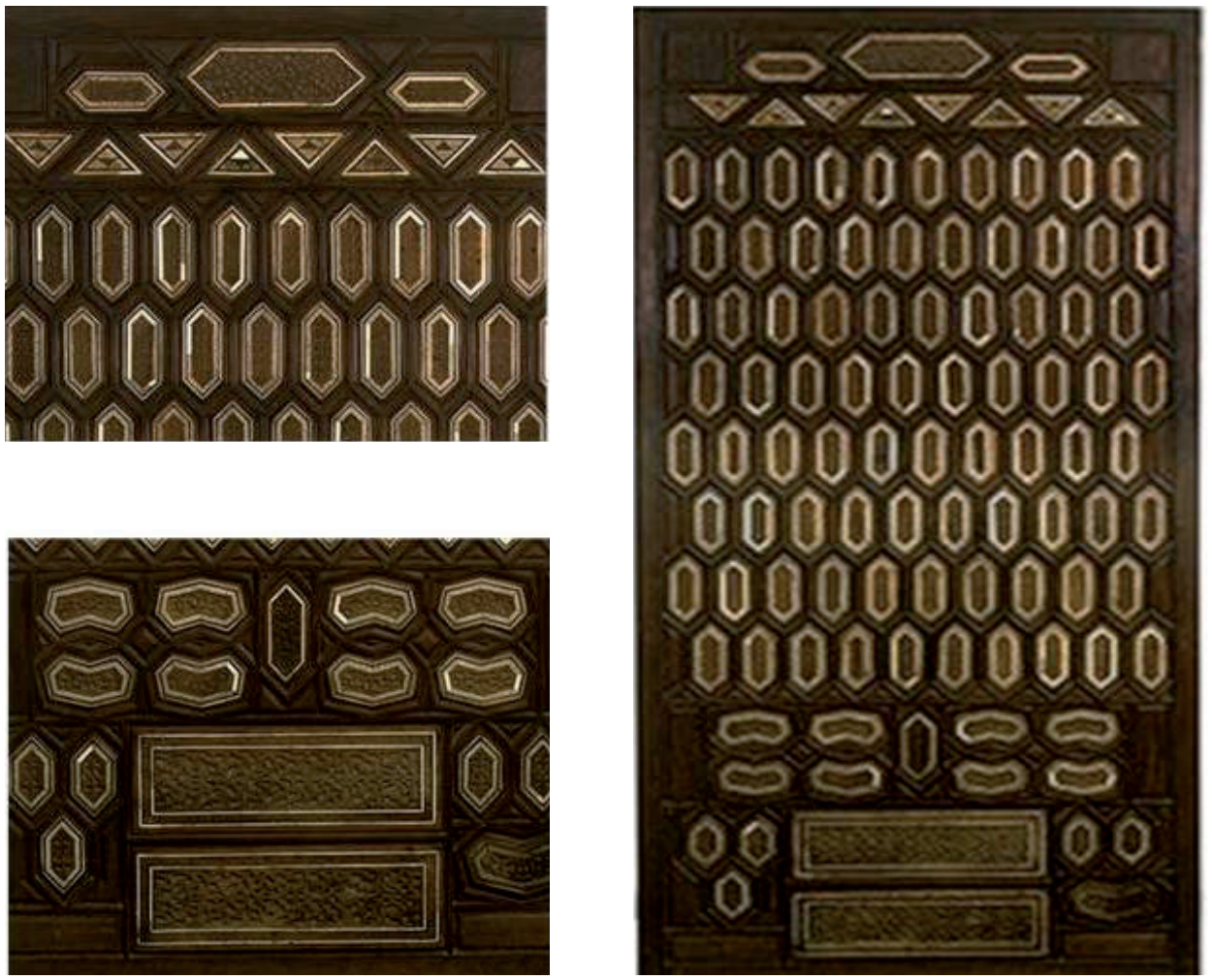
لوحة تعريفية مكتوبة بخط الثلث المتداخل، تعود كتابتها للقرن الثاني عشر الهجري
ومكتوب عليها (هذا بيت أبي أيوب الأنصاري وموفد النبي عليه الصلاة والسلام في ٧ سنة ١٢٩١هـ)

أضاف الفنان المسلم لمسات جمالية على المصنوعات الخشبية بالحفر عليها مشتقاً بدايةً تصميماته من الفن الساساني ثم اعتمد على الزخارف النباتية المتنوعة مستخدماً ما شاهده من الفنون السابقة من ورق الكروم وسعف النخيل، واستخدم أيضاً الكتابة عليها فأعطت تكوينات لزخارف بارزة وغائرة، وتظهر جماليات الصناعات الخشبية في الأفاريز وحشوات الأبواب والمنابر والمشربيات وغيرها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٢)

قارن بين أسلوب الحفر والزخرفة في الخشب والحجر والجص الإسلامي.



الشكل (٢٣٨)

باب من الخشب مُزخرف بعدد من الأطباق النجمية المطعمة بالعظم والعاج وزخارف نباتية محورة وللباب مقبض من النحاس، محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة

نشاط (٣)

اكتب تقريراً عن أحد أنواع الفنون الإسلامية مدعماً بالصور، ثم قم بمناقشته مع معلمك وزملائك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الموضوع التاسع: الفسيفساء (الموزاييك)

الفسيفساء أو فن الموزاييك Mosaic هي كلمة إغريقية تعني فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة من الطين المحروق، واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة.

الفسيفساء عبر التاريخ:

يعتبر الفسيفساء نوعا من الفن التعبيري التبسيطي، بتصميماته ثنائية الأبعاد، وبألوانه الجذابة المتألقة، وهو من أقدم فنون التصوير منذ العصر الحجري، فقد كانت تكسى السطوح بمخاريط من الطين، لها رؤوس ملونة، وبقطع من العظام، أو الأسنان، أو الأصداف، في عقود أو حليات، أو هيئة صفوف، ويعتبر الإغريق هم أول من استخدموا الموزاييك كتقنية في فنونهم وذلك قبل أربعة قرون قبل الميلاد، وقد عثر في بلاد ما بين النهرين على استخدامات لتقنية الموزاييك في تزيين الأدوات وتكسية الحوائط والتي ترجع إلى السومريين ثم الرومان ثم البيزنطيين الذين أدخلوا في صناعة الفسيفساء الزجاج والمعادن وطوروا هذه الصناعة بتصغير قطع الفسيفساء إلى أقل قدر ممكن حتى تتعدد الألوان وتصبح الصور أكثر بهجة والتفاصيل أكثر وضوحاً، وقد وجد في الفن المصري القديم نماذج خشبية طعمت بالعظم والعاج، وكذلك في الفن الهلنستي استخدمت قطع من الأحجار الملونة الصغيرة، ومنذ القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي تطور فن الموزاييك وظهر هذا الفن بالمنظور بتصميمات ثلاثية الأبعاد، وبمحاولات بالإيحاء بالعمق، وقاموا بتصوير الأشكال الآدمية والهندسية والطيور والحيوانات، وتصوير الموضوعات الأسطورية ومناظر الطبيعة.

الشكل (٢٤٩)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

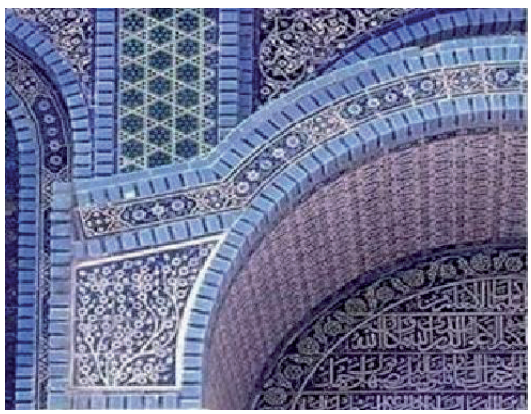
الفسيفساء فن التلاحم والملاحم:

لقد أطلق العرب على هذه التقنية بالفسيفساء، وهي أحد فنون الزخرفة التي تعطينا خلفية واضحة عن تجليات الحضارة الإسلامية في عصورها المزدهرة وبهذه النوعية من الفن الإسلامي، نفذت أفاريز على جدران المساجد، عبارة عن بلاطات من القاشاني مختلفة الألوان، تنتظم على مسطحات جدارية في تصميمات تزيينية، وقد اشتملت منشآت الخلفاء الأمويين وقصورهم في بادية الشام على زخارف فسيفسائية، تمثل أرضية على مستوى جمالي عال، منسقة الشكل وذات زخارف بسيطة، وتصور اللوحة شجرة وحولها وأسفل أغصانها منظر أسد يفترس غزالاً منفذ بواقعية، وبطابع شرقي.

لوحة فسيفساء من قصر الخليفة هشام بن عبدالملك (شجرة الحياة)
الشكل (٢٤٠)

اشتملت المساجد في العصر الأموي على زخارف فسيفسائية، تتميز بالولاء للطبيعة، صف الصور وصفاً تصويرياً موضحاً القيم الفنية والجمالية لها.

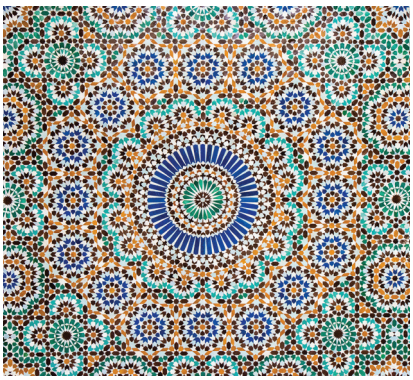
جزء من واجهة الجامع الأموي بدمشق
الشكل (٢٤١)



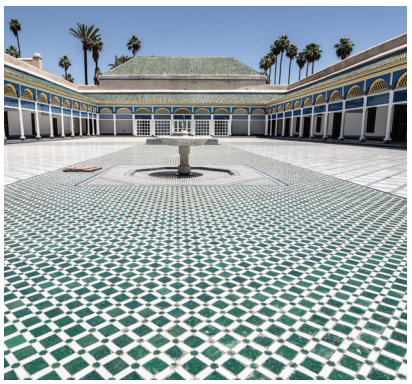
جانب من مسجد قبة الصخرة بالقدس
الشكل (٢٤٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

وقد شهد العصر العباسي ظهور الفسيفساء الخزفي، أو ما يعرف بالقاشاني، الذي تجمع فيه قطعٌ صغيرة الحجم مختلفة الأشكال من الخزف، ويتم تثبيتها على الجدران بواسطة الجص أو الملاط، تحكي من خلالها ملحمة أو أسطورة أو معركة أو مناظر طبيعية للشمس والقمر، أو تكوينات نباتية وهندسية ورسومات للحيوانات والأسماك والطيور. وقد أسس الأندلسيون أول مشغل لتصنيع وتصدير القاشاني إلى كثير من بلدان العالم في أوائل القرن العاشر الميلادي، وكان ذلك دليلاً واضحًا على مدى التقدم الذي وصل إليه فن الفسيفساء لديهم، ولهذا شهد تزيين الجوامع بشكل خاص تطوُّرًا هامًا في بقاع العالم الإسلامي، تمثل في استخدام تربيعات البلاط والقاشاني لإبراز الأشكال الزخرفية وإعطائها بعدًا أكثر تأثيرًا من حيث اللون والبريق، وتزيينها بقطع ذهبية وزجاجية وفصوص ملونة.



فسيفساء
من القرن١٧م
الشكل (٢٤٣)



فسيفساء
بقصر الحمراء
الشكل (٢٤٤)

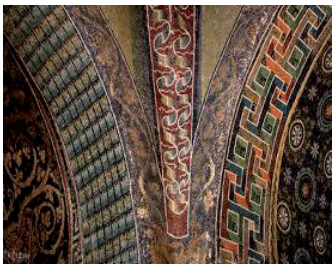
ابحث في أحد محركات البحث عن بعض الصور لأعمال فسيفسائية إسلامية متنوعة وحلل ما بها من خصائص فنية، وصنفها وفق الطراز الفني لها.

الفسيفساء عبر الثقافات المختلفة:

وقد بلغ فن الموزاييك أوج ازدهاره في العصور الوسطى، في الفترة ما بين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي بأوروبا، وظهور نماذج رائعة زينت العديد من أرضيات العمارة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الإيطالية والقباب والعقود، كما انتقلت بعض الطرز الزخرفية لفن الفسيفساء من عصر النهضة الإيطالية إلى أسبانيا في القرن الخامس عشر الميلادي، وإلى الشرق الأقصى.



فسيفساء
من العمارة الإيطالية
الشكل (٢٤٥)

فسيفساء
من العمارة الأسبانية
الشكل (٢٤٦)

فسيفساء
داخل مسجد بماليزيا
الشكل (٢٤٧)

جماليات فن الفسيفساء:

لقد مر تطور الفسيفساء بمراحل عديدة حتى بلغ قمته في العصر الإسلامي، فكان ترجمة واضحة لعراقة الحضارة الإسلامية وازدهارها بتعدد أنماطها الفنية، فهو الفن الذي اهتم بتفاصيل الأشياء والخوض في أعماقها، نافذاً من خلال المواد الجامدة إلى معنى الحياة، إنه فن التلاحم والتشابك الذي عبر في دلالاته عن أحوال أمة ذات حضارة قادت العالم إلى آفاق غير مسبوقة من العلم والمعرفة.. واستطاع الفنان المسلم بأدواته الخلاقة أن يترجم لنا فلسفة هذه الحضارة في ألوان متعددة من الفنون الجمالية الراقية، التي يقف الفسيفساء في قمة هرمها متربعاً على عرش الصورة الفنية المتكاملة، عبر قطع مكعبة الشكل لا يتعدى حجمها سنتيمترات من الرخام أو الزجاج أو القرميد أو البلور أو الصدف، وهو حجر ناطق يروي حكايات الماضي العتيق، حكايات صاغتها أيدي الصناع المهرة على الجدار والقباب والأرضيات وغيرها فروت ماضيهم وإبداعاتهم التي تجاوزت الحدود، وانطق الحجر فجمل المساجد والقصور والحانات، بإيقاعات لونية وخطية متناغمة، فنرى انسجاماً لا مثيل له بين الرغبة الإنسانية التي تسعى إلى بلوغ الجمال وتحقيقه في جميع أوجه الحياة، مع احتفاظها بخصوصية المنهج والفكر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الفسيفساء هو فن العصور الإسلامية بامتياز وقد أبدع فيه المسلمون فطوروا هذا الفن وتفننوا به وصنعوا منه أشكالاً رائعة زخرفوا به المساجد والقصور والأواني والأدوات، اكتب تقريراً مصوراً للمجالات الزخرفية التي تميز بها فن الفسيفساء الإسلامي موضحاً السمات الفنية والجمالية له.

الشكل (٢٤٨)

العودة الحديثة لفن الفسيفساء:

عاد هذا الفن العريق للظهور من جديد بصورة حديثة يواكب العصر، نظراً لروعة تصاميمه وجمال تشكيلاته النابعة من مناجم التراث والحضارات القديمة، فنجد أن فنان الفسيفساء الحديث قام بالجمع بين أفضل تقنيات الإنتاج التقليدية، وأحدث التأثيرات المبتكرة باستخدام تصاميم معاصرة وخامات وتقنيات متطورة، أكسب فن الفسيفساء خواص فنية منفردة ومميزة، جعله من الفنون الهامة المستخدمة في عالم الإنتاج الفني والديكور. ويعتبر الفنان المصري سعد رومان من رواد فناني الفسيفساء بالعالم حيث يعتبر رائد فن المايكروموزاييك Micro Mosaic Art في العصر الحديث، ذلك الفن الذي اندثر بعد فترات الازدهار الفني في عصر النهضة، حيث أن كل ما يملكه العالم من قطع فنية من هذا النوع كان نتاجًا لهذه الفترة الزمنية، وما بقي منه موجود فقط في متاحف أوروبا وأمريكا أو في الكاتدرائيات القديمة. وفن الميكروموزاييك (الفسيفساء الدقيقة) Micro Mosaic Art هو عبارة عن قطع زجاجية صلبة وملونة متناهية الصغر، يصل عرض الكثير منها إلى أقل من ملليمتر وأكبر قطعة منها يصل عرضها إلى ثلاثة

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

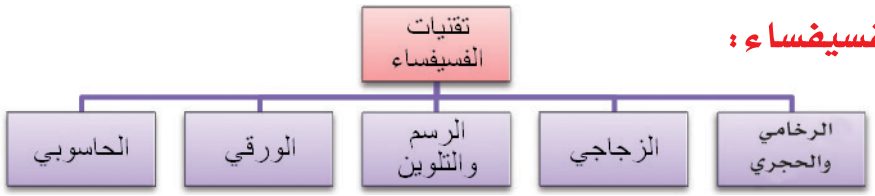
أو أربعة ملليمترات لتكون ملايين من الدرجات اللونية. يشكل بها الفنان لوحته بعد التقاطها بملقط خاص ورؤيتها من خلال عدسة مكبرة ولصقها بلاصق قوي.

الشكل (٢٤٩) من أعمال الفنان سعد رومان

نشاط (٤)

تأمل جماليات فن المايكروموزاييك Micro Mosaic Art وحلل القيم الفنية والجمالية له، واكتشف علاقة هذا الفن بفن البوينتليزم Pointillism .

تقنيات فن الفسيفساء:



الشكل (٢٥٠)

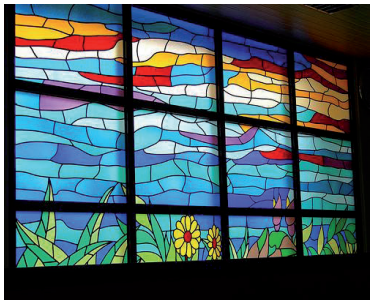
نشاط (٥)

من خلال الصور المعروضة أمامك استنتج الأدوات والخامات المستعملة في تنفيذ كل تقنية منها، وناقش مع زملائك أساليب وطرق التنفيذ.

الشكل (٢٥١) الفسيفساء الرخامي والحجري

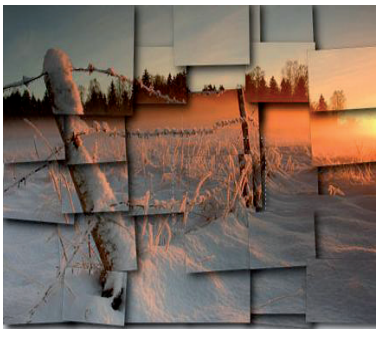
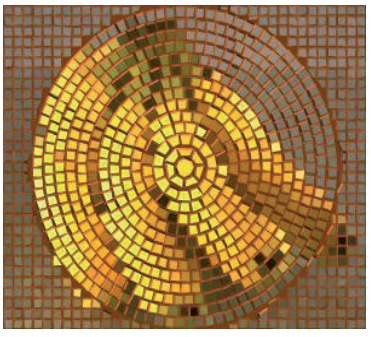
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الفسيفساء الزجاجي الشكل (٢٥٢)



فسيفساء الرسم والتلوين الشكل (٢٥٣)

الفسيفساء الورقي الشكل (٢٥٤)

الفسيفساء الحاسوبي الشكل (٢٥٥)

الأدوات والخامات المستخدمة لفن الموزاييك:

تختلف الأدوات والخامات المستخدمة لفن الموزاييك وفق النوعية المراد إنتاجها من هذا الفن فهناك على سبيل المثال الموزاييك التقليدي بالحجر والرخام وقطع الزجاج الملون فخاماته وأدواته مكونة من:

الشكل (٢٥٦)

١- قطع الرخام المكسر والأحجار والخزف والزجاج والفصوص الملونة....الخ.

الشكل (٢٥٧)

٢- أدوات رسم (مسطرة وأقلام) وأدوات تقطيع للرخام، والزجاج، وأدوات تكسير، وغراء قوي.

الشكل (٢٥٨)

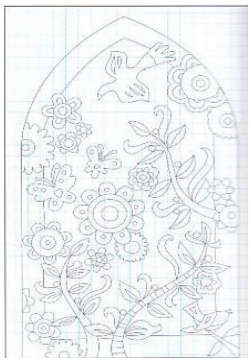
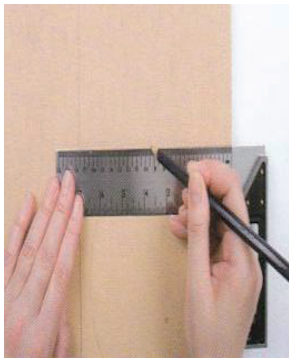
٣- الجص (الروبة) وأدواتها (وعاء– إسفنج – وأداة مسح وضغط).

الشكل (٢٥٩)

٤- أدوات حماية (قفازات ونظارة واقية وكمامة).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي:

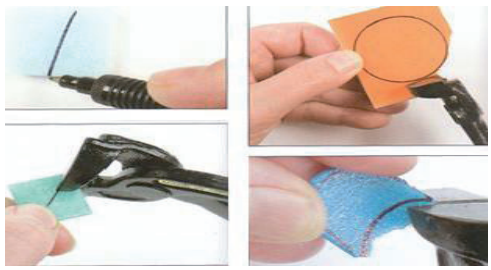
الشكل (٢٦٠)

١- اختيار التصميم وتقسيمه بأقلام الرصاص إلى شبكة فسيفساء وشفه وطبعه على الخلفية المراد تنفيذ العمل عليها.

٢- تحديد الدرجات اللونية للتصميم وفق دائرة اللون.

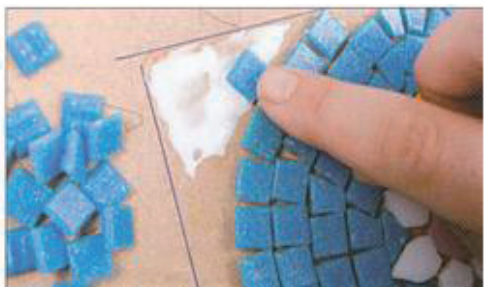
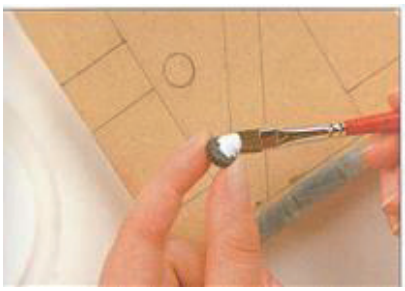
٣- تجهيز الأدوات والخامات الخاصة بالتقنية المراد تنفيذها.

٤- ارتداء أدوات الحماية أثناء العمل.



الشكل (٢٦١)

٥- قص القطع بالأدوات القاطعة أو تكسيرها بالمطرقة وفق التصميم.

الشكل (٢٦٢)

٦- تثبيت قطع الموزاييك بالغراء وتركها حتى الجفاف.

الشكل (٢٦٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

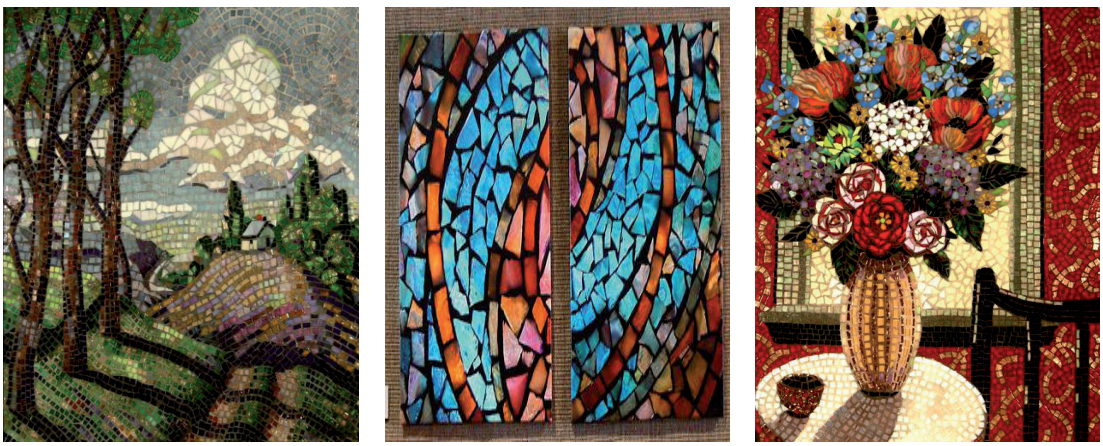
٧- وضع الجص (الروبة) على التصميم بعد خلطه بالماء مع إمكانية إضافة ألوان أكريليك أو بوستر للحصول على درجة لونية مناسبة للتصميم أو خلطه بلون أسود للحصول على اللون الرمادي الفاتح، أو تركه بلونه الطبيعي، ومن ثم القيام بضغطه بالأداة حتى يتخلل الجص كافة الفراغات، ومسحه بإسفنجة مبللة لإزالة الفائض منه، وتركه ليجف لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.

٨- الحصول على القطعة الفنية في شكلها النهائي.

الشكل (٢٦٤)

ابحث عن أساليب وتقنيات أخرى تميز بها فن الفسيفساء، مدللاً إجابتك بالصور، وأعرضها على معلمك لمناقشتها للاستفادة منها عند تنفيذ القطعة الفنية.

قارن بين اللوحات من حيث أشكال القطع الفسيفسائية وأحجامها وألوانها، واستنبط العلاقات الخطية واللونية اللازم مراعاتها عند تنفيذ أسلوب الفسيفساء.



الشكل (٢٦٥)

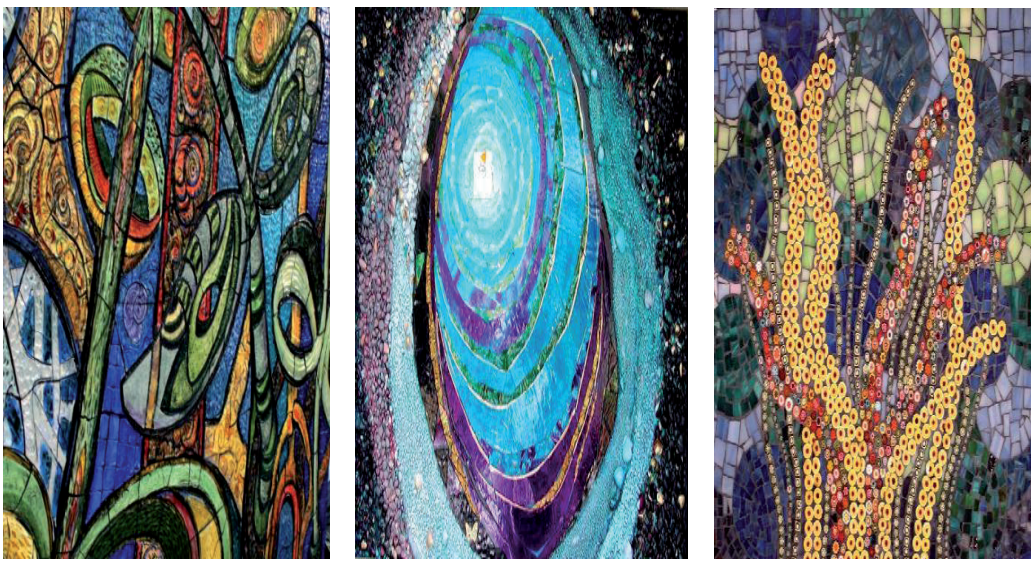
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (٨)

ابتكر مطوية صغيرة على ورقة (A4) واكتب بها استخدامات فن الفسيفساء في حياتنا، موضحاً جماليات هذا الفن كتراث إسلامي ممزوجاً بروح الحضارة المعاصرة مدعماً حديثك ببعض الصور.

نشاط (٩)

أعطي مسمى إبداعيا لهذا الفن، وصف إحدى اللوحات الفسيفسائية الحديثة التي أمامك وصفاً تصويرياً موضحاً خطوات العمل بخريطة مفاهيمية مناسبة.



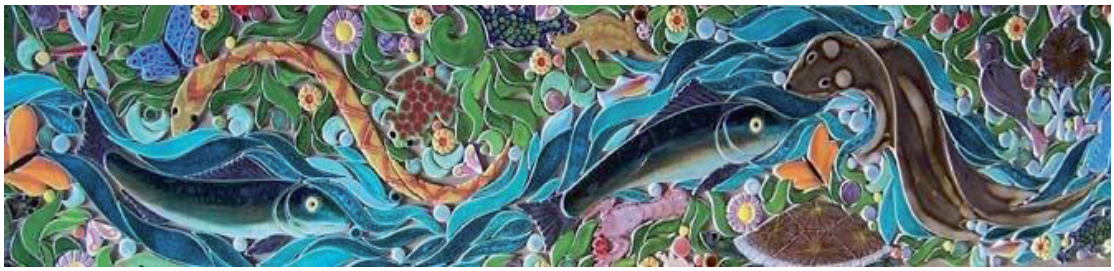
الشكل (٢٦٦)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١٠)

لوحتان لفن الفسيفساء كلاهما تعبر عن كائنات حية لقاع البحر إحداهما بالتقنية التقليدية والأخرى حديثة، برأيك ما وجه الحداثة والاختلاف بينهما؟

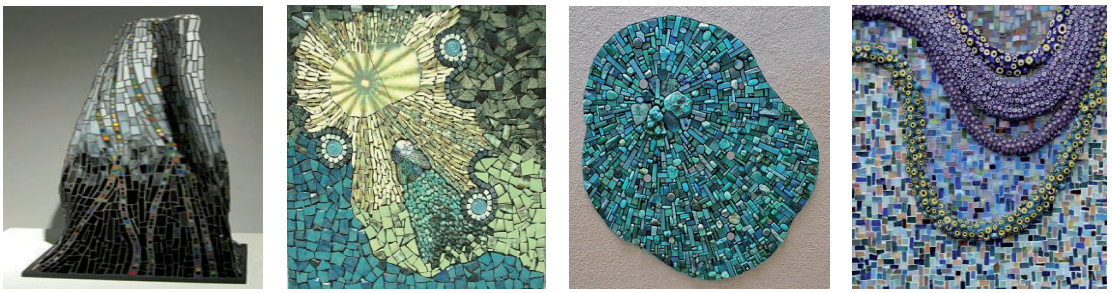
الشكل (٢٦٧) لوحة فسيفساء بالتقنية التقليدية



الشكل (٢٦٨) لوحة فسيفساء حديثة

نشاط (١١)

أثمرت الثقافة الفنية المعاصرة عن خلاصة الفكر الإنساني في صياغة أفكاره في منجزه التشكيلي بقيم فنية وجمالية وبموروث حضاري يتمثل فيه الخلق والإبداع في النمط الفني له، فكر بإبداع للتقنيات والخامات التي يمكن استبدالها وإضافتها لخلق لوحة فسيفساء بقيم محلية جديدة متطورة تعبر عن منطلقاتنا الفكرية المعاصرة.



الشكل (٢٦٩)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نشاط (١٢)

إن الدلالات الرمزية والتأملية للظواهر الطبيعية والاجتماعية تساعد الفنان على خلق عنصر الإبداع والابتكار، فمن خلال تأملك للوحات الفسيفساء الخزفية الحديثة المستوحاة من العناصر الطبيعية، اقترح أفكارًا إبداعية على طريقة سكامبر لتنفيذ لوحة فسيفساء مبتكرة ذات لمسة إبداعية بموروث فني إسلامي تعبر بها عن إحدى مظاهر النهضة الحضارية للمملكة العربية السعودية.

الشكل (٢٧٠)

نشاط (١٣)

قم بتنفيذ لوحة فسيفساء بطابع حضاري إسلامي بالتقنيات المناسبة، مع إظهار الهوية السعودية فيها بشكل مبتكر وحديث. يمكن الاستفادة من التصاميم التي تم تصميمها في الدرس السابق (الفنون الإسلامية) والأفكار الإبداعية لأنشطة الدرس.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

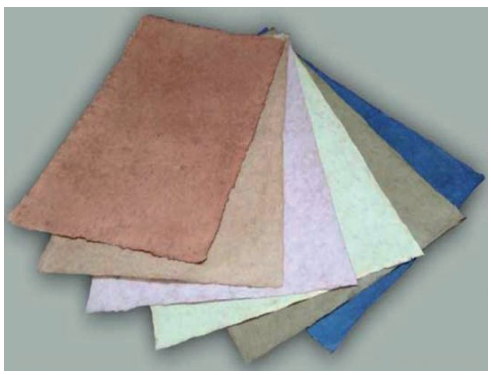
الموضوع العاشر: صناعة الورق، التجليد

تعتبر خامة الورق من الخامات التي يكثر استهلاكها في العالم وذلك لتعدد استخداماته كإنتاج العملات الورقية، والكتب والصحف والمجلات التي تصدر يومياً وأسبوعياً، بالإضافة إلى مجالات التصميم الداخلي للمباني العامة والخاصة، والتصوير والطباعة، وأعمال التغليف والحفظ، والرسم والأشغال الفنية وغيره.

وخامة الورق عبارة عن خليط من الألياف السيليلوزية المستخلصة من الأشجار والنباتات الطبيعية، يتم تصنيعها يدوياً أو آلياً في المصانع.

وتعتبر خامة الورق في عصرنا الحالي من الخامات المتوفرة، سهل الحصول عليها، متنوعة الأشكال والأنواع والألوان والملامس حسب الغرض المُصنعة من أجله، لكن ذلك لم يكن حال العالم في عصور الحضارات القديمة، لقد كان اختراعاً جديداً تناقلته الحضارات سعياً لكشف أسراره وتعلم صناعته.

ويعود الفضل لاكتشاف الورق في بداياته للمصريين القدماء، حيث استخدموا نبات البردي في تصنيعه، وقد اكتشف الباحثون في الآثار المصرية في عام ١٧٧٨م آلاف من أوراق البردي في المقابر المصرية الفرعونية، يُعتقد أنها تعود إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، وفي بداية القرن الثاني من الميلاد كان الورق الصيني حل محل الورق البردي، لأنه أقل تكلفة وأقل جهد عن سابقه. لهذا انتشرت صناعته في العالم وتطور عبر التاريخ حتى وصل إلينا بمختلف صوره الحالية.



الشكل (٢٧١)

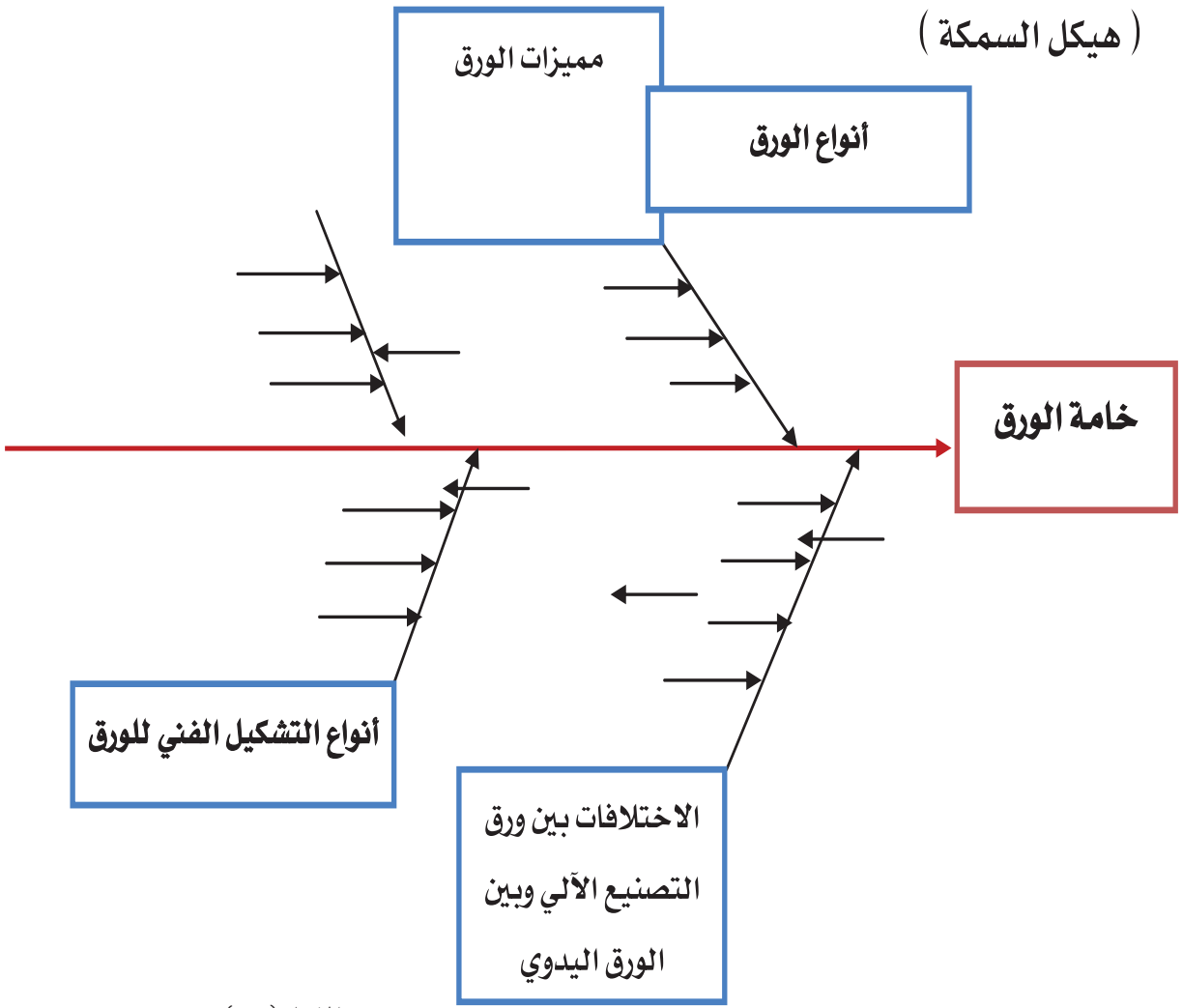
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

بالتعاون مع زملائك قم بتعبئة أسهم نموذج هيكل السمكة بأكبر قدر من الأفكار الفرعية لتوضيح بنود كل فكرة أساسية.

مثلاً: ما مميزات الورق؟ (الفكرة الرئيسية)

الإجابة على الأسهم هي (الأفكار الفرعية التي من صميم فكرك)

(هيكل السمكة)



الشكل (٢٧٢)

O ملاحظة: لا تتقيد بعدد الأسهم، حاول طرح جميع الأفكار التي لديك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

فن التجليد

اهتم المسلمون منذ القدم بفنون الكتاب وبرعوا في إخراجه وتزيينه من (خط، تذهيب، زخرفة، تصوير وتجليد)، كانوا يكتبون على الرق (الجلد) في بداية الأمر، ثم استخدموا بعد ذلك الورق الذي طُورت صناعته تطوراً ملحوظاً، حتى تمكنوا في القرن الرابع إلى استحداث أنواع فاخرة أُنتجت من خامة الكتان والحرير، والتي ساعدت على إظهار رونق وجمال الكتابة والتذهيب والتصوير.

لقد كانت كتابة المصاحف أول المجالات التي عمل فيها الخطاطون والمزخرفون، لهذا اعتنوا بتجميل الخطوط العربية وزخرفتها حتى انفرد العالم الإسلامي في هذا الفن الأصيل، فن الخط العربي، واستخدموه في معظم المنتجات الفنية الأخرى.

ويُعتبر عمل المجلد مكملاً لعمل الخطاط والمذهب والمصور، وكان يتعاون مع الجميع في إخراج المخطوطات إخراجاً يدل على الوحدة والجمال والفخامة.

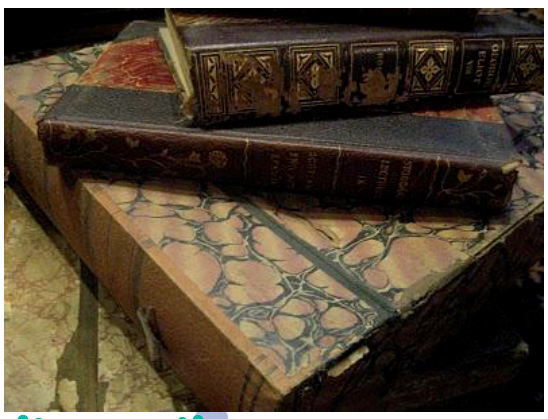
ظل الجلد في الحضارة الإسلامية لفترة من الزمن هو المادة الأساسية المستخدمة في تجليد جميع أنواع الكتب من شعر ونثر وفلسفة وغيره، ثم اُستعملت خامة الورق المضغوط والمدهون عدة طبقات من اللاكيه بعد صبغه وزخرفته.

نشاط (١)

عزيزي الطالب/ الطالبة:- بالتعاون مع زملائك:

حدد المواصفات المطلوبة للتجليد الجيد للكتاب.

- عدد المجالات التي يُمكن الاستفادة منها في عملية التجليد أو التغليف في عصرنا الحالي.



الشكل (٢٧٣)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الموضوع الحادي عشر : فن الكولاج والديكوباج

تأثر الفنانون في الحركات الفنية الحديثة بالوسائط التشكيلية التي وفرتها التكنولوجيا والصناعات الحديثة، وأصبح العمل الفني لا يعتمد على الخامات التقليدية، بل أُدخل عليه خامات أخرى مختلفة.

وصاغ الفنانون العديد من الإبداعات الفنية الناتجة عن عواطفهم وانفعالاتهم المختلفة، فأظهروا الخامات المتنوعة في صور جديدة لتترك أثراً إيجابياً لدى المتلقي مثل:

١/ تنمية الثقافة البصرية.

٢/ إضفاء اللمسة الجمالية على اللوحات والأسطح المختلفة.

٣/ استغلال الخامات البيئية والمستهلكة.

٤/ تقدير العمل اليدوي.

ومن خلال إدراك الفنان للخامات والأدوات ومعرفة خصائصها وكيفية استغلالها، اتسعت دائرة أفكاره وقدراته على الإبداع والابتكار، فربما أوحت له من ألوانها وملامس سطوحها رؤية ابتكارية فيما يصمم، فتخرج أعماله حاملةً صفة الابتكار والنجاح.

عدد الخامات الطبيعية والصناعية التي من الممكن استخدامها في الأعمال الفنية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

إن نجاح استخدام الخامة يتوقف على خبرة الفنان بها وتجريبها بنفسه حتى يحس بإمكانياتها ويستطيع معرفة مزاياها وعيوبها.

والشكل الفني عادةً ما يُؤكد بخامة واحدة أو أكثر، ولكن ينبغي عند ارتباط خامة بخامة أخرى في العمل الفني أن تتناسب مع بعضها بعضاً.

ويتكامل العمل الفني من خلال مواصفات الخامة وتفاعلها مع حس وفكر الفنان. فمن المعروف أن لكل خامة إمكانات معينة تؤهلها لأن تكون وسيلة لتحقيق بعض القيم الفنية.

و من الفنون التي تناولت الخامة فنا الكولاج والديكوباج.

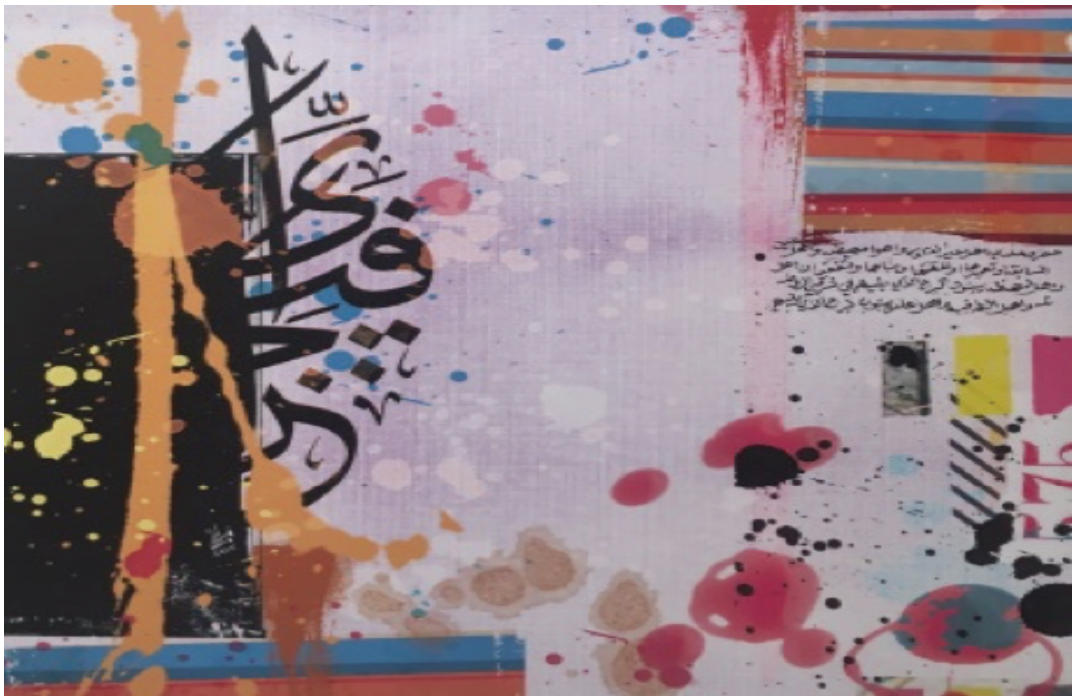
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

فن الكولاج Collages

الكولاج مصطلح مشتق من الكلمة الفرنسية Coller، وهو فن قديم يعتمد على تجميع بعض الأدوات والخامات المستهلكة لإنتاج شيء جديد، ويسمى عادةً mixed media أي خلط الوسائط. وقد تطور هذا الفن في أوروبا حتى وصل إلى العمارة والهندسة والديكور الداخلي.

والكولاج نوعان:

- **كولاج رقمي:** يعتمد على الصور ومعالجتها بأحد برامج الجرافيكس مثل Adobe Photoshop.



الشكل (٢٧٤) لوحة الفنان السعودي قماش علي

- **كولاج يدوي:** يقوم على قص ولصق خامات متنوعة، لتكوين شكلٍ جديد. وهو إحدى الفنون البصرية التي ظهرت في لوحات الفنانين براك وبيكاسو.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٢٧٥)

لوحة للفنان جورج براك (١٩١٤م) ويظهر فيها أسلوب الكولاج بقصاصات الصحف وإضافة بالرسم لكأس تظهر فيه الظلال

استخدم فنانو العصر الحديث خامات عديدة في لوحاتهم ودمجوا بينها، فاللوحة قد تحمل أكثر من خامة سواء أكانت هذه الخامات طبيعية أو صناعية.

والكولاج يُعطي اللوحات بُعداً حياتياً، إذ تتحول الخامات المستخدمة فيها إلى ذكريات فتأخذ مدلولاً آخراً يبتعد كثيراً عن الاستخدام المباشر لها، فتجعل المتلقي يتذوق اللوحة بطريقة مغايرة عن أي لوحة أخرى.

نشاط (٢)

ابحث عن لوحات لفنانين وفنانات سعوديات منفذة بأسلوب الكولاج، وتحدث عنها من حيث (الخامة المستخدمة وملاءمتها للموضوع) ثم اقترح خامات بديلة لها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٢٧٦)

لوحة (La Suze) ١٩١٢م للفنان بابلو بيكاسو، ويظهر فيها استخدامه لقصاصات الأوراق

عند تأمل الأعمال الفنية عامةً واللوحات المنفذة بالكولاج خاصةً نجدها تحمل في داخلها قيماً جمالية ورموزاً ودلالات برؤيا تركيبية إبداعية مختلفة، وكل عمل مُنتج بعد عرضه ينفصل تماما عن الفنان الذي قام بتنفيذه فيتحول إلى كيان مستقل يتميز بالجدة والابتكار، والإثارة والغموض، وعدم التكرار، ويجعل المتلقي يتأمله مرات ومرات ليكشف عما بداخله من جماليات وقيم، وفي كل مرة يكتشف قيم جمالية لم يكتشفها في المرات السابقة.

الخامات والأدوات المستخدمة لتنفيذ الكولاج:

استخدم الفنانون خامات عديدة في تنفيذ أعمالهم بالكولاج بما يتناسب مع أفكارهم وتصميماتهم، وأطلقوا لخيالهم العنان في استخدامها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

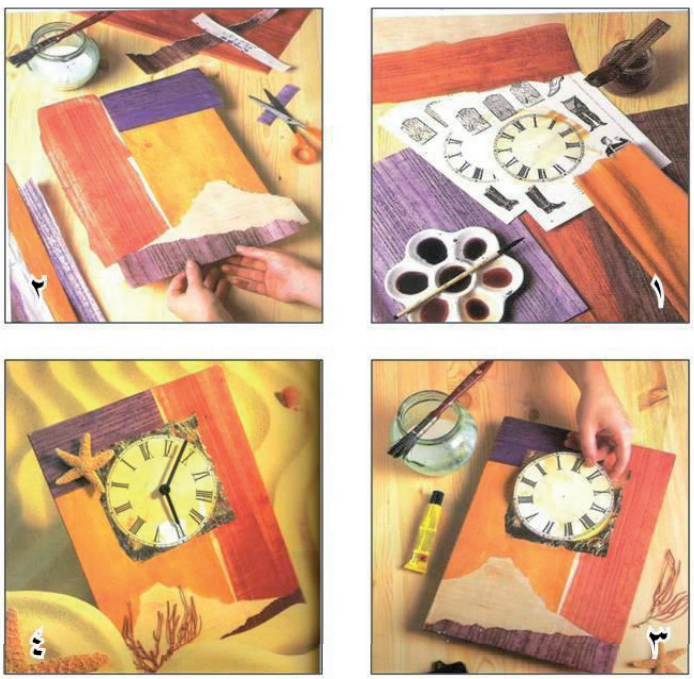
واشتركت معظم الأعمال في:

- لوحات (يتناسب حجمها وسُمكها مع الخامات المستخدمة).
- أوراق مجلات وخامات مختلفة (قطع بلاستيكية أو معدنية، ريش، أصداف، أسلاك).
- ألوان مناسبة للفكرة والخامة المختارة (زيتية أو أكريليك).

طريقة تنفيذ الكولاج:

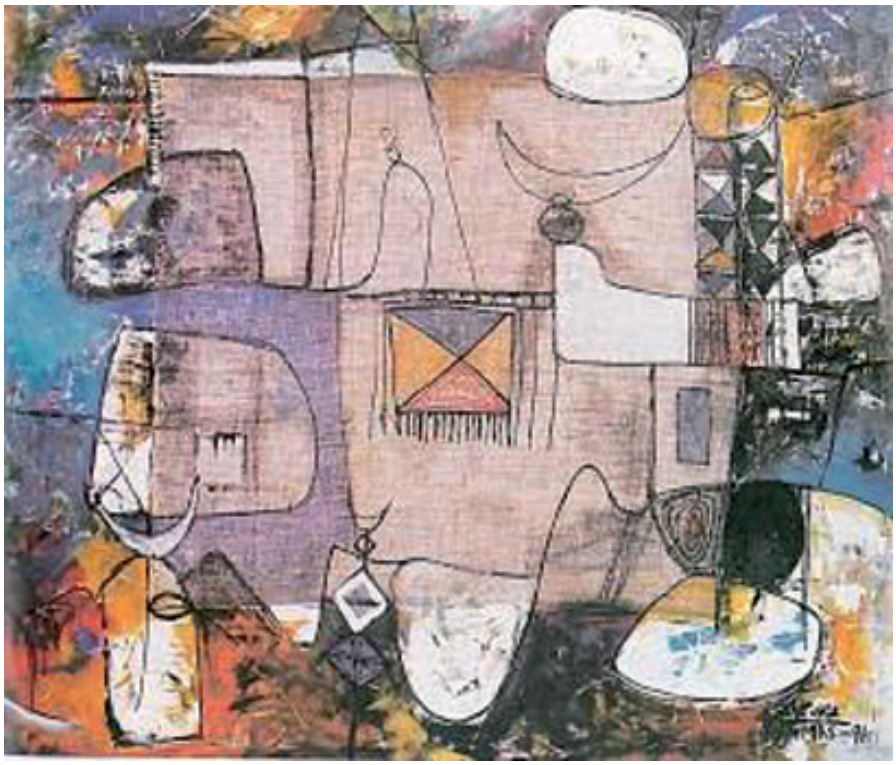
١. إعداد التصميم، ويُفضل أن يكون معتمداً على المساحات والأشكال المختلفة (فكر: لماذا؟).
٢. لصق الخامات المختارة على المساحات المحددة على السطح بعد قصها، وفقاً للتصميم.
٣. إضافة الخامات المساعدة أو استخدام الألوان لتشطيب العمل وإخراجه.

فكر لماذا تُستخدم الخامات المساعدة في إخراج وتشطيب القطع الفنية.



خطوات تنفيذ ساعة باستخدام فن الكولاج
الشكل (٢٧٧)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٢٧٨)

(تكوين) للفنان السعودي عبد الله حماس، ١٩٩٦م -خامات مختلفة على قماش

يظهر في لوحة الفنان عبد الله حماس (تكوين) استخدامه للخامات المختلفة على القماش، والأشكال الموجودة في اللوحة عبارة عن أشكال بسيطة تعطي رموزاً ودلالات، وجميعها محددة بالخط الكانتوري، ويظهر في اللوحة استخدامه للألوان الأساسية التي اندمجت مع بعضها في أجزاء من اللوحة لتعطي ألواناً جديدة، ويظهر أيضاً اللونان الأبيض والأسود لإعطاء الاحساس بالغامق والفاتح.

هل تختلف خطوات تنفيذ العمل باختلاف العمل والخامات المساعدة؟ ولماذا؟

من خلال الخامات البيئية والمستهلكة، قم بتنفيذ عملاً فنياً يُحقق معنى الكولاج.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

فن الديكوباج Decoupage

يُعتبر فن الديكوباج من الفنون الصينية التي طورها الأوربيون في القرن الثاني عشر الميلادي، وكلمة ديكوباج فرنسية الأصل وتعني فن قص ولصق الورق على الأسطح المختلفة بطريقة فنية، وسمي قديماً بفن الإنسان الفقير، لأنه كان يزين أدواته وأثاثه بقص ولصق القصاصات ثم يدهنها بطبقة من الورنيش.

ويُعرف بأنه فن الـ C 4، والتي تمثل الحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية التي تصف الخطوات الأساسية لتنفيذ الديكوباج، وتظهر في الشكل الآتي:

الشكل (٢٧٩) فن C4

ويعتبر الديكوباج من الفنون الاقتصادية التي تسعى لترشيد العادات الاستهلاكية لدى الفرد فيتحول من فرد مستهلك إلى فرد منتج.

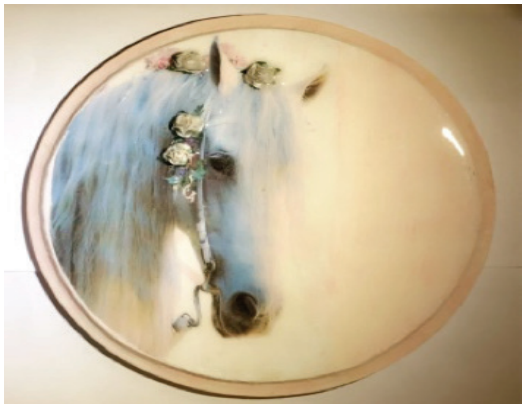
وما يميز فن الديكوباج أنه يجعل الفرد قادراً على تجديد وتطوير كل ما هو مستهلك وتحويله إلى عمل جديد تزيد قيمته الجمالية باللمسات الفنية. ويزيد من قدر المُنتج الإبداع فيه وذلك من خلال:

- وظيفته وقيمته النفعية والجمالية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- تنظيم عناصر التشكيل (النقطة، الخط، اللون ...).
- تحقيق الاتزان والإيقاع والوحدة.
- العلاقات الإنشائية في النسب وإخراج العمل الفني.
- استخدام وسائط التشكيل المناسبة.
- الاستعانة بالطبيعة كمصدر للإيهام وكذلك بفنون الحضارات والفن الحديث وقيم المجتمع وعاداته.
- اختيار التقنية المناسبة مع الخامة.
- تنظيم المساحات.

لوحة الفنانة السعودية بيان القحطاني
الشكل (٢٨٠)



لوحة الفنانة الفلسطينية سمر الحجاج
الشكل (٢٨١)

و يأخذ الديكوباج صورتين هي:

- الديكوباج المسطح.
- الديكوباج البارز.

قارن بين الديكوباج المسطح والديكوباج البارز، ودعم المقارنة بالصور.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

ويستخدم الديكوباج لأغراض متعددة منها:

- تجديد القطع والتحف القديمة.
- إضافة لمسات فنية لبعض القطع.
- إخفاء بعض العيوب التي قد تطرأ على اللوحات.
- تزيين البطاقات وتغليف الكتب والعلب وغيرها.

نشاط (٢) بالتشاور مع زملائك، اذكر استخدامات أخرى للديكوباج.

وكأي عمل فني، يخضع الديكوباج إلى عناصر بناء العمل الفني.

الشكل (٢٨٢) عناصر بناء العمل الفني

نشاط (٣) ناقش مع زملائك كيف يمكن الاستفادة من عناصر التصميم في تنفيذ الديكوباج.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

ولتنفيذ الديكوباج أدوات وخامات أساسية تتمثل في:

- توفر سطح أملس ومناسب للعمل مثل الزجاج أو الخشب أو الفخار، وغيرها.
- المناديل الورقية أو أوراق ذات رسوم منوعة، ويراعى انتقاء الصور والكلمات المكتوبة عليها.
- ألوان للرسم تناسب السطح المراد تنفيذ العمل عليه.
- ورنيش.
- صمغ أبيض.

الشكل (٢٨٣)

لماذا يعمد الكثير إلى استخدام ألوان الإكريليك عند تنفيذ الديكوباج؟

طريقة تنفيذ الديكوباج المسطح:

١/ اختيار السطح المراد تنفيذ الديكوباج عليه.

٢/ اختيار الصور والرسوم التزينية، والتي من الممكن أن تكون من ورق الهدايا أو المجلات أو المناديل.

٣/ قص الصور والأشكال بعناية ومراعاة عدم ترك أي أثر للخلفية، ويفضل استخدام مقص صغير ليكون القص أكثر إتقاناً.

٤/ لصق الصور بعد قصها على سطح القطعة المراد تزيينها باستخدام الصمغ الأبيض.

٥/ بعد الانتهاء من عملية لصق جميع الصور، يتم دهن السطح بطبقات متعددة من الورنيش.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

النتيجة النهائية

الشكل (١٨٤)

طريقة تنفيذ الديكوباج البارز:

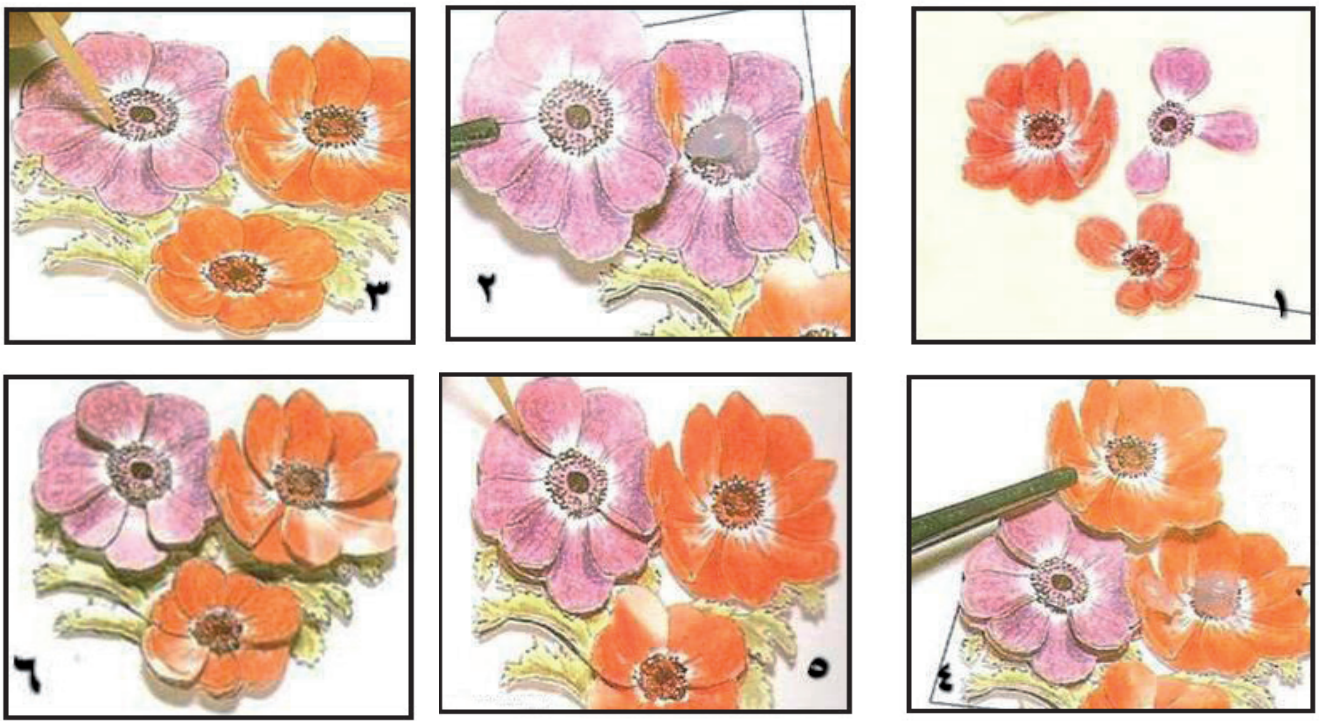
- يتم فيها استخدام الأدوات والخامات السابقة، ويُضاف إليها نسخ الصور المختارة عدة مرات (ومن الممكن الحصول على نسخ متعددة وبأحجام مختلفة عن طريق الحاسب الآلي).
- تلصق الصور بعد قصها على سطح القطعة المراد تزيينها باستخدام الصمغ الأبيض ثم يتم وضع قليل من صمغ Glue Gun ولصق الصورة المنسوخة، وتكرر العملية وذلك للحصول على عدة مستويات، ومن الممكن استبدال الصمغ بقصاصات من الكرتون أو القطع المعدنية.
- بعد الانتهاء من عمليات اللصق، يتم دهن السطح بطبقات من الورنيش.

إرشادات هامة أثناء العمل:

- إعداد السطح المراد العمل عليه قبل البدء في عملية اللصق (مثل صنفرة السطح الخشبي أو الآنية الفخارية).
- التخلص من فقاعات الهواء التي قد تنتج عند عملية اللصق.
- ترك طبقة الورنيش تجف ثم دهن السطح بالطبقة التالية، وهكذا.

نشاط (٥) أعط مبرراً للإرشادات السابقة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٢٨٥)

نشاط (٦)

بالتعاون مع زملائك، قم بتنفيذ ديكوباج مبتكر، مراعياً فيه شروط العمل الجيد.

نشاط إثرائي

بعد تعرفك على فني الكولاج والديكوباج، ما مدى تأثير ثقافة العصر على إبداع الفنان؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الموضوع الثاني عشر: الفن الرقمي

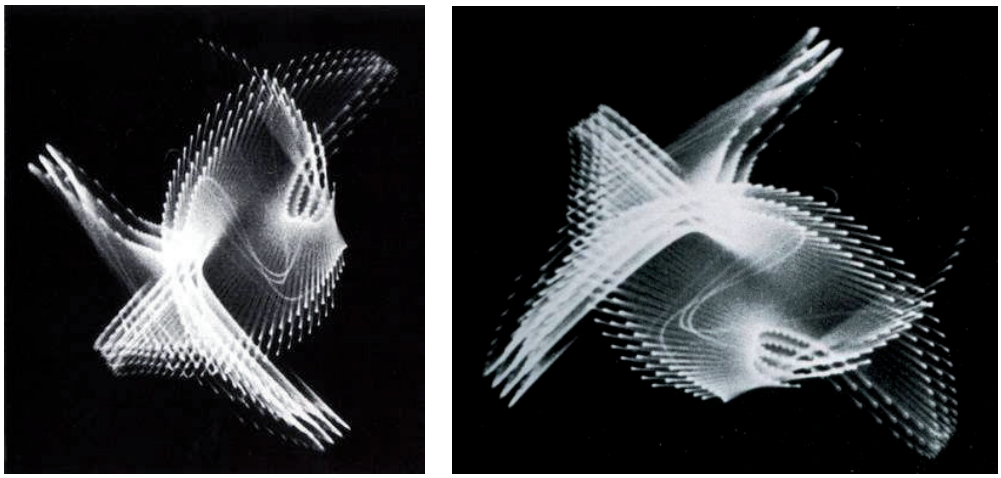
الفن الرقمي Digital Art هومصطلح عام للأعمال الفنية وللإنتاج الفني الذي يعتمد على وسائل التقنية الرقمية بصورة أساسية كالحاسب الآلي وبرامجه، وقد بدأ استخدام هذا المصطلح منذ العام ١٩٧٠م، وله مسميات أخرى كفن الكمبيوتر computer art وفن الوسائط المتعددة multimedia art، ومع تطور الفن الرقمي أصبح الاعتماد عليه أساسياً في الدعاية والإعلان والصور المرئية والإنتاج السينمائي وصناعة المؤثرات الخاصة والنشر المكتبي وفي وسائل الإعلام الجديدة digital art media art and.

ومع هذا التطور ظهرت أشكال جديدة من فنون الرسم والنحت سميت بالفن الصافي net art والفن الثابت installation art والواقع الافتراضي virtual reality كما بدأ تسمية الفنان الذي يستخدم التقنية الرقمية في إنتاج أعماله بشكل أساسي بالفنان الرقمي.

تطور الفن الرقمي:

العالم الفيزيائي بن لوبوسكي Ben Laposky أنتج أول لوحة رقمية في العام ١٩٥٦م، حيث استخدم أحد الأنابيب التي كانت تستخدم في صناعة التلفزيون لبث أشعة تتألف من خطوط على شكل أمواج ومسلطة على أفلام سريعة لآلة تصوير فوتوغرافية، وتتغير تموجات الخطوط بواسطة برنامج صممه لوبوسكي على الكمبيوتر التوافقي آنذاك وسمى هذه اللوحة «أوسيلون» Oscillon وهواسم معروف فيزيائياً لهذه الموجات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444



الشكل (٢٨٦)

ثم توالى الإنتاج لمثل هذا النوع من الفنون حيث صنعت أول صورة بالحاسب الآلي في أمريكا عندما أنتج السير جون هويتني أول فيلم رقمي متحرك، وفي ١٩٦٣م أقيمت أول مسابقة للفن الرقمي، وفي عام ١٩٧١م أُنشئ أول متحف للفن الرقمي في باريس، وفي ١٩٧٩م أنشئ في أمريكا متحف أوتسن للفن الرقمي بولاية تكساس، وفي العام ١٩٨٠ ظهر أول برنامج رسم على الكومبيوتر، باسم «باينت بوكس» Pint Bocks، وفي ١٩٨٦ صنع أول برنامج «فوتوشوب» ليلائم احتياجات أفلام «حرب النجوم» للمخرج جورج لوكاس، وهكذا إلى يومنا هذا لازال التطور مستمراً وبصورة متسارعة لهذا الفن ويظهر فنانون رقميون جدد وأعمال فنية رقمية مبدعة.

نشاط (١)

أكتب تقريراً بعد زيارتك لمتاحف الفن الرقمي المتوفرة على الشبكة العنكبوتية.

أنواع الفن الرقمي:

يمكن تصنيف الفن الرقمي إلى تصنيفين أساسيين الأول: فن رقمي ثابت: وهو يمثل الأعمال الفنية الثابتة من الصور والتصاميم، وفن رقمي متحرك: ويمثل الأعمال الفنية المتحركة كالرسوم المتحركة. والثاني: فن رقمي ثنائي الأبعاد 2D: ويمثل الأعمال الفنية المسطحة على شاشة العرض، وفن رقمي ثلاثي الأبعاد 3D: ويمثل الأعمال المجسمة ذات الثلاثة أبعاد وهمية.

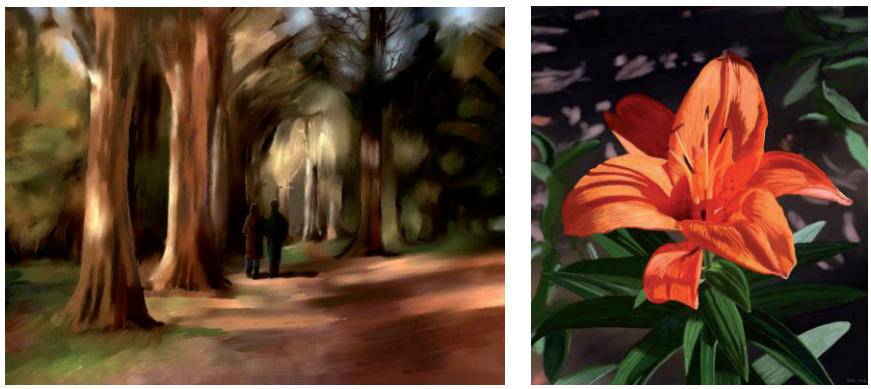
وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

مواضيع الفن الرقمي:

- **الفن الرقمي التجريدي والسيريالي:** Abstract/Surreal

الشكل (٢٨٧)

- **الفن الرقمي للطبيعة:** Nature



الشكل (٢٨٨)

- **الفن الرقمي للألعاب:** Games

الشكل (٢٨٩)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● الفن الرقمي للرسوم الكرتونية والتوضيحية: Cartoons/Illustrations

الشكل (٢٩٠)

● الفن الرقمي الخيالي: Fantasy

الشكل (٢٩١)

● الفن الرقمي للخيال العلمي: Science Fiction

الشكل (٢٩٢)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

● الفن الرقمي للتلاعب بالصور: Photo Manipulations

الشكل (٢٩٣) لوحات من الفن الرقمي

أدوات الفن الرقمي:

تتعدد الأدوات التي يستخدمها الفنان الرقمي وتتجدد مع تجدد الاختراعات والتطوير في مجال التقنية الرقمية، فمنها الحواسب الآلية، وكاميرات التصوير الرقمية، والطابعات المطورة، وبرامج الرسم والتصميم، وأجهزة وشاشات العرض الرقمية، وسنركز هنا على الأدوات الشائعة التي يستخدمها الفنانون الرقميون الذين يركزون على الحاسب الآلي من أجهزة وبرامج.

بالطبع فالفنان الرقمي الذي يعتمد على الحاسب بحاجة أساسية إلى:

● حاسب آلي بمعالج سريع ومناسب وبطاقة شاشة قوية.

الشكل (٢٩٤) حاسب مكتبي بمعالج سريع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- فأرة حساسة ودقيقة والأفضل استخدام لوح الرسم الرقمي الحساس.

الشكل (٢٩٥)

- أحد برامج الرسم والتصميم المشهورة ومنها: فوتوشوب Photoshop، أو باينتر Painter، أو كورال دروو CorelDraw أو أي برنامج آخر.

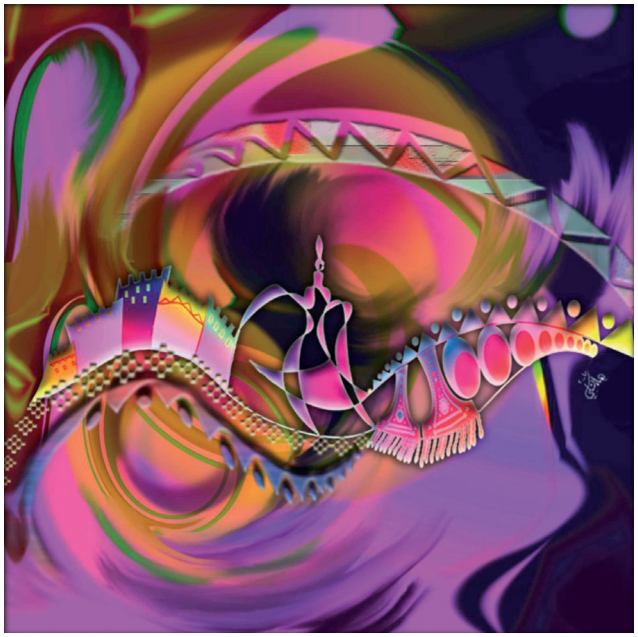
الشكل (٢٩٦)

الفن الرقمي السعودي:

مع التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية ومواكبة التسارع المعرفي والتقني، كان للفنانة والفنان السعوديين دور واضح في الاهتمام بالفن الرقمي، فبدأت الأعمال الفنية الرقمية تلقى اهتمام الفنانين وأقيم عدد من المعارض المتخصصة للفن الرقمي داخل المملكة، واهتمت كليات وأقسام تدريس الفنون بالجامعات بتدريس الفن الرقمي وتطويره حيث ظهرت مجموعة فنية للفن الرقمي في المملكة العربية السعودية باسم (مجموعة الفن الرقمي) وهي تتكون من: الفنانات الرقميات السعوديات: منال الرويشد، هناء الشبلي، هدى الرويس، عايشة الرويس، فوزية المطيري.

الفنانة الرقمية السعودية منال الرويشد

(لغة اليدين) الشكل (٢٩٧)



الفنانة الرقمية السعودية هناء الشبلي

(تكوين شعبي) الشكل (٢٩٨)

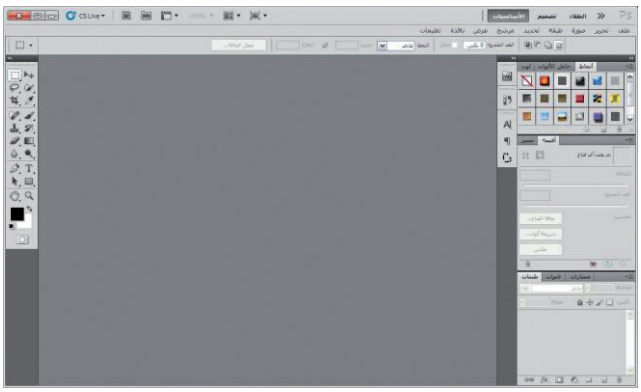
عمل تشكيلي رقمي للفنان الرقمي السعودي خالد الأمير الشكل (٢٩٩)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الفوتشوب : Photoshop

برنامج الفوتوشوب Photoshop هو برنامج رسوميات أنتجته شركة أدوبي ADOBE ويعتبر من أشهر برامج الرسوميات وصنع وتعديل الصور النقطية ويستخدم كذلك في التصوير الرقمي لتحسين الصور وتعديلها، وقد قام بتطوير هذا البرنامج الذي يعتبر الأكثر مبيعاً في العالم الأخوان توماس كنول وَجون كنول عام ١٩٨٧م، وصدرت النسخة الأولى من البرنامج تجارياً في فبراير ١٩٩٠م، وتوالى التطوير لهذا البرنامج بصور متسارعة يتم فيها تعديل وتطوير مميزات البرنامج وموافقته لأنظمة التشغيل المتنوعة حتى وصل البرنامج إلى نسخته المسماة Photoshop CS5 في العام ٢٠١١م التي تعتبر النسخة الثالثة عشر.

ومع التطور الكبير في مميزات البرنامج الذي أصبح أكثر سهولة في الاستخدام، ولم يقتصر في أدائه على تعديل الصور بل تميز في أعمال الرسم والتصميم، ويعتمد عليه الفنانون وشركات الإنتاج والدعاية والإعلان والنشر المكتبي، كما أن الشركة المنتجة لهذا البرنامج ساهمت في نجاح برنامجها بإنتاج برامج أخرى تدعم هذا البرنامج مثل إيميج ريدي image ready للصور المتحركة، وبرنامج أدوبي غولايف Adobe Golive لتصميم الصفحات والمواقع على الشبكة العنكبوتية، وبرنامج أدوبي إن ديزاين Adobe In design للنشر المكتبي، وغيرها من البرامج القوية في مجالها.



الشكل (٣٠٠) واجهة البرنامج Photoshop CS

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الشكل (٣٠١)

شكل توضيحي للقوائم والأدوات في البرنامج

للتعرف أكثر على البرنامج قبل الدخول إلى عالمه المتشعب فهناك ثلاث أقسام رئيسية لابد من التعرف عليها، وهي كالآتي:

- القوائم الأساسية للبرنامج أو شريط القوائم menu bar.
- صندوق الأدوات Toolbox.
- اللوحات العائمة palettes.

معرفة هذه الأقسام الثلاث هي المفتاح الذي يمكن كل فنان من التعامل مع برنامج فوتوشوب، ورغم أن تطور البرنامج السريع قد مس كثيراً هذه الأقسام إلا أن الفكرة الرئيسية والمهمة التي تؤديها ثابتة والتطور الذي يجد عليها فهو يضفي عليها السهولة والمزيد من التمكن والإبداع، وفيما يأتي سنلقي بعض الضوء على هذه الأقسام الثلاثة، ونشرح بعضها رغم أن هذا الشرح النظري لا يغني عن أهمية الممارسة العملية والتجريب المباشر للبرنامج، مع الاسترشاد بتوجيهات المعلم وخبرات الزملاء في الصف، لعلمنا بأن الكثير من الطلاب والطالبات تميزوا وأبدعوا في استخدام هذا البرنامج، بل ووصل بعضهم إلى مراحل متقدمة وهم في المرحلة الثانوية حيث استخدموا البرنامج للرسم وتصميم مواقع الإنترنت وتحريك الصور وغير ذلك من إبداعات طالباتنا وطلابنا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

محتويات القوائم الأساسية للبرنامج:

الشكل (٣٠٢)

القوائم الأساسية للبرنامج

- ملف File: الأوامر في هذه القائمة تشمل فتح ملف أو إنشاء ملف جديد وتخزين الصور وتحميلها وتصديرها وطباعتها، وغير ذلك من المهام والخروج من البرنامج.
- عرض Edit: تستخدم هذه القائمة بصورة عامة لنسخ أو نقل أجزاء من الصورة إلى مناطق أخرى في نفس الصورة أو إلى صور أخرى، وللتراجع عن عمليات قام بها المصمم، ومهام أخرى.
- صورة Image: وفي هذه القائمة يمكن التحكم في نظام ألوان الصور، وفهرستها، وتوازنها، وسطوعها، ودرجة تباينها، والتحكم بأحجامها، وغير ذلك من المهام التي تركز على الصورة.
- طبقة Layer: تحتوي هذه القائمة على أوامر تسمح بإنشاء طبقات الصور ومعالجتها، ويقصد بالطبقة الشريحة الشفافة التي هي جزء من مجموعة شرائح متطابقة فوق بعضها بعضاً لتشكل جميعها الصورة التي نراها على الشاشة أو نطبعها.
- تحديد Select: تتيح هذه القائمة للمستخدم تحديد الصور أو جزء منها بخيارات متعددة، وإلغاء التحديد أو توسيعه أو تخصيصه أو عكسه.
- مرشح Filter: تحتوي هذه القائمة على العديد من المرشحات والتأثيرات الخاصة التي تشابه المرشحات التي يستخدمها المصور الفوتوغرافي ويضعها أمام عدسة آلة التصوير، كما يمكن منها تنعيم أو ضغط الصور وتسييلها في مساحات مختلفة.
- عرض View: من هذه القائمة يتم التحكم بطريقة عرض الصور، والتحكم في طرق العرض في الشاشة الرئيسية، والأمر Preview يعد من الخصائص القوية لهذه القائمة فهو يوفر معاينة مباشرة لشكل الصورة عند تصميمها بنظام الألوان CMYK.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- نافذة Window: تسمح الأوامر في هذه القائمة بالتنقل بين الصور المعروضة، والتحكم في لوحات البرنامج بفتحها أو إغلاقها.
- تعليمات Help: من هذه القائمة يمكن الوصول بسرعة إلى التعليمات الخاصة بخصائص وأوامر البرنامج.

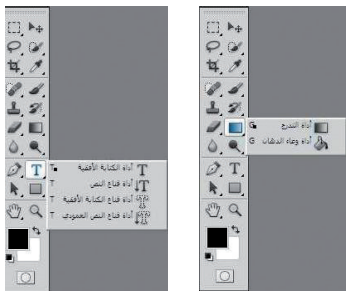
صندوق الأدوات Toolbox

الشكل (٣٠٣)

يقع صندوق الأدوات في الجانب الأيسر من نافذة البرنامج، وهو يحتوي على الأدوات الضرورية اللازمة لعملية الرسم والتلوين والتحديد والتعديل على الصور، كل أداة لها رمز خاص بها في صندوق الأدوات. والمفتاح الرئيسي لتعلم الفوتوشوب هو فهم وظيفة وإمكانيات كل أداة بصندوق الأدوات، كما يجب على الفنان أن يعرف الأداة الصحيحة التي عليه استخدامها لتحقيق أغراضه، ويضم هذا الصندوق أكثر من ٤٠ أداة، كل أداة منها تساعد على إنشاء وتعديل وتصحيح ألوان الصور أو إضافة النصوص عليها.

الأدوات الظاهرة في صندوق الأدوات تحتوي كل أداة منها على خيارات مخفية متعددة يمكن الوصول لها بالضغط على الأداة بشكل متواصل فتظهر الخيارات الأخرى التي يمكن اختيار أي منها بتحريك المؤشر عليها.

الشكل (٣٠٤)


الشكل (٣٠٥)

وللتعرف أكثر على أدوات هذا الصندوق بشكل أفضل لابد من تجريبها والتدرب عليها بعد البحث عن وظائفها الكاملة من أحد المراجع المتخصصة كمطبوعات وكتب برامج تعليم الفوتوشوب أو المواقع المنتشرة على الإنترنت أو الموقع الرسمي للبرنامج.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

اللوحات العائمة palettes

سميت باللوحات العائمة كونها تطفو فوق النافذة النشطة أو حقل العمل، مما يسهل الوصول إليها بسهولة في كل وقت حيث أنها لا تختفي خلف أي صورة مفتوحة، على عكس الصور فهي تغطي بعضها بعضاً. وتحتوي اللوحات العائمة على مجموعات مختلفة يمكن التحكم بإظهارها حسب الحاجة، ويمكن نقل المجموعات من لوحة إلى أخرى، وتتنوع وظائف هذه المجموعات فمنها لاستعراض حقل العمل وتكبيره أو تصغيره، وبعضها لاستعراض الطبقات وخصائصها، ومنها لتطبيق الأنماط الجاهزة أو التحكم في درجات الألوان، وكذلك العمليات التي تمت على الصور وإمكانية تسجيلها للاستفادة منها في صور أخرى، وغير ذلك من الوظائف.

شريط الخيارات Options bar:

الشكل (٣٠٦)

يقع هذا الشريط أسفل القوائم الأساسية، ويتبدل هذا الشريط حسب الأداة المفعلة من صندوق الأدوات ليسمح للفنان أن يتحكم بالوظائف والمقاييس الخاصة بكل أداة من الصندوق، فمثلاً عند الضغط على أداة النص فيتغير شريط الخيارات ليعرض وظائف تكبير وتصغير النص وتغيير الخط وتنسيق النصوص.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

تدريبات عملية

تنسيق ودقّة الصورة:

لفتح ملف جديد في البرنامج لابد من معرفة بعض القواعد المهمة التي تتعلق بنوع الصورة التي سنبدأ بالعمل عليها، فالملف هو عبارة عن صورة يمكن حفظها بأكثر من تنسيق (راجع أنواع الصور الرقمية وأنساقها)، كما أن لكل صورة دقّة خاصة أو ما يسمى Resolution، فلابد من معرفة الدقّة اللازمة للصورة التي سأعمل عليها، فعند الرغبة في إنشاء صورة للطباعة بمقاس ورق الطباعة A4 أو أقل يجب أن تكون دقة الصورة 300 dpi (أي ٣٠٠ نقطة في البوصة) أو أكثر، وعند الرغبة في العمل على مساحة أكبر قد يصل أحد أضلاعه إلى ١٠٠ سم فيجب أن تكون الدقّة بمقدار 150 dpi ويختصر أبعاد الصورة إلى العشر فيصبح الضلع ١٠٠ = ١٠ سنتيمتر، وعند العمل على تصميم صور للنشر في الويب والإنترنت فيكون حجم الصورة بالمقاسات الافتراضية للمواقع وتكون الدقّة 72dpi، وفي حالة تصميم مقاسات كبيرة جداً كلوحات الإعلانات على الطرق وتشاهد من مسافات بعيدة فيكون العمل على دقة الصورة هو 50 dpi ونلتزم بنفس الأبعاد للصورة المطلوبة.

بعد الانتهاء من العمل على الصور لابد من حفظها بفتح قائمة ملف من القوائم الأساسية ثم الضغط على حفظ أو حفظ باسم مع تحديد مكان حفظ الصور وفي حالة عدم الرغبة في الحفظ والعودة بالصورة لحالتها الأصلية يمكن إغلاقها بدون حفظ ومن ثم إعادة فتحها دون حفظ.

إنشاء عمل جديد:

١. تسمية الملف الجديد (الصورة).

٢. الاختيار من إعدادات مسبقة.

٣. تحديد عرض الصورة إما بالسنتيمتر أو بالإنش.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

٤. تحديد الارتفاع.

٥. تحديد الدقة المرغوبة للصورة.

٦. اختيار صيغة اللون بين: نقطية أو درجات الرمادي أو لونين RGB أو ألوان الفرز CMYK أو ألوان مرجعية LAB.

الشكل (٣٠٧)

نقطية	العمل بلون واحد
درجات الرمادي	العمل بالأبيض والأسود ودرجاتهما
RGB	العمل بنظام الثلاثة ألوان
CMYK	العمل بنظام الأربعة ألوان

٧. اختيار خلفية العمل هل ستكون بيضاء أو شفافة أو نفس لون الخلفية.

إضافة نص على الصورة بخلفية بيضاء:

- بالضغط من صندوق الأدوات على أداة النص.
- نكتب العبارة: التربية الفنية ونختار لها حجم مناسب ولون مناسب.

- لإمالة النص نفتح قائمة تحرير ثم تحويل ثم دوران ثم نقوم بتدوير النص يدوياً وأخيراً نضغط على ENTER.

- بعد التدوير نفتح قائمة طبقة ثم نمط الطبقة ونجرب الوظائف الظاهرة فيها كإضافة ظل وتحديد خارجي وغير ذلك وعند إرادة العودة فنضغط على تحرير ثم العودة إلى الوراء، ويمكن تغيير الخلفية في الطبقة البيضاء بأداة واختيار لون أصفر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

خاصية تسييل الصورة:

● بفتح قائمة مرشح واختيار تسييل من القائمة ستظهر لنا نافذة جديدة وفيها مجموعة من الاختيارات وبتجربة بعض هذه الوظائف نحصل على النتائج الآتية:

الشكل (٣٠٨)

وتفيد هذه الخاصية (تسييل) في التحكم بأجزاء من الصورة حيث الطبقة الشفافة تكون مفعلة في تغيير التقوس أو التقعر أو زحف جزء منها أو تدويرها بشكل الدوامة، مع الاحتفاظ بدقة حواف الصورة.

كما أنه يمكن التحكم في حجم الفرشاة وكثافتها ومنطقة التغيير على الصورة وخيارات القناع وخيارات العرض وغيرها من الوظائف التي يمكن تجربتها للتعرف على النتائج الحاصلة وفوائدها سواء على النصوص أو الرسوم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

نمط الطبقة ودمج الطبقات:

عند الضغط على طبقة من القوائم الأساسية ثم نمط الطبقة تظهر لنا خيارات متعددة كالاتي:

١. لوضع ظل للشكل داخل الطبقة.
٢. لعمل تظليل داخلي للشكل.
٣. لإضافة توهج خارج الشكل.
٤. لإضافة توهج داخل الشكل.
٥. لإعطاء الشكل شكل خارجي يوحي بالتجسيم.
٦. لتغير حافة الشكل المجسم.
٧. لإعطاء إيهام بنسج الشكل.
٨. لتنعيم حواف الشكل أو تغييره.
٩. لإضافة طبقة لونية على الشكل.
١٠. لإضافة طبقة لونية متدرجة على الشكل.
١١. لإضافة طبقة حشو على الشكل.
١٢. لتحديد الشكل بخط خارجي

الشكل (٣٠٩)

يمكن كذلك إظهار نمط الطبقة بالضغط على حرفي fx الموجودين على يمين الطبقة المفعلة، ولدمج الطبقات في قائمة طبقة وبالتحديد في آخرها يمكن اختيار الدمج بين دمج طبقة مع الطبقة التي أسفلها، أو دمج جميع الطبقات، أو تسطيح الصورة في صورة واحدة، أو دمج المرئي عندما نكون قد أخفينا بعض الطبقات بالضغط على رمز العين الموجود على يسار كل طبقة فتدمج الطبقات المرئية مع الاحتفاظ بنفس التنسيق الظاهر أمام المصمم على الشاشة.

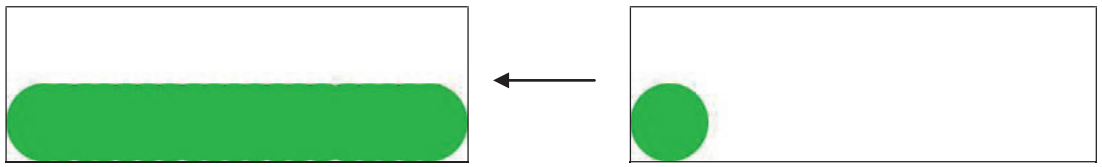
أكتب آية قرآنية أو حديث نبوي وأنشئ خلفية لها ثم أضف عليها بعض الأنماط والمرشحات المناسبة من اختيارك. اطبعها وضمنها لملف انجازك مع شرح العمليات التي اعتمدت عليها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

تحريك الصور عن طريق البرنامج:

الإصدار الأخير من برنامج فوتوشوب أضيفت له ميزة إمكانية تحريك الصور لمواقع الإنترنت وحفظها بصيغة GIF للصور، بعدما كانت سابقاً لا تتم مثل هذه العملية إلا عن طريق البرنامج المرفق للفوتوشوب والمسمى إيميج ريدي.

أنشئ ملف جديد بدقة 72 dpi وبطول ٤ سنتيمتر وعرض ١٢ سنتيمتر وبخلفية شفافة، ثم ارسم شكلاً دائرياً بلون واحد، واجعل الشكل الدائري في الركن الأسفل من ناحية اليسار، وضاعف الطبقة عن طريق الضغط بالزر الأيمن للفأرة واختيار مضاعفة الطبقة ثم موافق، وفي الطبقة العليا الجديدة حرك الشكل الكروي إلى اليمين إلى منتصف الكرة السابقة، وكرر هذه العملية عدة مرات مع تحريك الكرة أكثر إلى أن نصل بآخر كرة إلى الركن الأيمن المقابل فيظهر لنا الشكل الآتي:



الشكل (٣١٠)

من القائمة الرئيسة نافذة أظهر الوظيفة مشاهد متحركة، ثم من ركنها الأيمن العلوي اختر إنشاء إطارات من الطبقات فتظهر جميع الطبقات بجوار بعضها، حدد السرعة ٠،٢ ثانية ثم عند الضغط على رمز ▶ سيقوم المستعرض بتحريك الصورة مع إمكانية التحكم بالسرعة وعدد مرات التحريك ومهام أخرى يمكنك تجربتها.

الشكل (٣١١)

نشاط (٢)

صمم صور أخرى يتحرك فيها النص أو الشكل مع محاولة توحيد خلفية الطبقات، مع التغيير في الحركة باتجاهات مختلفة، واعرضها أمام الزملاء مع شرح خطوات التنفيذ.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الموضوع الثالث عشر: الشعارات

مما لا شك فيه أنك لاحظت وجود شعارات متعددة ومتنوعة على منتجات مختلفة، بل أن لكل بلد شعار يميزه عن بقية البلدان. فالشعارات ترسخ اسم البلد أو الشركة وتعبر عن هويتها المتميزة، ويتم التعرف عليها فوراً من قبل ملايين من الناس حول العالم من خلال شعارها، بصرف النظر عن لغتها. فأغلب العلامات والشعارات تحمل في طياتها معانٍ ورسائل توضح أدوار تلك المؤسسات والشركات وأهدافها.

فالشعار رمز أو علامة تجارية أو إشارة توضح ملكية أو هوية المنتج، أو مفهوم الشركة بطريقة يمكن معرفتها فوراً من خلال رؤيتنا لها، وتكون بسيطة الشكل بحيث لا تنسى.

شعار المملكة العربية السعودية، يتألف من سيفين عربيين منحنيين متقاطعين تعلوهما نخلة، ويرمز السيفان للقوة والمنعة والتضحية، أما النخلة فترمز للحيوية والنماء والصبر.

الشكل (٣١٢)

لذا فإننا نجد شعار المملكة العربية السعودية، كعنصر أساس ومميز في شعارات الوزارات وبعض المؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة.

الشكل (٣١٣)

نشاط (١) متى بدأ ظهور الشعارات تاريخياً في العالم؟ ابحث عن بداية ظهور الشعار والعلامة، وقدم تقريراً بذلك.

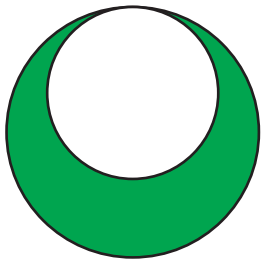
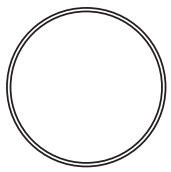
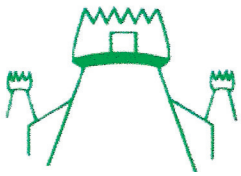
تحليل الشعارات:

إذا تأملنا كل شعار من الشعارات المختلفة والمتعددة، نلحظ أن أغلبها (وليست جميعها) مكونة من رموز وأشكال تعطي دلالة بالمؤسسة أو الشركة أو الوزارة أو الجهة التي تمثلها، وهي تحمل معانٍ جزئية للكل الذي تمثله. فعلى سبيل المثال إذا أردنا تحليل شعار منطقة الرياض، نلحظ الآتي:

الشكل (٣١٤)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

التحليل الشكلي والرمزي لشعار منطقة الرياض

الـرمــز	التحـلـيـل الـشـكـلـي والـدلالــي
	**تعريف الرمز:** شكل هندسي لدائرة ذات لون أخضر تتوسطها دائرة أخرى أصغر مساحة وتتماس مع محيط الدائرة الكبرى، ويظهر شكل الهلال نتاج للعلاقة بين الدائرتين والهلال وحدة زخرفية إسلامية. **دلالة الرمــز:** يشير الرمز إلى الدين الإسلامي الذي هو ديانة أهالي المنطقة. **اللـون ودلالتـه:** أخضـر ويـدل علـى لـون شـعار المملكـة وفيـه دلالة لمسـمى الرياض والمشتق من الروض الأخضر.
	**تعريف الرمز:** شكل هندسي لدائرة منتظمة. **دلالة الرمــز:** الدائرة ترمز للنظام والاستمرارية في الفن واستخدمت في هذا الشكل كإطار يحوي بعض عناصر الشعار. **اللون ودلالته:** اللون الأسود واستخدم لإبراز الحدود والتأكيد عليها.
	**تعريف الرمز:** شكل تجريدي لمبنى ذو طراز قديم. **دلالة الرمــز:** يرمز المبنى لقصر المصمك في مدينة الرياض. **اللون ودلالته:** اللون الأخضر واستخدم للتأكيد على اللون السابق في الهلال وجاء بنفس الدلالة السابقة.
	تعريف الرمز: سيفين متقاطعين ونخلة تتوسطهما وهو شعار المملكة العربية السعودية. **دلالة الرمــز:** يرمز الشكل لمرجعية المدينة لحكومة المملكة العربية السعودية. **اللون ودلالته:** اللون الأخضر واستخدم للدلالة على لون شعار المملكة الرسمي.
	تعريف الرمز: مسمى المدينة (الرياض). **دلالة الرمــز:** للتعريف بالجهة التي يشير إليها الشعار. **اللون ودلالته:** اللونين الأخضر والأبيض واستخدما للتأكيد على ألوان العلم الرسمي الخاص بالمملكة.

الشكل (٣١٥)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

رموز ودلالات عالمية:

الشكل (٣١٦)

تمثل بعض الرموز دلالات عالمية، يمكن للكثيرين معرفتها بمجرد مشاهدتها، ونحن نستخدمها ونشاهدها بشكل يومي، ولعل من أبرزها علامات وإشارات المرور. حيث أصبحت تلك العلامات (المرورية) جزء مهم من طبيعة تنظيم حياتنا، وسلامتنا. فللشعارات والرموز أهمية في المجتمعات المتحضرة.

ماذا تمثل العلامات والرموز والشعارات الآتية:

	.....		.....
	.....		.....

الشكل (٣١٧)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

كما توجد رموز وشعارات عالمية، استخدمت في أكثر من تصميم وشعار، لتصبح مع مرور الوقت بمثابة أيقونة ورمز تُعرف دلالتها بمجرد النظر إليها ولعل من أبرزها ما يأتي:

	الهلال كرمز للإسلام، ونشاهده يعلو العديد من المآذن والقباب. - لماذا اختار المسلمون الهلال كرمز لهم، وإلى أي اتجاه يُشير الهلال عادةً؟
	حمامة بيضاء في منقارها غصن زيتون، وهي ترمز للسلام. -لماذا تم اختيار حمامة بيضاء وغضن زيتون كرمز للسلام؟
	خريطة العالم مسقطة على القطب إسقاطا متساوي الأبعاد ومحاطة بغصنين من أغصان شجر الزيتون. وهو شعار منظمة الأمم المتحدة. - إلى ماذا يرمز شعار منظمة الأمم المتحدة؟

الشكل (٣١٧)

اختر أحد الشعارات التي تراها مناسبة، وقم بتحليلها وتفكيكها إلى أجزاء صغيرة، وحاول التعرف على معاني رموزها ودلالات أشكالها وألوانها. قُد تقريرك في عرض مرئي أمام زملائك، ناقشهم فيما توصلت إليه من نتائج، ثم أعد تعديل مشروعك (إن لزم الأمر).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

كيف يمكن أن تصمم شعاراً؟

١. يجب في البدء أن تعرف الموضوع المراد تصميم شعار له، هل هو موضوع تربوي، أو ثقافي، أو شعار لشركة أو منتج من المنتجات، وما هي الفئة التي سيكون الشعار موجهاً لها، هل الشعار للأطفال أم للكبار، هل الشعار للنساء أم للرجال، أم لكافة الأعمار.

٢. يجب أن يكون لديك إلمام كافٍ بأسس ومبادئ التصميم، ومعرفة بالألوان وتباينها وانسجامها، ودلالتها النفسية.

٣. يجب أن تعرف كيف سيستخدم الشعار؟ هل سيكون مطبوعاً على منتج أو ملصق، هل سيستخدم عبر الوسائط الإلكترونية (الإنترنت، المواقع).

٤. ابحث عبر شبكة الانترنت عن شعارات مشابهة لفكرة شعارك المراد تصميمه، اجمعها لتستفيد منها أثناء عملية التصميم

الأستاذ خالد الفايز، أحد المصممين السعوديين البارزين في مجال تصميم الشعارات، فقد صمم العديد من الشعارات للوزارات والمؤسسات الحكومية.

قم بالبحث عن المصممين السعوديين المتخصصين في تصميم الشعارات (كأمثال الأستاذ خالد الفايز) وصمم عرضاً مرئياً لأبرز انجازاتهم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

المشروع البحثي

أهداف المشروع الفني

١-اكتساب الطالب / الطالبة مهارت التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.

٢- اكتساب الطالب/ة مهارات البحث العلمي واكتشاف المشكلات وتقديم الحلول المناسبة لها بطرق مبتكرة.

٣- تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطالب / الطالبة.

٤- منح الطالب / الطالبة القدرة على اختيار وتوظيف الخامات والأدوات المستخدمة لتنفيذ العمل الفني.

٥- دمج بين المجالات الفنية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.

٦-اكساب الطالب / الطالبة القدرة على التشكيل بالخامات المتعددة في الإنتاج الفني.

٧- دعم الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب / الطالبات نحو الإبداع والتفكير الإبداعي.

٨- مناقشة العلاقات في القيم التشكيلية المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب / الطالبة.

٩- التعبير عن الإنفعالات الوجدانية، وملاحظة المعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل الفني.

١٠- تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في المشاريع الفنية الجماعية.

استمارة تنفيذ المشروع

وصف المشروع

أسم المشروع	
وصف المشروع	
أهداف المشروع	- - -
الفئات المستفيدة من المشروع	
الخامات والأدوات	

خطة المشروع				
مراحل المشروع	الأنشطة / الفعاليات	الجدول الزمني للتنفيذ		
		تاريخ التنفيذ	مكان التنفيذ	ملاحظات

أهم المراجع والمصادر التي تم الاستفادة منها وتوظيفها في المشروع
مصادر معلومات (كتب، دراسات وأبحاث، تقارير، مواقع إلكترونية، مؤسسات متخصصة، دوائر حكومية، خبراء، علماء، ....)

مكتسبات أعضاء فريق العمل في المشروع

مخرجات المشروع وأساليب النشر

المنتجات / المخرجات	أساليب نشر منتجات المشروع

الصعوبات التي واجهتني أثناء عملي في المشروع

الصعوبات	الحلول التي تم اتخاذها

مقترحاتي لتحسين المشروع وتطويره في المستقبل

أسماء المشاركين في المشروع

اسم الطالب / ـة	الشعبة	المستوى	المهمة

تقويم الأداء الختامي للمشروع (خاص بالمعلم)

معايير التقويم	مستوى الأداء				
	١	٢	٣	٤	٥
التخطيط للمشروع					
عرض المشروع وتقديمه					
الفهم والاستيعاب للمشروع					
الحوار والمناقشة					
العمل في الفريق					

* إمكانية استخدام بنود الاستمارة للموضوعات المقررة حسب الحاجة

المصطلحات

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الاتـزان (Balance): الحالة التي تتعادل فيها القوى المتضادة بالموازنة بين جميع الأجزاء والعناصر في مساحة التشكيل المصمم.

البساط (Carpet): يدل على ما يبسط لتغطية الأرض أو الحوائط أو الموائد.

البلور (Crystal): هو نوع من الزجاج الممتاز الذي عرفه المسلمون وصنعوه بإتقان، ويحتوي على نسب مختلفة من أكاسيد الرصاص، ويسمى (كريستال).

البنية التناغمية: العلاقة بين المساحات الفاتحة والقاتمة والمساحات الوسيطة بينهما.

التباين (contrast): اختلاف الألوان عن بعضها عند تجاورها بحيث يبدو أحدهما أفتح أو أغمق مما هو عليه فعلا.

التزجيج (Glazing): تحويل المادة إلى مادة صلبة غير متبلورة شبيهة بالزجاج إما عن طريق التخلص السريع من الحرارة أو إضافة المزيد من الحرارة أو خلطها مع إضافات.

التماثل أو التناظر (symmetry):انطباق أحد نصفي الشكل على النصف الآخر بواسطة محور تناظر بحيث يكون تناظرًا نصفياً أو كلياً.

الحفر البارز: هو الحفر الذي يرتفع عن السطوح وأرضيات اللوحة والحوائط، ويأخذ عدة أشكال منها النحت الخفيف البروز، وشديد البروز، والنحت المائل، والنحت المجسم أو المشكل من جميع الجهات.

الحفر الغائر (Hollow): هو الحفر داخل السطوح التي يعالجها الفنان سواء أكانت سطوح حجرية أو خشبية أو معدنية أو غيرها، ويكون أعلى مستوياته موازياً لارتفاع سطح اللوحة المنحوت فيها.

خط الأرض (Ground Line): وهو تقاطع مستوى الصورة مع مستوى الأرض، وهو بداية اللوحة، ومنه يبدأ البعد الثالث (العمق).

خط الأفق (Horizo Line): وهو الخط اللانهائي الواقع على سطح الأرض (الأفقي).

الديكوباج (Decoupage): كلمة فرنسية الأصل وتعني فن قص ولصق الورق على الأسطح المختلفة بطريقة فنية، وسُمي قديماً بفن الإنسان الفقير، لأنه كان يزين أدواته وأثاثه بقص ولصق القصاصات ثم يدهنها بطبقة من الورنيش.

الديكوباج البارز: وهو الذي يكون أعلى من السطح ويستخدم فيه عدة طبقات من الصور المتكررة.

الديكوباج المسطح: ما كان على مستوى سطح اللوحة أو الآنية وخلافه.

السجاد (Carpet): لفظ يطلق على الأبسطة بشكل عام بغض النظر عن أنواعها المختلفة والغرض الذي تستعمل فيه؛ والأصل في السجادة هو السجود عليها، وتُقابل اللفظ الإنجليزي Prayer Rug.

السمبلاج (Assemblage): مصطلح سجله جون دوبوفي للدلالة على استخدام خامات مختلفة في تشكيل وبناء فني، ويستخدم فيه قصاصات من خامات وأدوات مختلفة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الطباعة (Printing): هي الطريقة التي يمكن بها الحصول على نماذج أو رسومات ملونة بطرق مختلفة على شتى أنواع الأسطح.

الطباعة اليدوية (Hand Printing): إحداث أثر باستخدام قالب معد يدوياً باستخدام الألوان المختلفة.

الطباعة بالباتيك (Batik Printing): هي عزل مناطق من القماش بالشمع أو الخيوط المعقودة لضمان عدم نفاذ الألوان أثناء الصبغ إلى القماش للحصول على تأثيرات لونية.

الطباعة بالتفريغ (الاستنسل) (Stencil printing): تقوم فكرة هذه الطباعة على الموجب والسالب في تنفيذ التصاميم ويتم تفريغ الجزء السالب وترك الجزء الموجب ثم تعريض القالب للون بطرق متنوعة لتكرار شكل القالب.

الطباعة بالشاشة الحريرية (screen printing): هي استخدام المواد العازلة الطبيعية أو الكيميائية على شاشة تكون عادة من خامة الحرير بتقنية التصوير الضوئي لنقل التصميم وإحداث أثر لوني من خلال المسامات السالبة.

الطباعة بالقوالب (Block Printing): هي الطباعة باستخدام أجسام صلبة لإحداث آثار متعمدة بالألوان على الأسطح المختلفة.

الفراغ (space): هو تجمع للخطوط والمساحات والكتل كلها أو بعضها.

الفراغ الإيجابي (positive space): الأشكال أو المساحات التي تمثل الأجسام الجامدة والصلبة.

الفراغ السلبي (space negative): الشكل الذي يتكون من المساحة الفارغة (الأرضية).

الفسيفساء أو فن الموزاييك (Mosaic): هي كلمة إغريقية تعني فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة من الطين المحروق، واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة.

فن البوينتليزم (Pointillism): هو أسلوب الرسم التنقيطي بألوان أساسية وإحداث نقاط لونية صغيرة لخلق انطباع تشكيلي واسع من الألوان الثانوية المختلطة.

فن الخداع البصري(Optical art illusion): هو شكل من أشكال الحركة الفنية المعروفة بفن التأثيرات البصرية والذي يعرف بالأوب آرت (Op Art) والمقصود ب(Op) هو اختصار لكلمة (Optical) بمعنى بصري، و(Art) بمعنى فن.

فن الميكروموزاييك (الفسيفساء الدقيقة) (Micro Mosaic Art): هوعبارة عن قطع زجاجية صلبة وملونة متناهية الصغر، يصل عرض الكثير منها إلى أقل من ملليمتر وأكبر قطعة منها يصل

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

عرضها إلى ثلاثة أو أربعة ملليمترات لتكون ملايين من الدرجات اللونية. يشكل بها الفنان لوحته بعد التقاطها بملقط خاص ورؤيتها من خلال عدسة مكبرة ولصقها بلاصق قوي.

القيمة (value): هي الدرجة التي يتصف بها اللون من الفاتح أو الغامق.

الكولاج (Collages): مصطلح مشتق من الكلمة الفرنسية Coller ويقوم على قص ولصق خامات متنوعة، لتكوين شكل جديد. وهو إحدى الفنون البصرية التي ظهرت في لوحات الفنانين براك وبيكاسو.

متتالية فيبوناتشي (Fibonacci number): هي النسبة الموجودة في متتالية رياضية تبدأ من الرقم ١، ثم جمع العددين التاليين للحصول على العدد الذي يليهما فتكون على الشكل الآتي: ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣... الخ وهي تساوي تقريباً ١,٦١٨.

النسبة الذهبية (The golden ratio): هي ثابت رياضي وعدد خاص للنسبة بين الجزء الصغير إلى الجزء الكبير وهي نفس النسبة بين الجزء الكبير لكامل الشكل وتساوي تقريباً ١،٦١٨ ورمز لها بالرمز «فاي Phi» Φ.

المستطيل الذهبي (golden rectangle): هو المستطيل الذي تكون فيه نسبة طوله إلى عرضه هو النسبة الذهبية.

مستوى الصورة (اللوحة) (Picture Plane): وهو السطح الشفاف الذي يظهر من خلاله الشكل ويكون رأسي الوضع ومواجهاً للمشاهد.

مستوى النظر: هو المستوى الوهمي الأفقي الواقع أمام الناظر مباشرة أما إذا ارتفع الناظر إلى أعلى تغير الشكل الذي ينظر إليه بحيث يتسع الشكل الأعلى للمنظر ولا يظهر الشكل الأسفل له، والعكس.

المنظور (Perspective): مجموعة من الأسس والقواعد التي توصل الفنان بالممارسة الفعلية للفنون التشكيلية، وهو رسم الأشكال عن الطبيعة كما تشاهدها العين البشرية، وهو تمثيل الأشياء على سطح منبسط ليست كما هي في الحقيقة، ولكن كما تبدو لعين الناظر في وضع معين وعلى بعد معين.

النوتان (Notan): هي كلمة يابانية تتكون من جزأين هما No وتعني درجة من العمق والكثافة والظلام وtan تعني الباهت والخافت أي (التفاعل بين الضوء والظلام) Notan the dark and light، وتعني أيضاً العلاقة بين الإيجابية (الشكل) والسلبية (الفراغ) والحصول على التوازن بينهما.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

المراجع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

المراجع العربية :

- ال قماش، قماش (٢٠١٧)، الفن الرقمي الرسم والتعبير باللون الجرافيكي، المؤلف: ط١، أبها.
- أبوالخير، جمال (١٤١٩ هـ) مدخل إلى التربية الفنية. مكتبة الخبتي الثقافية، ط ٢، بيشة.
- أبوالخير، جمال (١٤٢٠هـ) تاريخ التربية الفنية، الشركة العصرية العربية، ط ١، المملكة العربية السعودية.
- أبوشقرا، إياد وحنان (٢٠١٠) السجاد الشرقي دراسة تاريخية وفنية وعلمية، دار الساقي، ط ١، بيروت.
- أحمد عبدالمنعم(بدون) هوايتي فن الرسم، القاهرة: دار الرشاد.
- أحمد، السيد وبدر، قائقة (٢٠٠١) الإدراك الحسي البصري والسمعي، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة.
- الألفي، أبوصالح (١٩٨٥) الموجز في تاريخ الفن العام، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة.
- الألفي، أبوصالح (١٩٨٤) الفن الإسلامي، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة.
- أمانة سوق عكاظ (١٤٣١هـ) لوحة وقصيدة، كتاب المشاركين في المسابقة لعام ١٤٣١ هـ، المملكة العربية السعودية.
- أوكان، برنار (٢٠٠٩م) كنوز الإسلام (روائع الفن في العالم الإسلامي)، ترجمة نورما نابلسي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم – أكاديميا– الإمارات العربية المتحدة.
- الباشا: حسين (١٩٩٩م) موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية – أوراق شرقية –الطبعة الأولى -مصر.
- الباشا، حسين (٢٠٠٦) الفنون في عصور ما قبل التاريخ، مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، القاهرة.
- البسيوني، محمود (١٩٩٤) أسرار الفن التشكيلي، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة.
- بشاي، سامي وآخرون (بدون تاريخ) تاريخ الزخرفة، مطابع الشروق، القاهرة.
- البهنسي، عفيف (بدون) مصطلحات الخط العربي والخطاطين.
- الجربوع، ساهرة (١٤٣١هـ) المنظور الهندسي قواعده وأساسياته. ورقة عمل. الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض١٤٣١هـ.
- جرينبرج، أديلي دروبلاس (٢٠٠١م) المرجع الكامل ـ فوتوشوب ٦، مكتبة جرير، الرياض.
- الحربي، سهيل سالم (١٤٢٣ هـ) التصوير التشكيلي في المملكة العربية السعودية، الفن النقي ط ١، الرياض.
- الحمصي: أنطوان (١٩٨٧م) علم النفس العام – منشورات جامعة دمشق.
- الخالدي، غازي (١٩٩٩) كيف نقرأ اللوحة؟ مقالات في الفن التشكيلي، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سورية، دمشق.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- الخديدي، فيصل (٢٠٠٩) مدوّنات تشكيلي قراءات وتأملات في الفنون التشكيلية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط ١، القاهرة.
- خميس، حمدي (بدون) التذوق الفني ودور الفنان والمستمع، دار المعارف، مصر.
- الخنين: عبدالعزيز بن محمد (١٤٢٨هـ) انطلق نحو التميز، مكتبة الملك فهد الوطنية –الرياض.
- ريد، هربت (٢٠٠٢) تعريف الفن، هلا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة.
- الزغلول، رافع والزغلول، عماد (٢٠٠٣) علم النفس المعرفي، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن.
- زغلول، عماد والهنداوي، علي (٢٠٠٤) مدخل إلى علم النفس، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة، العين.
- سالم، عبد العزيز صلاح.(١٩٩٩). الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي، الجزء الأول (التحف المعدنية)، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.
- السليم، محمد (١٩٢٢) الآفاقية. فن الرؤية الآفاقية الصحراوية التشكيلي، مطابع شركات الصفحات الذهبية المحدودة، الرياض.
- السويدان، طارق (١٤٢٩هـ) صناعة الذكاء، الإبداع الفكري –الطبعة الأولى – الكويت.
- شوقي، إسماعيل (٢٠٠١ م) التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي، شركة الأمل للطباعة والنشر، ط ٢، مصر.
- شوقي، أحمد (١٤٢٨هـ) مدخل إلى التربية الفنية، الطبعة الثالثة، الناشر: المؤلف.
- شوقي، إسماعيل (١٩٩٩) الفن والتصميم، مطبعة العمرانية للأوفست، الجيزة.
- شوقي، إسماعيل (٢٠٠٠م) التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي، زهراء الشرق، القاهرة.
- الصباغ، رمضان (٢٠٠٤) عناصر العمل الفني، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الثانية، إسكندرية.
- الصراف، آمال (٢٠٠٤) موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجتمع العربي للنشر، الطبعة الأولى، عمان.
- الصفار، محمد والخطاط، هشام (٢٠٠٥) قواعد الخط العربي، الأهلية للنشر والتوزيع.
- الصقر، إيّاد محمد (٢٠١٠). دراسات معاصرة في التصميم الجرافيكي، الأهلية للنشر والتوزيع، ط ١، الأردن.
- طالو/ محي الدين (١٩٨٦) الفنون الزخرفية، دار دمشق، الطبعة الأولى، دمشق
- طالو، محي الدين (٢٠٠٢) المنظور الفني، دمشق: دار دمشق.

- الطايش: د. علي أحمد (٢٠٠٣م) الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة (في العصرين الأموي والعباسي) – مكتبة زهراء الشرق – الطبعة الثانية – مصر.
- عبد الكريم، أخمد.(٢٠٠٧) النظم الإيقاعية في جماليات الفن الإسلامي، دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، ط ١، القاهرة.
- عبدا لمنعم، أحمد (بدون) هوايتي فن الرسم، القاهرة: دار الرشاد.
- عبدالحميد، شاكر (١٩٩٧) العملية الإبداعية في فن التصوير، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
- عبيد، كلود (٢٠٠٥) الفن التشكيلي نقد الإبداع وإبداع النقد، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت.
- عزام، أبوالعباس محمود (١٤٢٠ هـ) التذوق والنقد الفني في الفنون التشكيلية. المفردات للنشر والتوزيع، ط ١، الرياض.
- العصفوري، ريم رجاء (٢٠٠٨م) الفنون البصرية ودورها في تأكيد الدور الإعلاني لتصميم نافذة العرض كإعلان ثلاثي الأبعاد، بحث منشور – منشورات جامعة حلوان.
- عطية، محسن (٢٠٠٠) القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى القاهرة.
- عطية، محسن محمد (١٩٩٧م) تذوق الفن –الأساليب – التقنيات، دار المعارف، الطبعة الثانية، مصر.
- عطية، محسن (٢٠٠٣) آفاق جديدة للفن، عالم الكتاب، القاهرة.
- عكاشة، ثروت (٢٠٠٥) الفن الهندي، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة.
- علام، نعمت إسماعيل (١٩٨٩) فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية، دار المعارف، ط٤، القاهرة.
- علام، نعمت (١٩٨٠) فنون الشرق الأوسط والعالم القديم، دار المعارف، الطبعة السابعة، القاهرة.
- علام، نعمت (١٩٨٣) فنون الغرب في العصور الحديثة، دار المعارف، الطبعة الثانية.
- علي، أحمد (١٩٩٥) التذوق والنقد الفني، دار المفردات للنشر والتوزيع والدراسات، الطبعة الأولى، الرياض.
- العمود، يوسف ومحمد، إمام (١٤٢٠هـ) فن التصميم الداخلي والديكور، الرياض.
- غراب، يوسف (١٩٩١) المدخل للتذوق والنقد الفني، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الرياض.
- فاروق، عمر (٢٠٠٧) فن الإبرو تاريخ. مادة. تنفيذ، الناشر اسمك، الطبعة الأولى، اسطنبول.
- الفالح، ندى (٢٠٠٩) مبادئ الرسم والتلوين كيف تتعلمها وتُعلمها، الأهلية للنشر والتوزيع، ط ٢، المملكة الأردنية الهاشمية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

- فضل، محمد (١٤١٦) التربية الفنية مداخلها، تاريخها، وفلسفتها، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، الرياض.
- فلاته، سماهر عبدالرحمن (١٤٢٩هـ) فن الخداع البصري وإمكانية استحداث تصميمات جديدة للحلي المعدنية –بحث منشور للحصول على درجة الماجستير –جامعة الملك سعود.
- فيشر، آرنست (٢٠٠٢م) ضرورة الفن، هلا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة.
- المطيري، فوزية (٢٠٠٥م) رسالة ماجستير، المعالم والرموز البيئية لبعض إمارات ومحافظات المملكة العربية السعودية واستخدامها في تصميم شعاراتها. كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية، الرياض.
- فيغلهم، شتيفاني (١٤٢٥) تقنية المناديل أفكار للمنزل والحديقة، الدار العربية للعلوم، بيروت.
- الكاشف، جمال (١٩٩٨م) بانوراما الفن التشكيلي – دار الطلائع – الطبعة الأولى –القاهرة،
- الكوفحي، خليل (٢٠٠٧) فن الخط العربي والتصميم، عالم الكتب الحديث.
- لوري، أرنولد (٢٠٠٩م) البدء في تعلم الرسم، كتاب مترجم مكتبة جرير – المملكة العربية السعودية.
- مجلة القافلة، (ربيع الآخر١٤١٢هـ.اكتوبر/نوفمبر١٩٩١م) العدد الرابع، المجلد الأربعون، مطابع الوفاء، الدمام.
- مجلة مسكن، العدد ٣٣. ٢٠١١م.
- مجموعة من الرسامين الفرنسين (١٩٩٠ م) موسوعة الرسم والتلوين، الكتاب الأول، دار الهيثم، ط ١، لبنان.
- محمد، جاسر (١٩٩٤) النقد والتذوق الجمالي في التربية الفنية، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت.
- مدبك، جورج وقبيعة، راتب (١٩٦٦) قاموس الرسامين في العالم، دار الراتب الجامعية، لبنان.
- مرعب، سعدي داغر، وَ هاشم، عياد أبوبكر (٢٠٠٠)، علم المنظور، دار الفكر العربي، لبنان، وَمكتبة طرابلس العلمية، ليبيا، ط ١.
- المهدي، عنايات (بدون) تعليم فن الرسم، مكتبة ابن سينا، ط ١، القاهرة.
- موريس، صباح (١٩٩٣م) فن الرسم على السيراميك – دار الشمال – الطبعة الأولى – لبنان.
- الموسوعة المصرية (بدون) تاريخ وآثار مصر الإسلامية، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة.
- نصر، إنصاف وَالزغبي، كوثر (١٤٢٦هـ) دراسات في النسيج، دار الفكر العربي، القاهرة.
- نقاوي، دينا أحمد (٢٠٠٨ م) فلسفة التجريد في الفن الحديث، منشورات جامعة ٧ أكتوبر، ط ١، ليبيا.
- موقع قصر الحمراء، صور قصر الحمراء.

المراجع الأجنبية:

- Bothwell- dorr and mayfeild- mariys -Notan: the dark – light principle of design- 1991 / Dover publications, Inc. New York.
- Chaplin- Mike. (2007). Oil Painting- Arcturus Publishing Limited- London.
- Composition understanding line, notan and color – 2007/ Arthur Wesley Dow – Dover publications, Inc. Mineola, New York
- Crook- Vivien. (1996). Three-Dimensional Decoupage- Search Press- Great Britain.
- Dow, Arthur Wesley - Composition understanding line, notan and color – 2007 –Dover publications, Inc. Mineola, New York
- Ebru Sanati Tarihce. Malzeme. Uygulama
- Elliot, Marion. (1997). Screen Works، Lorenz Books, London.
- INDUSTRIES(PTE) LTD-SINGAPORE QUARTO INC –STAR STANDARD
- Kicklighter، Clois E & Baird، Ronald J.(1980). Crafts lllustrated designs and techniques، The Goodheart -Willcox Company، inc. South Holland.
- Maflin، Andrea. (2002). Decorative Paper،Sterling Publishing Co.,Inc. New York.
- Mills: Teresa -50 MOSICE MURALS – 2007–
- Notan: the dark – light principle of design- 1991 / dorr Bothwell and mariys mayfeild – Dover publications, Inc. New York.
- Wikipedia, the free encyclopedia. (2011) Paper marbling

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

فهرس الأشكال واللوحات الفنية

الأشكال	الصفحة
الموضوع الأول: الفن وضرورته للإنسان	
الشكل (١) لوحة الفنان السعودي سمير الدهام	٢٠
الشكل (٢) مجسم من معدن البرونز للفنان هنري مور	٢٠
الشكل (٣) خارطة مفاهيم تعريف بالفن	٢١
الشكل(٤) لوحة الفنان لوكوربوازييه	٢٢
الشكل (٥) الخيول وحيوان البيزون كهف لاسو	٢٢
الشكل (٦) لوحة الفنان السعودي عبدالحليم رضوي	٢٤
الشكل (٧) لوحة الجورنيكا للفنان بابلو بيكاسو	٢٥
الشكل (٨) لوحة للفنان العالمي بول جوجان	٢٦
الشكل (٩) لوحة للفنان العالمي فان جوخ	٢٦
الشكل (١٠) عوامل بناء العمل الفني	٢٧
الشكل(١١) صورة لقمة جبل	٢٨
الشكل (١٢) بدون	٢٩
الشكل (١٣) بدون	٢٩
الشكل(١٤) عمل الفنان السوداني محمد عبدالمجيد فضل	٣٠
الشكل (١٥) عمل الفنان العالمي بول سيزان	٣٠
الشكل (١٦) بدون	٣٠
الشكل(١٧) من غير انتظام	٣٠
الشكل (١٨) التقارب	٣١
الشكل (١٩) الاغلاق	٣١
الشكل (٢٠) الاتجاه المشترك	٣١

الأشكال	الصفحة
الشكل (٢١) تكوينات خطية منفصلة	٣٢
الشكل (٢٢) تكوينات خطية متداخلة	٣٢
الشكل (٢٣) خريطة ذهنية للبعد البنائي .	٣٤
الشكل (٢٤) لوحة للفنانة السعودية منال الرويشد	٣٥
الشكل (٢٥) لوحة الفنان روبرت ديلوني.	٣٦
الشكل (٢٦) لوحة الفنان ويسليس كاندنسكي	٣٦
الشكل (٢٧) لوحة للفنان ألفريد سيسلي	٣٧
الشكل (٢٨) لوحة للفنان كازمير	٣٨
الشكل (٢٩) لوحة للفنان مارك	٣٨
الشكل(٣٠) أعمال الفنان فيليب دان	٣٩
الشكل (٣١) لوحة للفنان عبدالله المحرقي	٣٩
الشكل (٣٢) لوحة للفنان كلود مونية	٣٩
الموضوع الثاني: المنظور	
الشكل (٣٣) بدون	٤٠
الشكل (٣٤) بدون	٤١
الشكل (٣٥) لوحه تشكيلية توضح المنظور	٤٢
الشكل (٣٦) رسم المنظور	٤٣
الشكل (٣٧) رسم المنظور في الاشكال المكعبة	٤٤
الشكل (٣٨) نقطة تلاشي	٤٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٣٩) نقطة تلاشي	٤٤
الشكل (٤٠) بدون	٤٥
الشكل (٤١) بدون	٤٥
الشكل (٤٢) رسم المنظور في رسم الدائرة	٤٥
الشكل (٤٣) رسم المنظور في الاشكال الاسطوانية	٤٦
الشكل (٤٤) رسم المنظور في الاشكال الاسطوانية	٤٦
الشكل (٤٥) رسم المنظور في الاقواس	٤٦
الشكل (٤٦) استخدامات المنظور	٤٧
الشكل (٤٧) استخدامات المنظور	٤٧
الشكل (٤٨) لوحة الفنان فان جوخ	٤٧
الشكل (٤٩) منشور الضوء	٤٨
الشكل (٥٠) بدون	٤٨
الشكل (٥١) الألوان الحارة والباردة في الديكور.	٤٩
الشكل (٥٢)لوحة دوار الشمس.	٤٩
الشكل (٥٣)لوحة المأساة لبيكاسو	٤٩
الشكل(٥٤) الدائرة الونية	٥٠
الشكل(٥٥)بدون	٥٢
الشكل(٥٦)متتالية فيبوناتشي	٥٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٥٧) بدون	٥٣
الشكل (٥٨) المستطيل الذهبي	٥٣
الشكل (٥٩)هيكل البارثينون	٥٤
الشكل (٦٠)موندريان	٥٤
الشكل (٦١)الخماسي الذهبي	٥٤
الشكل (٦٢)المنحنى الذهبي	٥٤
الشكل (٦٣) شكل بلوري من (الخماسي الذهبي)	٥٥
الشكل (٦٤) قاعدة الاثلاث الذهبية	٥٥
الشكل (٦٥) المثلثات الذهبية	٥٦
الشكل (٦٦)بدون	٥٦
الشكل (٦٧) بدون	٥٧
الموضوع الثالث: فن الخداع البصري وتصميم النوتان	
الشكل (٦٨) صورة بالتقنية الرقمية	٥٨
الشكل (٦٩) شعار أكاديمية الباوهاوس	٥٩
الشكل (٧٠) لوحة من متحف الفن الحديث	٦٠
الشكل (٧١) خداع بصري	٦١
الشكل (٧٢) مجسم للفنان سوتو	٦١
الشكل (٧٣) لوح بريديجت رايلي.	٦١
الشكل (٧٤) بريديجت رايلي.	٦٢
الشكل (٧٥) فازارلي	٦٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٧٦) سوتو	٦٢
الشكل (٧٧) بدون	٦٤
الشكل (٧٨) بدون	٦٤
الشكل (٧٩) بدون	٦٤
الشكل (٨٠) بدون	٦٤
الشكل (٨١) دلالة الإيحاء بالعمق الفراغي	٦٥
الشكل (٨٢) لوحات خداع بصري	٦٦
الشكل (٨٣) بدون	٦٧
الشكل (٨٤) خداع بصري	٦٨
الشكل(٨٥) تقنيات الخداع البصري بخامات متنوعة	٦٨
الشكل(٨٦) الخداع البصري بتقنية الأجهزة الحاسوبية	٦٨
الشكل(٨٧) بدون	٦٩
الشكل (٨٧) بدون	٧٠
الشكل (٨٨) بدون	٧٠
الشكل (٨٩) بدون	٧٠
الشكل (٩٠) لوحة للفنان السعودي باسم الشرقي	٧٠
الشكل (٩١) بدون	٧١
الشكل (٩٢) بدون	٧١
الشكل (٩٣) تقنية الرسم الياباني(النوتان)	٧٢

الأشكال	الصفحة
الشكل (٩٤) لوحة الفنان هاسيقاو توهاكو	٧٣
الشكل (٩٥) بدايات النوتان في فنون الثقافة الأوربية	٧٤
الشكل (٩٦) بدون	٧٥
الشكل (٩٧) بدون	٧٥
الشكل (٩٨) لوحات تمثل القيم اللونية	٧٥
الشكل (٩٩) بدون	٧٦
الشكل (١٠٠) لوحة الفنان فازارلي(الخداع البصري)	٧٦
الشكل (١٠١) تصاميم النوتان)	٧٦
الشكل (١٠٢) بدون	٧٧
الشكل (١٠٣) بدون	٧٩
الشكل (١٠٤) نماذج من لوحات النوتان المتماثل	٧٩
الشكل (١٠٥) نماذج من لوحات النوتان غير المتماثل	٧٩
الشكل (١٠٦) أسلوب الرسم	٨٠
الشكل (١٠٧) أسلوب القص	٨٠
الشكل (١٠٨) أسلوب الإستنسل	٨٠
الشكل (١٠٩) أسلوب الباتيك	٨٠
الشكل (١١٠) أسلوب القوالب	٨٠
الشكل (١١١) أعمال فنية حديثة للثقافة الغربية تجمع فن النوتان والخداع البصري	٨١

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (١١٢) بدون	٨١
الموضوع الرابع: الفن الحديث والمدارس الفنية	
الشكل (١١٣) الفن متنوعة من الفن الحديث	٨٢
الشكل (١١٤) لوحة الفنان كلود مونيه	٨٣
الشكل (١١٥) لوحة الفنان إدورد مانية	٨٣
الشكل (١١٦) لوحة الفنان بول سيزان	٨٤
الشكل (١١٧) لوحة الفنان كلود مونية	٨٥
الشكل (١١٨) لوحة الفنان جورج سورا	٨٥
الشكل (١١٩) لوحة الفنان العالمي Picasso	٨٦
الشكل (١٢٠) منحوته للفنان بيكاسو	٨٦
الشكل (١٢١) لوحة الفنان جورج براك	٨٧
الشكل (١٢٢) لوحة الفنان سلفادوردالي	٨٨
الشكل (١٢٣) لوحة الفنان سلفادور دالي	٨٨
الشكل (١٢٤) لوحة الفنان أرنست	٨٩
الشكل (١٢٥) لوحة الفنان أرنست	٨٩
الشكل (١٢٦) الأسس التي قامت عليها السريالية	٩٠
الشكل (١٢٧) بدون	٩٠
الشكل (١٢٨) الفنان بيتر فيشتر	٩١
الشكل (١٢٩) لوحة الفنان العالمي فيكتور فازارلي	٩٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (١٣٠) الفنان كاندنسكي	٩٣
الشكل (١٣١) لوحة الفنان موندريان	٩٤
الشكل (١٣٢) لوحة الفنان السعودي هشام بنجابي	٩٥
الشكل (١٣٣) لوحة الفنان السعودي عبدالله الشيخ	٩٥
الشكل (١٣٤) لوحة الفنان السعودي مهدي الجريبي	٩٥
الشكل (١٣٥) لوحة الفنانة السعودية صفية زقر	٩٥
الشكل (١٣٦) لوحة الفنان السعودي صالح النقيدان	٩٦
الشكل (١٣٧) لوحة الفنان إبراهيم الزيكان	٩٦
الشكل (١٣٨) لوحة الفنانة السعودية فوزية عبداللطيف	٩٧
الشكل (١٣٩) لوحة الفنانة السعودية هناء الشبلي	٩٧
الشكل (١٤٠) لوحة الفنان السعودي فائز الحارثي	٩٧
الشكل (١٤١) لوحة الفنان السعودي فهد الجبيري	٩٧
الشكل (١٤٢) لوحة الفنان السعودي محمد الرباط	٩٧
الشكل (١٤٣) لوحة الفنان السعودي فهد النعيمة	٩٨
الشكل (١٤٤) لوحة الفنان السعودي احمد حسين	٩٨
الشكل (١٤٥) لوحة الفنانة السعودية حنان المعيذر	٩٨
الموضوع الخامس: إنتاج اللوحات الفنية	
الشكل (١٤٦) بدون	٩٩
الشكل (١٤٧) بدون	٩٩

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (١٤٨) بدون	١٠٠
الشكل (١٤٩) الاتجاهات والمدارس الفنية	١٠١
الشكل (١٥٠) لوحة الفنان وايسلي كاندنسكي	١٠١
الشكل (١٥١) زيت بذرة الكتان	١٠٣
الشكل (١٥٢) لوحات فنية عالمية	١٠٣
الشكل (١٥٣) خطوات تنظيف فرش الألوان الزيتية	١٠٥
الشكل (١٥٤) شكل توضيحي لأهم الخامات لإنتاج اللوحات الفنية	١٠٦
الشكل (١٥٥) لوحات متعددة لفنانين سعوديين	١٠٦
الموضوع السادس: الطباعة اليدوية	
الشكل (١٥٦)	١٠٧
الشكل (١٥٧)	١٠٧
الشكل (١٥٨)	١٠٨
الشكل (١٥٩)	١٠٨
الشكل (١٦٠)	١٠٨
الشكل (١٦١) الطباعة بالقوالب	١٠٩
الشكل (١٦٢) الطباعة بالقوالب	١٠٩
الشكل (١٦٣) الطباعة الباتيك بالشمع	١٠٩
الشكل (١٦٤) طباعة الباتيك بالربط	١١٠
الشكل (١٦٥) الطباعة بالتفريغ (الاستنسل)	١١٠

الأشكال	الصفحة
الشكل (١٦٦) (أوراق شجرة وموز) لباتريك كولفند	١١١
الشكل (١٦٧) من أعمال الفنان اندي وارهول	١١٢
الشكل (١٦٨) من أعمال الفنان ماتيس	١١٢
الشكل (١٦٩) من أعمال الفنان بيكاسو	١١٢
الشكل (١٧٠) مكونات قوالب الشاشة الحريرية	١١٣
الشكل (١٧١) خطوات طباعة الشاشة الحريرية	١١٤
الشكل (١٧٢) خطوات طباعة الشاشة الحريرية بأسلوب التصوير الضوئي.	١١٤
الشكل (١٧٣) بدون	١١٥
الشكل (١٧٤) بدون	١١٦
الشكل (١٧٥) بدون	١١٦
الشكل (١٧٦) بدون	١١٦
الشكل (١٧٧) بدون	١١٦
الشكل (١٧٨) بدون	١١٧
الشكل (١٧٩)) اعمال فنية لطلاب ثانوية الحسين بن علي استخدم فيها طباعة الشاشة الحريرية.	١١٧
الشكل (١٨٠) خارطة ذهنية لأنواع الطباعة اليدوية	١١٨
الشكل (١٨١) بدون	١١٩
الموضوع السابع: الفنون الإسلامية	
الشكل (١٨٢) كاتدرائية جامع قرطبة	١٢٠
الشكل (١٨٣) جامع قرطبة	١٢٠
الشكل (١٨٤) الجامع الأموي الكبير بدمشق	١٢١

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (١٨٥) مسجد قبة الصخرة	١٢١
الشكل (١٨٦) المئذنة الملونة بجامع سامراء	١٢٢
الشكل (١٨٧) منحوتة من الجص الساساني على قصر في سامراء	١٢٢
الشكل (١٨٨) مسجد ابن طولون بالقاهرة	١٢٢
الشكل (١٨٩) منحوتة من الجص في مسجد ابن طولون	١٢٢
الشكل (١٩٠) بدون	١٢٣
الشكل (١٩١) فن الرقش العربي النباتي	١٢٤
الشكل (١٩٢) عن الرقش العربي الهندسي	١٢٤
الشكل (١٩٣) زخارف من قصر الحمراء	١٢٥
الشكل (١٩٤) صندوق مستحضرات تجميل من العاج.	١٢٥
الشكل (١٩٥)جامع قرطبة الكبير من الداخل والخارج.	١٢٥
الشكل (١٩٦) قصر الحمراء	١٢٦
الشكل (١٩٧) الزليج في قصر الحمراء	١٢٦
الشكل (١٩٨) بدون	١٢٧
الشكل (١٩٩) بدون	١٢٧
الشكل (٢٠٠) بدون	١٢٨
الشكل (٢٠١) لوحة الفنان نور الدين امين	١٢٨
الشكل (٢٠٢) لوحة الفنان باسم الساير	١٢٨
الشكل (٢٠٣) لوحة الفنان محمد طوسون	١٢٨
الشكل (٢٠٤) أعمال فنية زخرفية للفنان هنري ماتيس	١٢٩
الشكل(٢٠٥) أعمال فنية غربية معاصرة متأثرة بالفن الإسلامي (الأرابيسك)	١٢٩

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل(٢٠٦) مجالات الفن الإسلامي	١٣٠
الشكل (٢٠٧) آنية فخارية قبل الميلاد	١٣١
الشكل (٢٠٨) آنية فخارية طراز عباسي	١٣١
الشكل (٢٠٩) آنية فخارية صينية	١٣١
الشكل (٢١٠) المراحل الأساسية لصناعة الفخار	١٣٢
الشكل (٢١١) شباك لحمل الجرار الفخارية من العصر الإسلامي	١٣٢
الشكل(٢١٢) اختام مستديرة من عصور إسلامية مختلفة	١٣٢
الشكل(٢١٣) بدون	١٣٣
الشكل (٢١٤) المراحل الأساسية لصناعة الخزف	١٣٣
الشكل (٢١٥) أنواع الخزف	١٣٤
الشكل (٢١٦) بدون	١٣٤
الشكل (٢١٧) بدون	١٣٥
الشكل(٢١٨) أعمال خزفية للفنان بابلو بيكاسو	١٣٦
الشكل(٢١٩) خزف صيني	١٣٦
الشكل(٢٢٠) بدون	١٣٦
الشكل (٢٢١) بدون	١٣٧
الشكل (٢٢٢) بدون	١٣٧
الشكل (٢٢٣) بدون	١٣٨
الشكل (٢٢٤) بدون	١٣٨

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الموضوع الثامن: المنسوجات الإسلامية	
الشكل (٢٢٥) قطعة نسجيه من الكتان المطرز والمزخرف من الطرفين بأشرطة من الحرير.	١٣٩
الشكل (٢٢٦) سجاد صوف من القرن الثامن عشر جنوب غرب القوقاز ،تظهر فيها الزخارف الهندسية الألوان المتناقضة.	١٤٠
الشكل (٢٢٧) نسيج كتابي مزخرف ببعض الوحدات الهندسية المكررة ومن الأعلى شريط عريض من الكتابات باللون الأزرق، يليه زخارف مكونة من نجوم متشابكة ودوائر بها وريدات صغيرة.	١٤١
الشكل (٢٢٨) قارىء القران رود لف أرنست	١٤١
الشكل (٢٢٩) إبريق من المعدن مكفت بالفضة وبه نقش بإسم الأمير (طبقطق) متحف الفن الإسلامي بالقاهرة	١٤٢
الشكل (٢٣٠) اشكال التحف المعدنية	١٤٣
الشكل (٢٣١) شمعدان أيوبي	١٤٤
الشكل (٢٣٢) شمعدان مملوكي	١٤٤
الشكل (٢٣٣) مشكاة مسجد مصنوعة من الزجاج المطلي بالمينا .مزينة بزخارف نباتية عبارة عن أوراق محورة وكتابات بخط النسخ لأية قرآنية وأسم وألقاب السلطان والدعاء له.	١٤٥
الشكل (٢٣٤) بدون	١٤٦
الشكل (٢٣٥) بدون	١٤٦
الشكل (٢٣٦) زخارف إسلامية منحوتة على الحجر والجص	١٤٧

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٢٣٧) لوحة تعريفية مكتوبة بخط الثلث المتداخل، تعود كتابتها للقران الثاني عشر الهجري ومكتوب عليها (هذا بيت أبي أيوب الأنصاري وموفد النبي عليه الصلاة والسلام.	١٤٨
الشكل (٢٣٨) باب من الخشب مزخرف بعدد من الأطباق النجمية المطعمة بالعظم والعاج وزخارف نباتية محورة وللباب مقبض من النحاس، محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.	١٤٩
الموضوع التاسع : الفسيفساء (الموزبيك)	
الشكل (٢٣٩) بدون	١٥٠
الشكل (٢٤٠) لوحة فسيفساء من قصر الخليفة هشام بن عبد الملك (شجرة الحياة)	١٥١
الشكل (٢٤١) جزء من واجهة الجامع الأموي بدمشق	١٥١
الشكل (٢٤٢) جانب من مسجد قبة الصخرة بالقدس	١٥١
الشكل (٢٤٣) فسيفساء من القرن ١٧م	١٥٢
الشكل (٢٤٤) فسيفساء بقصر الحمراء	١٥٢
الشكل (٢٤٥) فسيفساء من العمارة الإيطالية	١٥٣
الشكل (٢٤٦) فسيفساء من العمارة الأسبانية	١٥٣
الشكل (٢٤٧) فسيفساء داخل مسجد بماليزيا	١٥٣
الشكل (٢٤٨) بدون	١٥٤
الشكل (٢٤٩) من أعمال الفنان سعد رومان	١٥٥

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٢٥٠) تقنيات الفسيفساء	١٥٥
الشكل (٢٥١) الفسيفساء الرخامي والحجر	١٥٥
الشكل (٢٥٢) الفسيفساء الزجاجي	١٥٦
الشكل (٢٥٣) فسيفساء الرسم والتلوين	١٥٦
الشكل (٢٥٤) الفسيفساء الورقي الشكل	١٥٦
الشكل (٢٥٥) الفسيفساء الحاسوبي	١٥٦
الشكل (٢٥٦) الأدوات والخامات المستخدمة لفن الفسيفساء	١٥٧
الشكل (٢٥٧) الأدوات والخامات المستخدمة لفن الفسيفساء	١٥٧
الشكل (٢٥٨) الأدوات والخامات المستخدمة لفن الفسيفساء	١٥٧
الشكل(٢٥٩) الأدوات والخامات المستخدمة لفن الفسيفساء	١٥٧
الشكل (٢٦٠) خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي	١٥٨
الشكل (٢٦١) خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي	١٥٨
الشكل (٢٦٢) خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي	١٥٨
الشكل (٢٦٣) خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي	١٥٨
الشكل (٢٦٤) الشكل النهائي للوحة الموزاييك الحجري	١٥٩
الشكل (٢٦٥) لوحات من أعمال الفسيفساء	١٥٩
الشكل (٢٦٦) لوحات حديثة من اعمال الفسيفساء	١٦٠
الشكل (٢٦٧) لوحة فسيفساء بالتقنية التقليدية (ملاحظة)	١٦٠
الشكل (٢٦٨) لوحة فسيفساء حديثة (ملاحظة)	١٦٠
الشكل (٢٦٩) لوحات فسيفساء بقيم محلية جديدة متطورة	١٦١

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٢٧٠) لوحات فسيفساء خزفية مستوحاة من العناصر الطبيعية	١٦١
الموضوع العاشر: صناعة الورق والتجليد والرسم	
الشكل (٢٧١) بعض أنواع الورق	١٦٢
الشكل (٢٧٢) نموذج هيكل السمكة لتوليد الافكار	١٦٣
الشكل (٢٧٣) بدون	١٦٤
الشكل (٢٧٤) خطوات تنفيذ فن الرسم على الماء	١٦٥
الشكل (٢٧٥) عمل خطيب المسجد/محمد أفندي	١٦٦
الشكل (٢٧٦) غلاف كتاب في فرنسا عام ١٧٣٥م	١٦٦
الشكل (٢٧٧) عمل الفنان مصطفى دوزجنمان	١٦٧
الشكل (٢٧٨) عمل الفنان عمر الفاروق	١٦٧
الشكل (٢٧٩) لوحة الفنان إسماعيل دندر	١٦٨
الشكل (٢٨٠) لوحة الفنان أحمد محمد فيتيلي	١٦٨
الشكل (٢٨١) لعبة البدائل والاحتمالات	١٦٩
الشكل (٢٨٢) أدوات تطبيق فن ألإبرو	١٧٠
لشكل (٢٨٣) تجهيز السائل الجيلاتيني للرسم على الماء	١٧١
الشكل (٢٨٤) طريقة التلوين بالنثر أو الرش باستخدام الفرش	١٧٢
الشكل (٢٨٥) بدون	١٧٣
الشكل (٢٨٦) طريقة عمل تأثيرات لونية باستخدام المشط الخشبي	١٧٤
الشكل (٢٨٧) الشكل النهائي للوحة لونية باستخدام المشط الخشبي	١٧٤
الشكل (٢٨٨) طريقة رسم ورود بالإبرة المعدنية أو الأعواد الخشبية.	١٧٥

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٢٨٩) بدون	١٧٥
الموضوع الحادي عشر : فن الكولاج والديكوباج	
الشكل (٢٩٠) لوحة الفنان السعودي قماش علي.	١٧٨
الشكل (٢٩١) لوحة الفنان جورج براك يظهر فيها أسلوب الكولاج بقصاصات الصحف.	١٧٩
الشكل (٢٩٢) لوحة للفنان بابلوبيكاسو، يظهر فيها استخدامه للقصاصات الأوراق.	١٨٠
الشكل (٢٩٣) خطوات تنفيذ ساعة باستخدام الكولاج.	١٨١
الشكل (٢٩٤) تكوين للفنان السعودي عبد الله حماس – خامات مختلفة على القماش.	١٨٢
الشكل (٢٩٥) فنC4.	١٨٣
الشكل (٢٩٦) لوحة الفنانة السعودية بيان القحطاني	١٨٤
الشكل (٢٩٧) لوحة الفنانة الفلسطينية سمر الحجاج	١٨٤
الشكل (٢٩٨) عناصر بناء العمل الفني	١٨٥
الشكل (٢٩٩) خامات وأدوات تنفيذ الديكوباج.	١٨٦
الشكل (٣٠٠) النتيجة النهائية	١٨٧
الشكل (٣٠١) بدون	١٨٨
الموضوع الثاني عشر: الفن الرقمي	
الشكل (٣٠٢) بدون	١٩٠
الشكل (٣٠٣) الفن الرقمي التجريدي والسريالي.	١٩١
الشكل (٣٠٤) الفن الرقمي للطبيعة.	١٩١

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٣٠٥) الفن الرقمي للألعاب	١٩١
الشكل (٣٠٦) الفن الرقمي للرسوم الكرتونية والتوضيحية	١٩٢
الشكل (٣٠٧) الفن الرقمي الخيالي	١٩٢
الشكل (٣٠٨) الفن الرقمي للخيال العلمي	١٩٢
الشكل (٣٠٩) فن رقمي	١٩٣
الشكل (٣١٠) حاسب مكتبي بمعالج سريع	١٩٣
الشكل (٣١١) لوح الرسم الرقمي الحساس	١٩٤
الشكل (٣١٢) الفوتوشوب أحد برامج الرسم والتصميم المشهورة في الفن الرقمي.	١٩٤
الشكل (٣١٣) الفنانة الرقمية السعودية منال الرويشد	١٩٥
الشكل (٣١٤) الفنانة السعودية الرقمية هناء الشبلي	١٩٥
الشكل (٣١٥) عمل تشكيلي رقمي للفنان السعودي خالد الأمير	١٩٥
الشكل (٣١٦) واجهة برنامج الفوتوشوب	١٩٦
الشكل (٣١٧) شكل توضيحي للقوائم والأدوات في البرنامج	١٩٧
الشكل (٣١٨) القوائم الأساسية	١٩٨
الشكل (٣١٩) شريط الأدوات لبرنامج الفوتوشوب	١٩٩
الشكل (٣٢٠) أدوات متعددة في شريط برنامج الفوتوشوب	١٩٩
الشكل (٣٢١) بدون	١٩٩
الشكل (٣٢٢) بدون	٢٠٠
الشكل (٣٢٣) واجهة برنامج الفوتوشوب لإنشاء عمل جديد	٢٠٢
الشكل (٣٢٤) بدون	٢٠٣

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444

الأشكال	الصفحة
الشكل (٣٢٥) بدون	٢٠٤
الشكل (٣٢٦) بدون	٢٠٥
الشكل (٣٢٧) بدون	٢٠٥
الموضوع الثالث عشر: الشعارات	
الشكل (٣٢٨) تصميم لشعار المملكة العربية السعودية	٢٠٦
الشكل (٣٢٩) تصميم لشعارات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة	٢٠٧
الشكل (٣٣٠) شعار منطقة الرياض	٢٠٧
الشكل (٣٣١) التحليل الشكلي والرمزي لشعار منطقة الرياض	٢٠٨
الشكل (٣٣٢) رموز ودلالة عالمية	٢٠٩
الشكل (٢٣٣) رموز إشارات إرشادية	٢٠٩
الشكل (٣٣٤) شعارات رمزية	٢١٠

وزارة التعليم
Ministry of Education
2022 - 1444