

التربية الفنية

Visual Arts for Fashion Design

م. سنا بي أو غلو

كلية الفنون - بكالوريوس تصميم أزياء

1. المخرجات المتوقعة من الدرس
2. تقنيات الرسم الأساسية
  - رسم الأزياء
  - الظل والتظليل
3. عناصر ومبادئ التصميم الفني
  - الخط
  - الشكل
  - اللون
  - العلاقات بين الألوان
  - تأثير عناصر التصميم في الأزياء

المخرجات المتوقعة من الدرس

1. التعرف على عناصر التصميم الأساسية (النقطة، الخط، الشكل، اللون، الملمس، الفراغ) وتفسير دور كل عنصر في التكوين البصري.
2. تحليل الأعمال الفنية من خلال مبادئ التكوين (الاتزان، التكرار، التباين، الوحدة، التناغم).
3. استخدام أدوات الرسم المختلفة (القلم الرصاص، الفحم، الألوان المائية) في تنفيذ أعمال فنية.
4. تطوير مهارات الرسم الحر، وفهم النسب والمنظور والتعبير عن الأفكار بأسلوب شخصي إبداعي.

تقنيات الرسم الأساسية

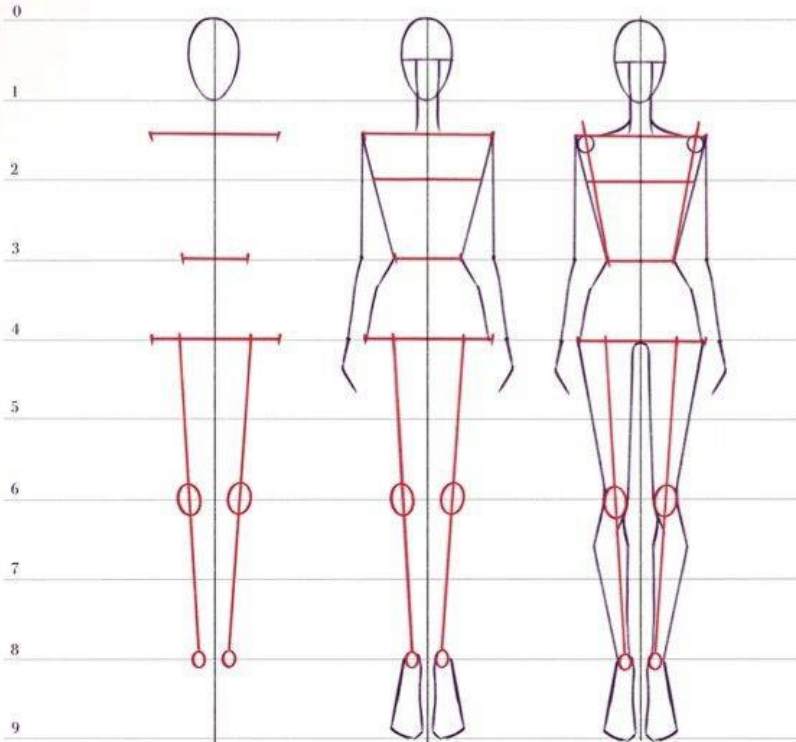
أولاً: رسم الأزياء (Fashion Illustration)

وهو لغة التصميم البصرية، ويُستخدم لعرض الأفكار، الأقمشة، القصّات، التفاصيل، والملبس قبل تنفيذها فعلياً. ويعتمد على قواعد فنية وتقنيات خاصة.

ثانياً: مبادئ الرسم الأساسية في الأزياء

1. رسم الجسم - المانيكان Fashion Figure

- الجسم يُرسم بنسب خاصة: غالباً ما يكون 9 إلى 10 رؤوس طوياً (أطول من الجسم الطبيعي).
- المانيكان يكون أنيقاً ومطوّلاً لإبراز جمال التصميم.
- يجب إتقان أوضاع الوقوف المختلفة (Front, Side, Back, Walking Pose).

2. نسب الجسم في رسم الأزياء

الجزء	النسبة من الرأس
الرأس	1 رأس
من الذقن إلى الصدر	2 رؤوس
من الصدر إلى الخصر	3 رؤوس
من الخصر إلى الركبة	6 رؤوس
من الركبة إلى القدم	9 رؤوس

3. تبسيط الجسم

- لا حاجة لرسم تفاصيل وجه دقيقة.
- اليدان والقدمان تُرسمان ببساطة (غالبًا مغلقتان أو في وضع ثابت).
- التركيز الأساسي على إبراز التصميم، وليس التشریح الدقيق.

تقنيات الرسم الأساسية

ثالثًا: رسم الملابس فوق الجسم

4. رسم القصات والطيات

- نتبع شكل الجسم لتطبيق التصميم (مثل القمصان، الفساتين، البنطلونات).
- نبرز الطيات والانحناءات حسب الخامة وحركة الجسم.

5. تأثير القماش والملمس

- لكل خامّة أسلوب رسم مختلف:

- الشيفون: خطوط خفيفة وشفافية.
- الجلد: لمعة وتحديد حاد.
- القطن: خطوط واضحة وتظليل معتدل.

6. رسم الإكسسوارات والشعر

- نرسم الحقائب، الأحذية، أو القبعات لتكملة التصميم.
- نختار تسريحات تناسب الستايل (كلاسيكي، عصري، بوهيمي...).

تقنيات الرسم الأساسية

رابعًا: أدوات مهمة لرسم الأزياء

الأداة	الاستخدام
قلم رصاص B و H	الرسم الأولي والتظليل
ماركر أو ألوان مائية	تلوين التصميم وإظهار النعومة
أقلام ملونة / باستيل	لإبراز التفاصيل والملمس
أوراق خاصة	استخدمي ورق أملس لا يمتص الألوان سريعًا

ملاحظات مهمة:

1. نرسم دائمًا باستخدام خطوط خفيفة في البداية.
2. لا نركز على الوجه – التركيز على اللباس والتكوين العام.
3. يجب أن نراقب صور العروض والمجلات لنفهم كيف يتحرك القماش.
4. يجب أن نتدرب على رسم الجسم أكثر من مرة حتى نحفظي النسب.
5. من المهم أن نخصص دفتر رسم المشاريع الشخصية لمراقبة التقدم التدريجي الذي نحضره.

تقنيات الرسم الأساسية

ثانيا: الظل والتظليل

وهو من أهم المهارات التي يجب على مصمم الأزياء إتقانها، لأنها تمنح الرسومات الحيوية والواقعية، وتساعد على إظهار الملمس، الطيات، الحجم، والعمق في التصميم.

الفرق بين "الظل" و"التظليل"

•الظل:(Shadow)

هو المنطقة التي لا تصل إليها الإضاءة بسبب وجود جسم ما يحجب الضوء. في رسم الأزياء، يمثل الظل إسقاط الجسم على الخلفية أو سطح آخر.

•التظليل:(Shading)

هو تدرج لوني داخل الشكل نفسه، ناتج عن الإضاءة التي تسقط عليه. التظليل يُظهر البعد الثالث 3D والملمس.

تقنيات الرسم الأساسية

مبادئ التظليل الأساسية في رسم الأزياء

1. تحديد مصدر الضوء

- أهم خطوة، لأن كل الظلال والتظليل تعتمد على جهة الإضاءة.
- الإضاءة العلوية مثلاً تجعل الجزء العلوي مضيئاً والجزء السفلي مظلاً.

2. تدرج الظل

- نستخدم تدرجات من الغامق إلى الفاتح لتُظهر عمق القماش أو طياته.
- نجعل التظليل ناعماً عند الأقمشة الخفيفة (كالشيفون)، وأكثر حدة عند الأقمشة السمكة (كالجلد أو الجينز).

تقنيات الرسم الأساسية

3. إظهار الطيّات والانتشاءات

- نحدّد أماكن الطيّات بخطوط خفيفة.
- نجعل داخل الطيّة أغمق لأن الإضاءة لا تصل إليها، بينما أطرافها تكون أفتح.

4. تمثيل الخامات المختلفة

- الحرير: تدرجات ناعمة جدًّا، مع إبراز الانعكاسات الفاتحة.
- القطن: تظليل معتدل، واضح لكنه غير حاد.
- الجلد: تظليل قوي بحدود حادة ولمعة واضحة في أماكن الضوء.

تقنيات الرسم الأساسية

تقنيات التظليل المستخدمة

تستخدم في	الوصف	التقنية
التظليل الخفيف والموحد	خطوط متوازية باتجاه واحد	Hatching
إعطاء عمق وظلال أقوى	خطوط متقاطعة	Cross-Hatching
الأقمشة الناعمة أو الحرير	تدرجات ناعمة باستخدام الإصبع أو أداة دمج	Blending
التأثيرات الخاصة أو القوام	نقاط متقاربة	Stippling

ملاحظات مهمة:

- نستخدم قلم بدرجة B 2 إلى B 6 لتظليل أعمق.
- لا نظل مباشرة دون تحديد شكل الجسم والنسب.
- يجب ان نراقب الضوء والظل في صور أزياء حقيقية لتعلم منها.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

عناصر التصميم

هي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها المصمم وسميت بعناصر التصميم أو التشكيل نسبة لإمكانياتها المرنة في اتخاذ أية هيئة مرنة وقابليتها للاندماج والتآلف والتوحد بعضها مع بعض لتكون شكلا كليا للعمل الفني أو التصميم، وتتكون عناصر التصميم في الملابس من:

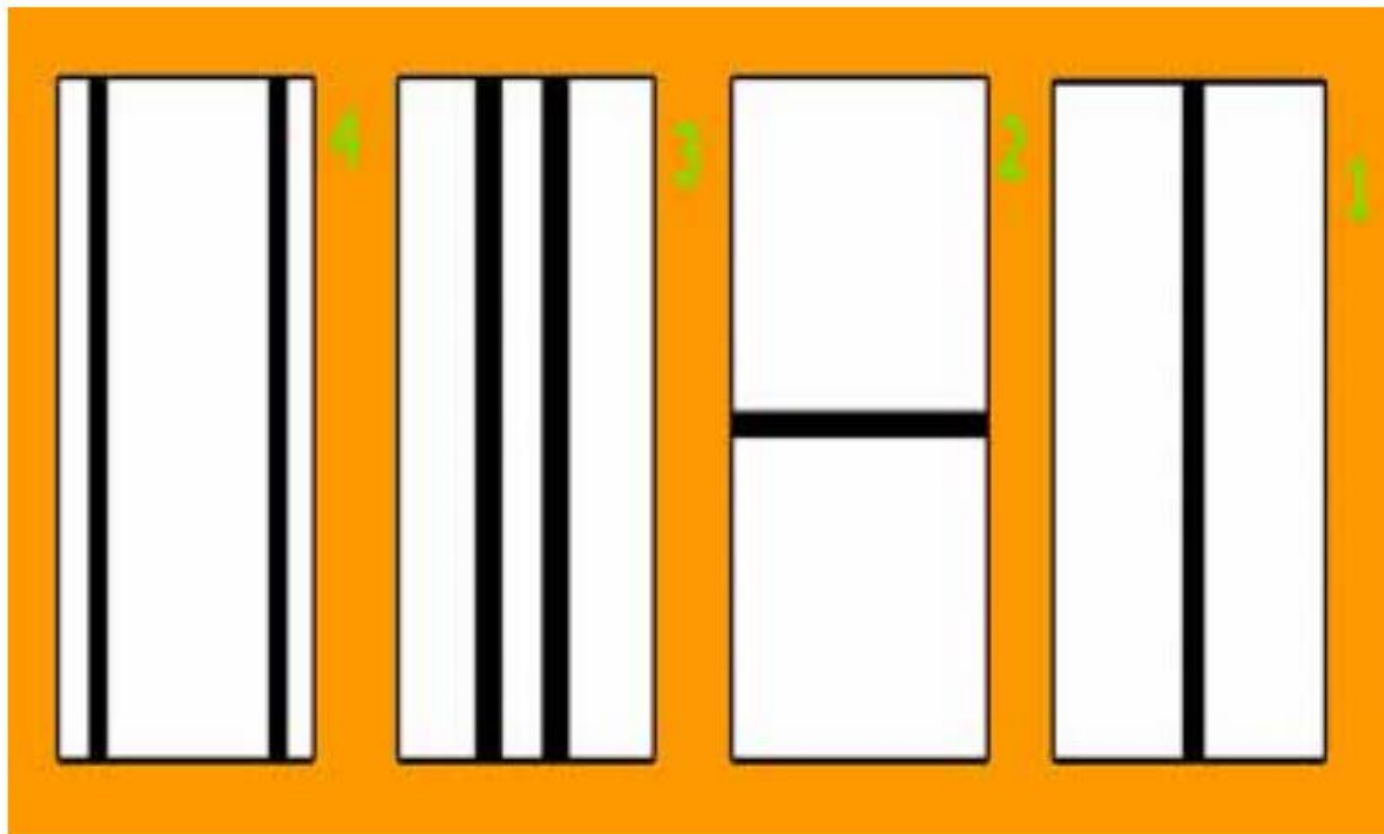
1. الخط.
2. الشكل.
3. اللون.
4. الخامة (الملمس).

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

1. الخط:

- هو عبارة عن عدد من النقاط المترافقة الواحدة جنب الأخرى وهي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكرة والمضمون يمكن أن تكون الخطوط متحركة أو ثابتة مستمرة أو متقاطعة منحنية أو مستقيمة عريضة أو رفيعة فاتحة أو غامقة وتستخدم هذه المفردة الخطية للتعبير عن أفكار مختلفة في الأزياء.
- تعد الخطوط من أهم العناصر جميعاً في التصميم، فهي التي تلعب الدور الرئيسي في تغيير الموضوعات، وهي التي تحدد وتعين الملابس أي فترة زمنية قبل الدخول في أي تفاصيل دقيقة أخرى، فالخط هو أكثر أهمية ومنفعة في التكوين فهو له وظيفة سحرية واضحة في ابتكار شيء ليس له وجود من قبل، فهو يحدد شكل التصميم واتجاه القماش والتفاصيل الدقيقة للتصميم مثل (الزخارف، القصات، الثنيات، التجعيدات). فمن خلال الخط يمكن أن نعطي إحياءً مميزاً

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

في الشكل نجد: المستطيل الأول ظهر أطول من الثاني والثاني أعرض من الأول والثالث أضيق من الرابع والرابع أعرض من الثالث.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

أنواع الخطوط: تنقسم الخطوط إلى:

أ. خطوط مستقيمة وتشمل:

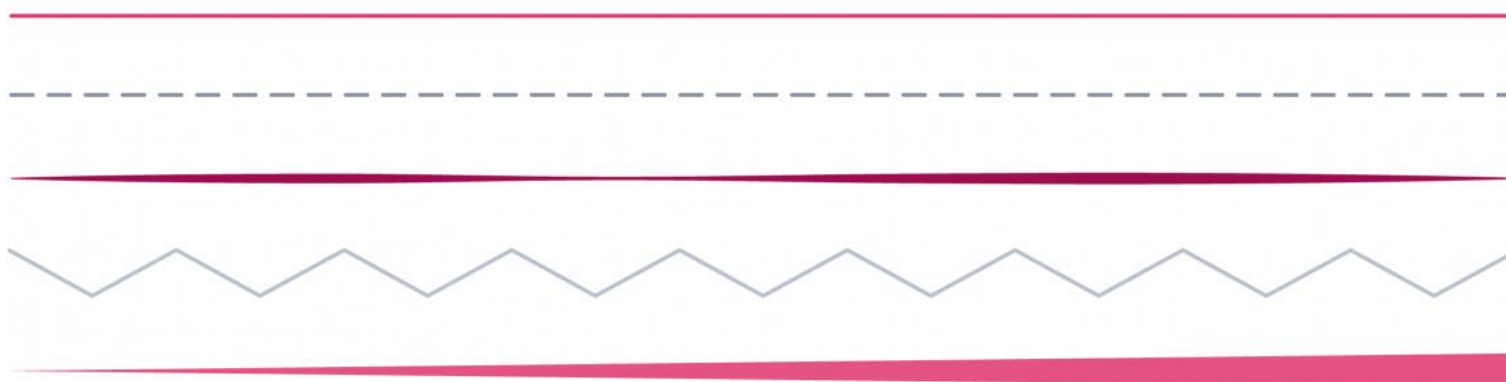
- الخطوط الرأسية.

- الخطوط الأفقية.

- الخطوط المائلة.

ب. الخطوط المنحنية.

Line

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

2. الشكل:

يقصد به الهيكل الخارجي أو محيط الأشياء وأحياناً يعرف بالهيئة الخارجية للأشياء حيث إن جميع الأشياء التي نصادفها في حياتنا لها أشكال تميزها عن غيرها فهناك الشكل المربع أو المستدير أو الاسطواني أو المثلث وهناك نوعان للشكل وهما:

- الشكل المسطح.

- الشكل المجسم.

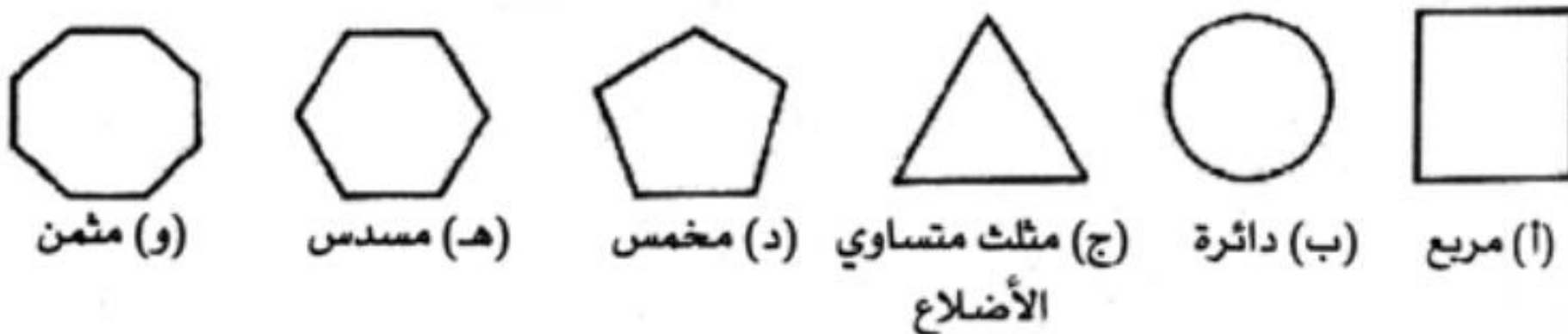
ويعد الشكل سواء المسطح أو المجسم من أهم عناصر التصميم. ففي مجال الملابس يعد الشكل المسطح مساحة ثنائية الأبعاد محاطة بإطار خارجي ومكونة للشكل الظلي للملبس (السلويت). أما الشكل المجسم فهو مساحة ثلاثية الأبعاد مصمتة أو مجوفة محصورة بعدة أسطح.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

أ. الشكل المسطح أو الظلي (السلويت): هو العنصر الذي يعكس الأبعاد الخارجية للخطوط المحددة للجسم ويتضمن الفراغات والمساحات، فقد يحدد الشكل العام الذي يمكن تغييره عن طريق تغييرات بسيطة كرفع أو خفض الذيل في الفوطة أو الجاكيت أو الأكمام أو تغيير فتحات الرقبة والأكمام.

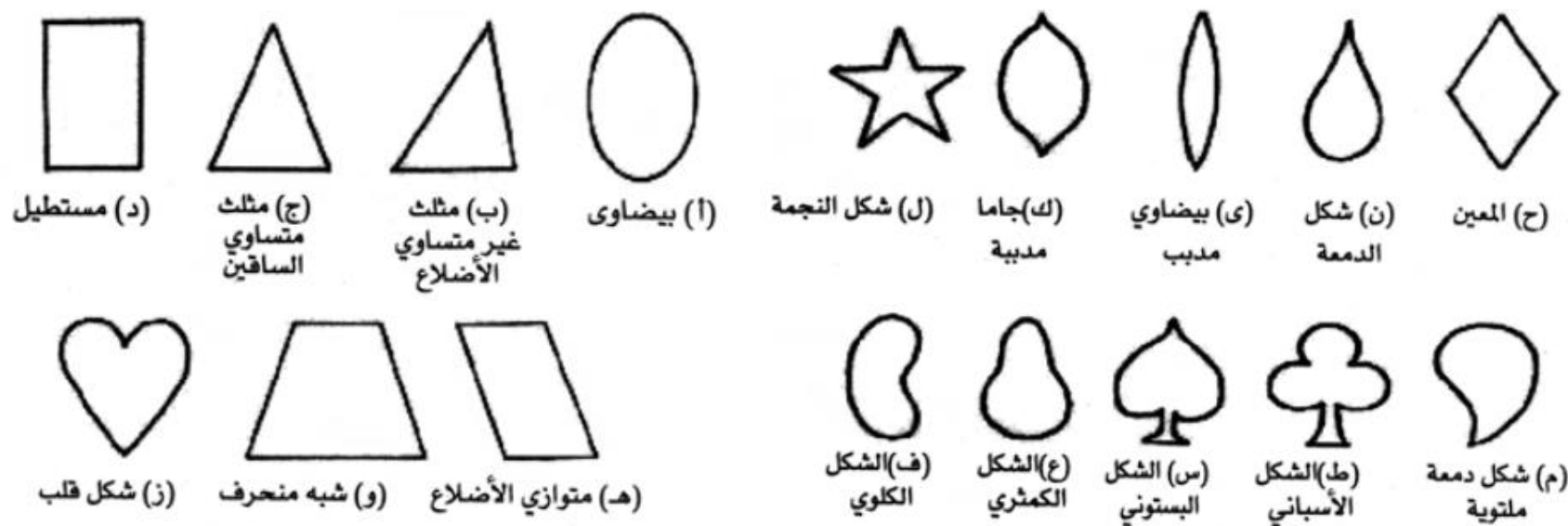
أنواع الشكل المسطح:

- الشكل المسطح متساوي الأبعاد مثل المربع والدائرة والمثلث متساوي الأضلاع والخماسي والسداسي والثماني.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

- الشكل المسطح غير مستوي الأبعاد مثل البيضاوي والمثلث متساوي الضلعين والمثلث مختلف الأضلاع والمستطيل ومتوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف وغيرها.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ب. الشكل المجسم: هو مساحة ذات ثلاثة أبعاد تحيط بها أسطح ولو كانت مجوفة يطلق عليها حجم. أما إذا كانت مصمتة فتوصف على أنها كتلة، وفي مجال الأزياء يعد جسم الإنسان كتلة محاطة بحواف كذلك أجزاء الملابس البنائية جميعها تمثل أشكالاً مجوفة تحيط بكتلة الجسم.

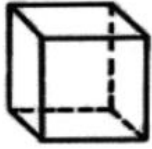
أنواع الشكل المجسم:

- الأشكال ذات الأسطح المتساوية مثل الكرة والمكعب والمنشور الثلاثي.

- الأشكال ذات الأسطح غير المتساوية مثل الاسطوانة والمخروط والهرم ومتوازي الأضلاع والناقوس والقبة والبيضة والфанوس والساعة الرملية والبوق.

(ج) كرة

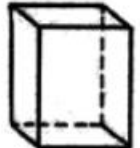
(ب) مكعب

(أ) منشور ثلاثي

(هـ) ناقوس

(د) متوازي أسطح

(ج) هرم

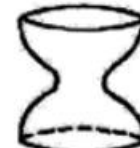
(ب) مخروط

(أ) اسطوانة

(ي) بوق

(ط) ساعة رملية

(ح) فانوس

(ز) بيضاوي

(و) قبة

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

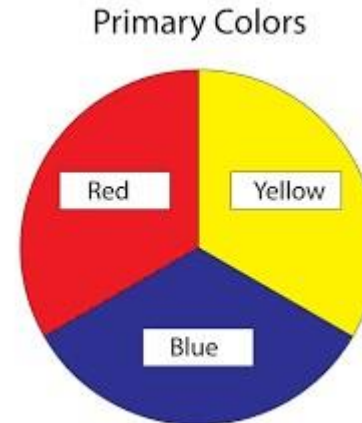
2. اللون:

- هو أحد العناصر المهمة في التصميم والأكثر إثارة، فلا يمكن تخيل عالم الأزياء والموضة بدون الألوان وعن طريقه يمكن التعبير عن أنفسنا وطبيعة مشاعرنا.
- كما أن حسن اختيار الألوان في تصميم الأزياء يمكن أن يصل بنا إلى زي على درجة عالية من الجمال والانسجام، حيث إن كل لون يستخدمه المصمم يكون فراغاً له دلالة حسب مساحته داخل الزي أو علاقته بالألوان الأخرى.
- وعنصر اللون يمثل أهم الجوانب الشخصية في الموضة فمصمموا الأزياء يرتبطون في مجموعاتهم الجديدة للأزياء بالألوان الجديدة في كل موسم ويستخدمون مجموعة من الألوان بحيث تتماشى مع بعضها وتعمل على نجاح التصميم.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

الألوان الأساسية

الألوان الفرعية

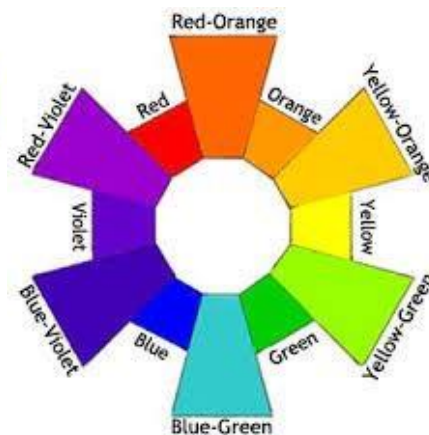
هي الخلط بين لونين أساسيين
للحصول على لون ثالث

Red+Yellow= Orange
Red+Blue=Purple
Blue+Yellow=Green

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

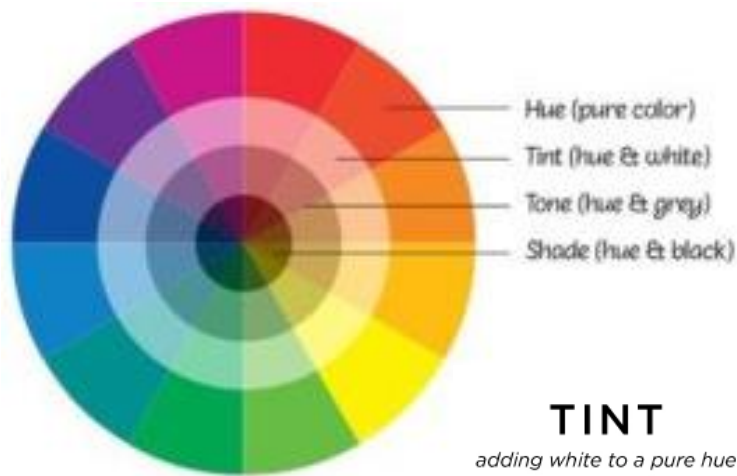
الألوان الثانوية: هي الدمج بين لونين فرعي ورئيسي للحصول على لون ثانوي

**THE
COLOR
WHEEL**

YELLOW+ORANGE= YELLOW ORANGE
YELLOW+ GREEN= YELLOW GREEN
BLUE+GREEN= BLUE GREEN
BLUE+VIOLET= BLUE VIOLET
RED +VIOLET= RED VIOLET
Red+ORANGE= RED ORANGE

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

TINT
adding white to a pure hue

SHADE
adding black to a pure hue

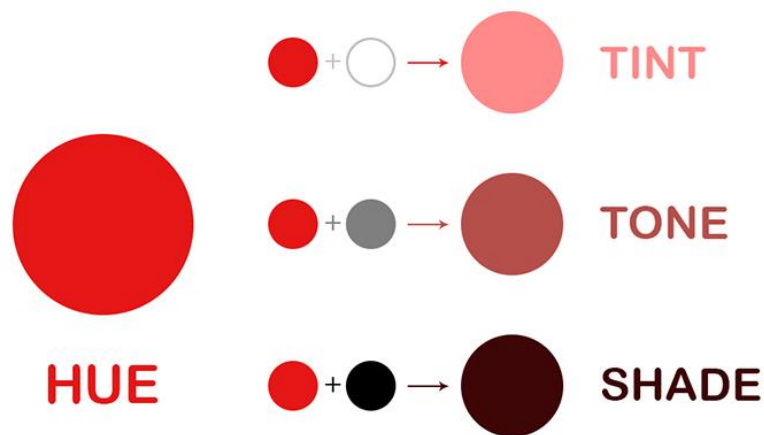
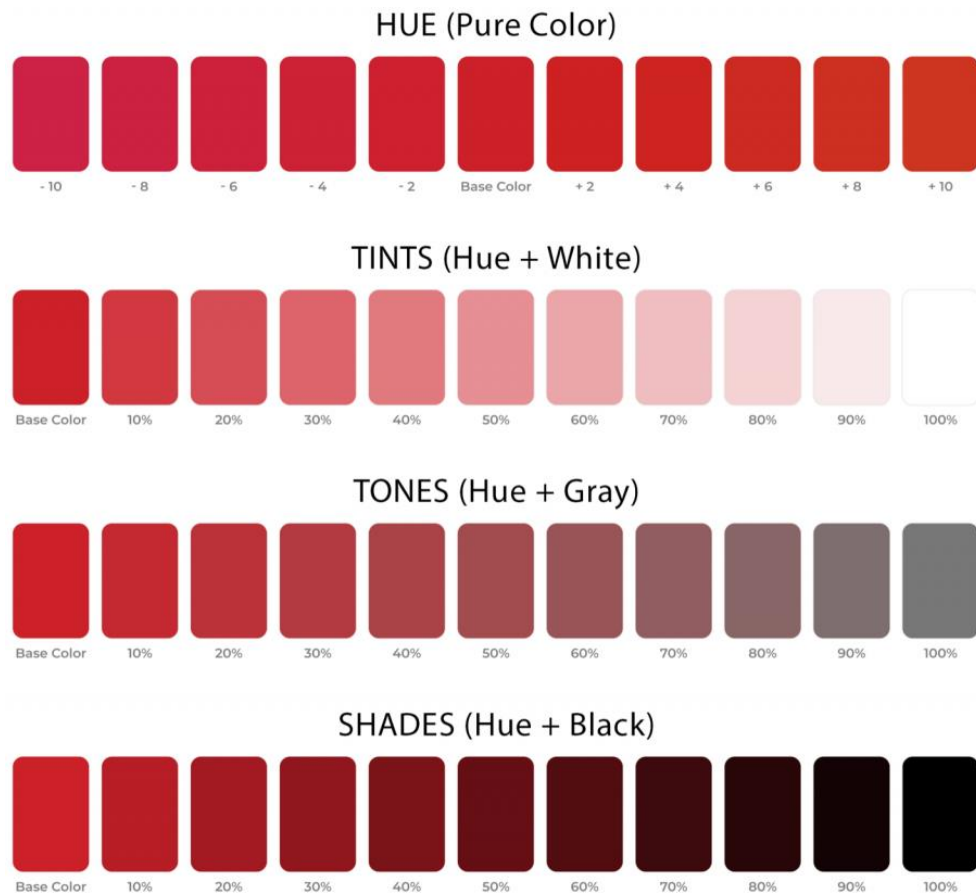

TONE
adding grey to a pure hue

- **HUE** اللون بدون إضافات.
- **TINT** اللون مع إضافة اللون الأبيض.
- **tone** اللون مع إضافة اللون الرمادي.
- **SHADE** اللون مع إضافة اللون الأسود.
- **COLOR VALUES**
- **COLOR TEMPERATURE**

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

Understanding
the difference between

**TINTS, TONES,
SHADES & HUES**

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

COLOR VALUE

Hue

- **LIGHTNESS** سطوع اللون وإشراقه، إضافة اللون الأبيض بكثرة. أو **DARKNESS** قتامة اللون، إضافة اللون الأسود بكثرة.

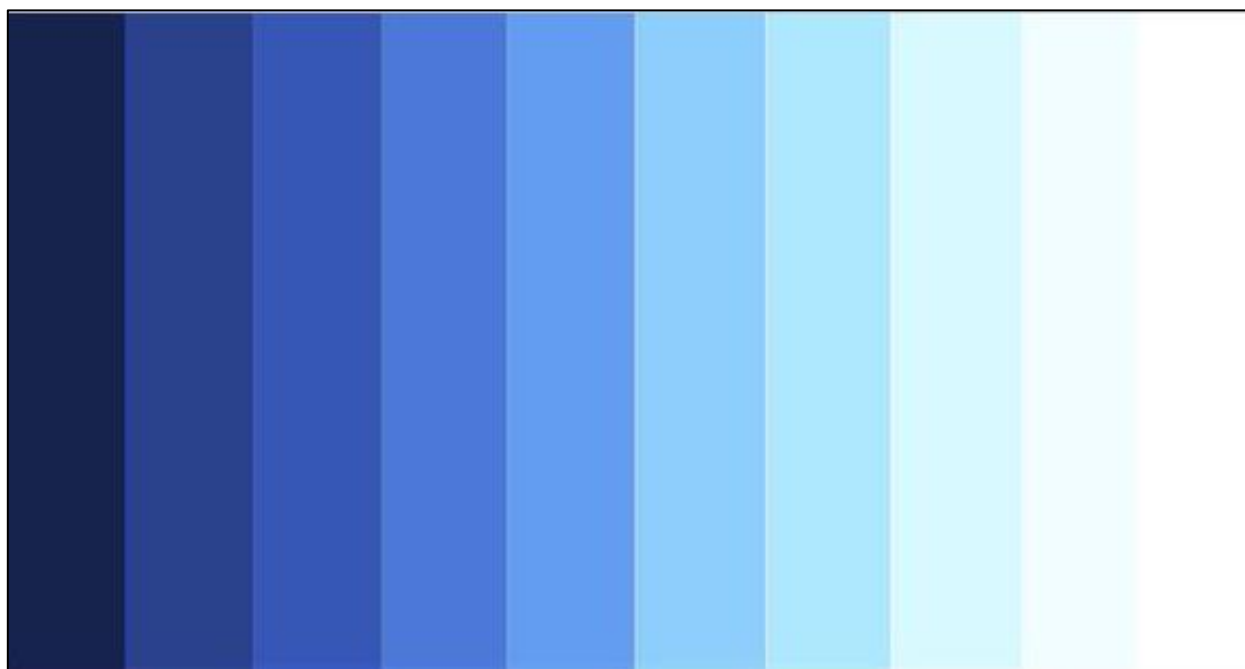
Saturation

- **SATURATION** تشبع اللون، الألوان غير المشبعة تميل لتبدو رمادية

Value

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

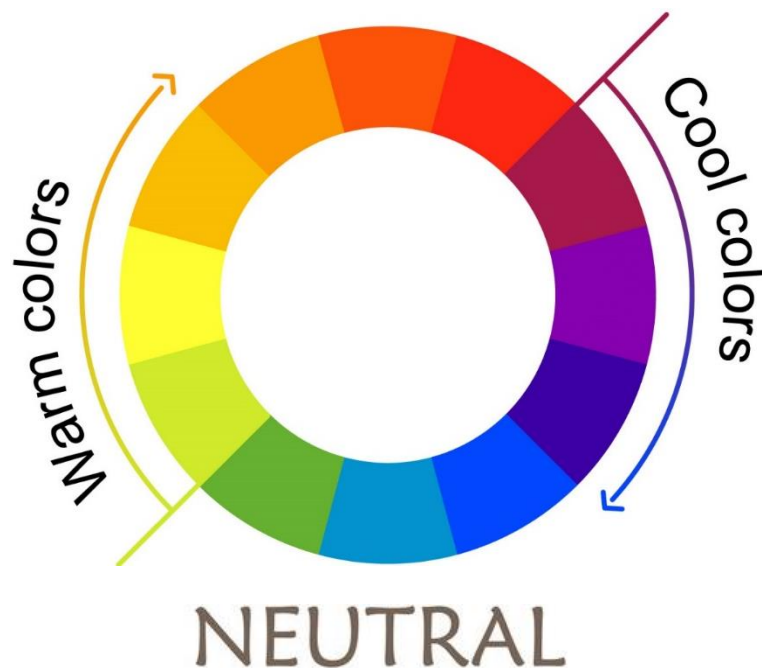

Denman Ross nine step value scale

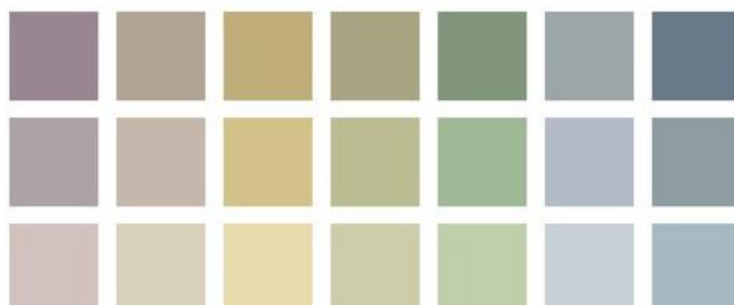
Value	Sample	Value Name
1		white
2		high light
3		light
4		low light
5		midvalue
6		high dark
7		dark
8		low dark
9		black

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

COLOR TEMPERATURE

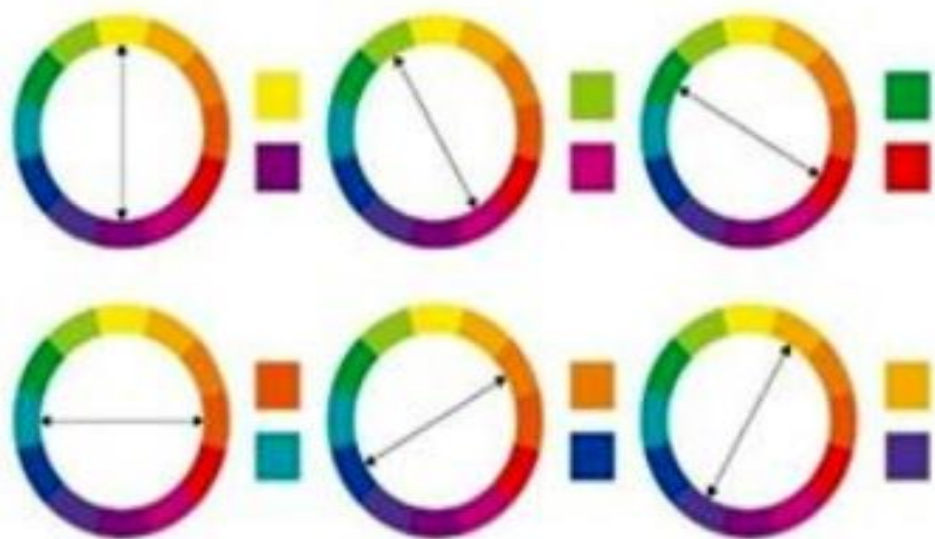
- **WARM COLORS** الألوان الدافئة : الأصفر – الأحمر – البرتقالي – البنفسجي المحمر بدرجاتهم.
- **COOL COLORES** الألوان الباردة : الأزرق – الأخضر – البنفسجي بدرجاتهم.
- **NEUTRAL COLORS** الألوان المحايدة: الأبيض – الأسود – البني – الرمادي – البيج بدرجاتهم.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

العلاقة المتبادلة بين الألوان:

فيما يلي عرض لبعض العلاقات المتبادلة بين الألوان ويمكن الاستفادة منها كعناصر مؤثرة في التصميم.
أولاً: تكامل الألوان: الألوان المتكاملة هي الألوان المتقابلة في الدائرة اللونية، ففي دائرة الألوان 12 لوناً يكون فيها اللون المكمل لأي لون أساسي عبارة عن اللون الثانوي الناتج عن مزج اللونين الأساسيين الآخرين كالتالي:

- أصفر + أزرق = أخضر (مكمل للون الأحمر)
- أزرق + أحمر = بنفسجي (مكمل للون الأصفر)
- أحمر + أصفر = برتقالي (مكمل للون الأزرق)
- كما أن هناك تكامل بين الألوان الثلاثية المقابلة لبعضها بعضاً كالتالي:
  - البرتقالي المحمر مكمل للأخضر المزرق.
  - البرتقالي المصفر مكمل للبنفسجي المزرق.
  - الأصفر المخضر مكمل للبنفسجي المحمر.

وفي مجال الأزياء تستخدم الألوان المتكاملة لتكوين تشكيلة ملابس ناجحة ومتوافقة.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ثانياً: تباين الألوان:

- ظاهرة التباين اللوني هي التغيير المرئي الذي يحدث في مظهر الألوان عند تجاوزها دون أي تأثير على تركيبها المادي وهناك عدة أنواع للتباين اللوني فهناك التباين بين الألوان المتكاملة (المتقابلة على الدائرة اللونية) مثال: نجد في الصورة تباين بين اللون الأصفر والأزرق.
- ويحدث أقوى تباين لون للألوان المتكاملة إذا كان اللونان المتكاملان لهما نفس درجة التشبع والقيمة اللونية.
- ولا يتوقف التباين على الألوان المتكاملة ولكن يمكن أن يحدث بين اللون الواحد وقيمه اللونية أي درجاته الفاتحة والغامقة

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ثالثاً: توافق الألوان:

يتحقق التوافق اللوني بالتنسيق الدقيق للمجموعات اللونية المستخدمة للحصول على مجموعه لونية تؤثر على العين تأثيراً ممتعاً وتتصف بالارتباط والوحدة برغم الاختلاف الواضح بينهما أحياناً فينبغي مراعاة توافق اللون مع أجزاء الزي وتوافقها مع لون الشعر والبشرة والعينين وتوافقها أيضاً مع لون الإكسسوارات (الحقائب- الأحذية- أغطية الرأس وغيرها)

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

4- الخامة (الملمس):

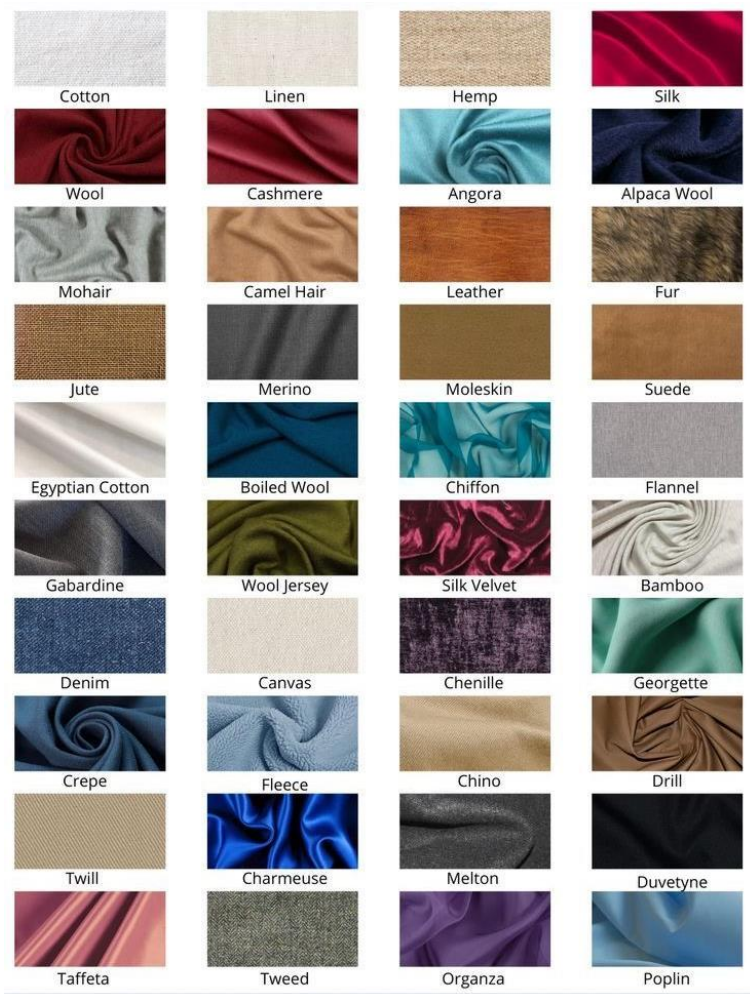
الخامة أو الملمس هو تعبير يدل على المظهر الخارجي المميز لأسطح المواد أي الصفة المميزة لخصائص أسطح المواد، وفي مجال الأزياء تحتل الخامة مكانة خاصة كعنصر تصميمي في تصميم المنسوجات والأزياء بحيث ترتبط في المقام الأول بالمنسوجات وبنائها والزخارف والكلف المضافة إليها. والملابس في الملابس قد تكون:

- ثقيلة مثل التفتا والكتان وغيرها.
- ناعمة مثل: الحرير والجرسية والكريب.
- شفافة مثل: الشيفون والأورجانزا.
- معتمة مثل: الجنز.
- لامعة مثل: الستان والنايلون.
- مطفية مثل: القطيفة والمنسوجات الوبرية
- ذات تصميمات متنوعة أو بروزات مثل: - الدانتيلات والأقمشة المطرزات.
- الأقمشة الكاروهات والمقلّمات.

الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

(ب)

(أ)

استخدامات الخطوط في الزي:
أولاً: استخدامات بنائية:
ويتمثل ذلك في: أ. الخطوط البنائية للزي كما في
الخيطات والبنس والوصلات والكسرات

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ب. حواف أجزاء الثوب مثل الحروف الخارجية للياقات والأكمام والأساور والذيل والجيوب والأحزمة وفتحات العنق.

ج. التجعيدات والطيات الناتجة عن الثني والكشكشة .

شكا (2-19)

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ثانياً: الاستخدامات الزخرفية:

- ويتمثل ذلك في: الخطوط التي تجدها في التفاصيل المضافة لسطح الزي للزخرفة فتجدها في التراكيب النسيجية وفي الكلف وخطوط الخرز والخياطات والغرز الظاهرة للتزيين والأشرطة وقلبات الجيوب وصفوف الأزرار.
- الخطوط التي نجدها في الإكسسوارات وفي ربطات العنق والقلادات والمجوهرات والأحزمة وغيرها.
- ويجب أن يحدث تناسق وانسجام بين الخطوط الزخرفية والبنائية.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

2- استخدامات الشكل في الأزياء:

تطبيق الشكل المسطح في مجال الملابس:

نجد الأشكال المسطحة ذات البعدين في تصميم الزي والملابس:

أ. في زخرفة الزي: كما في الأشكال الزخرفية المختلفة في التصميمات الطبيعية أو التراكيب النسيجية أو الأشكال المضافة كما في التطريز وغيرها.

ب. في أجزاء مركبة في الزي كما في الياقات والجيوب والقصات وغيرها.

(ج) مثلث

(ب) مستطيل

(ا) مربع

(و) معين

(هـ) دائرة

(د) شبه منحرف

(ط) بيضاوي

(ح) على شكل دمعة

(ز) سداسي

(ل) شكل حر

(ك) بيضاوي مدبب

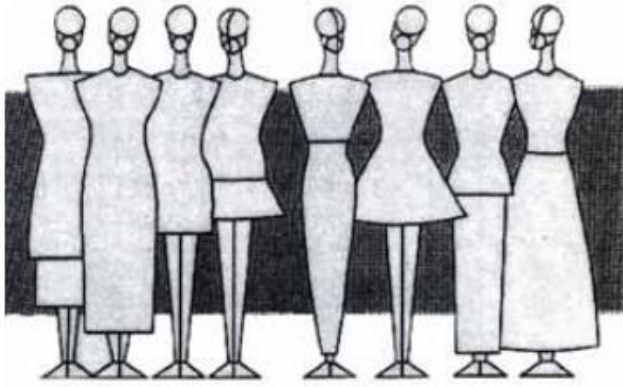
(ي) جامعة مدببة

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

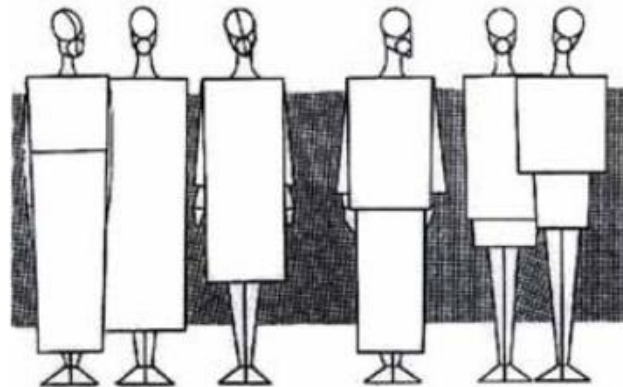
ج. في الشكل الخارجي المسطح للزي: والذي يسمى الشكل الظلي (السلويت) وهو أيضاً يوضح حدود الجسم.

وعلى مر العصور فإن الشكل الظلي (السلويت) أخذ أشكالاً عديدة فهي تتغير من موسم إلى موسم وقد قمنا بتجميعها في أربعة أشكال رئيسية هي:

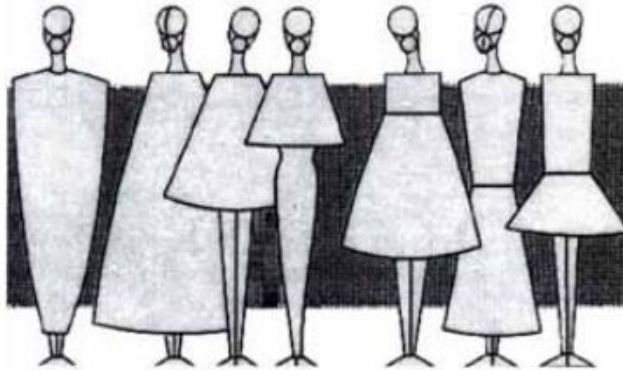
- المستقيم.
- الدائري.
- المكسم (المحاكي للجسم).
- شكل شبه منحرف.

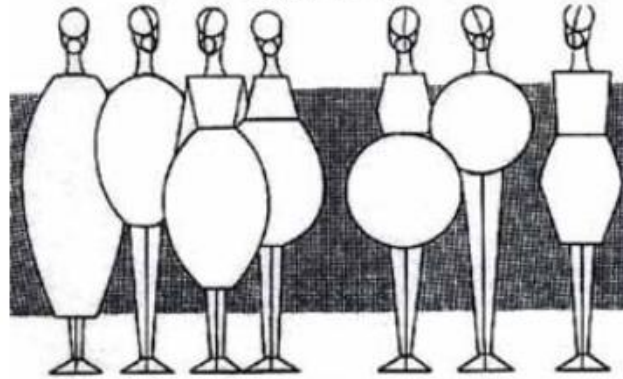
(ج) مكسم (محاكي للجسم) "Flatted"

(ب) مستقيم "Straight"

(د) شبه منحرف Trapeze

(ب) دائرة "Round"

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

تطبيق الشكل المجسم في الملابس:

في الملابس نجد الشكل المجسم في:

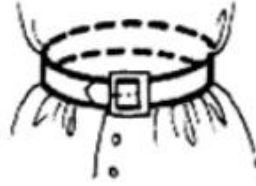
أ. أجزاء الزى: فالأشكال المجسمة هي التي تعطي الهيئة الشكلية للزي ونجد ذلك مثلاً في التنورة التي تأخذ شكل المخروط والبنطلون الذي يأخذ الشكل الاسطواناني أو الأنبوبي والكم الذي يأخذ الشكل الكروي وغيرها.

(و) هرم

(ب) مخروط

(د) حلقة

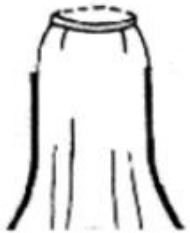
(ح) بيضة

(ز) قبة

(ط) بوق

(ل) بوق

(ك) متوازي أسطح

(ي) ساعة رملية

(جـ) أنبوبية أو اسطوانة

(ب) كرة

(ا) مكعب

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ب. زخرفة الزي كما في الإكسسوارات كالأحزمة التي تأخذ الشكل الحلقي والمجوهرات والحقائب والأحذية والقبعات وغيرها.

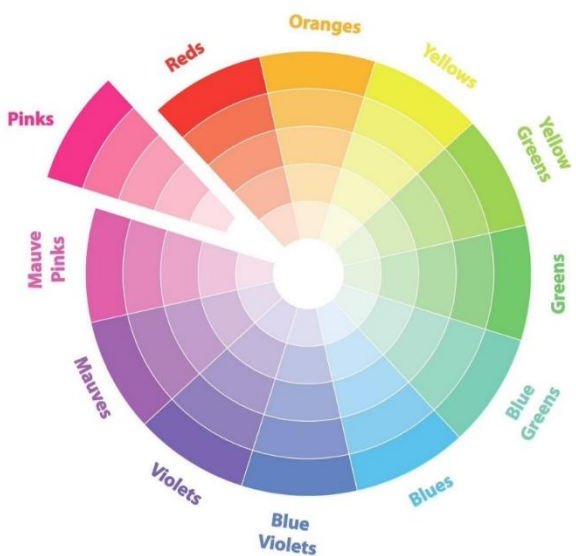
عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

2- استخدامات الألوان في الفساتين:

يمكن الحصول على تشكيلات ملابسية مختلفة يتحقق فيها التوافق والانسجام وذلك عن طريق استخدام تكوينات متنوعة من الألوان. وتستند تكوينات الألوان الناجحة على موضوع الألوان من دائرة الألوان:

أ. تشكيلات ملابسية ذات لون واحد monochrome :

وهي تتكون من قطع مختلفة من الملابس بنفس اللمعة اللونية ولكن بدرجات لونية أفصح وأعمق مثال ثوب يتكون من ثلاث قطع ألوانها عبارة عن درجات مختلفة اللون. وتعد هذه التشكيلة مريحة للعين بسبب الوحدة التي تنشأ من استخدام لون واحد

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ب. تشكيلات ذات لونين:

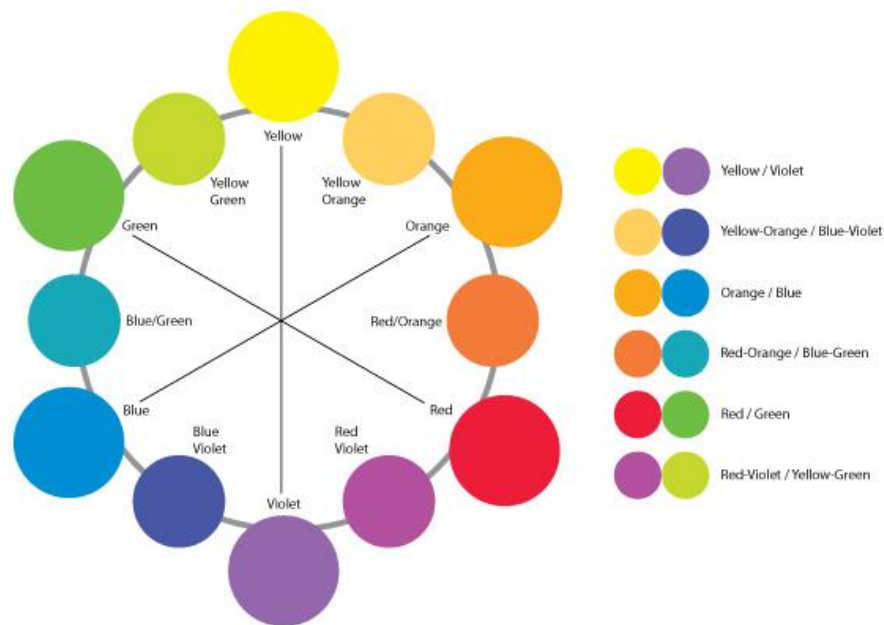
وتنقسم هذه التشكيلة إلى تشكيلتين رئيسيتين:

- تشكيلات ملابس ذات لون محايد مع لون زاهٍ يتم فيها الجمع بين لون محايد مع أحد الألوان الزاهية.
- وتتعدد استخدامات هذه التشكيلات الملابسية فهي تعطي مظهراً جذاباً للعين.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

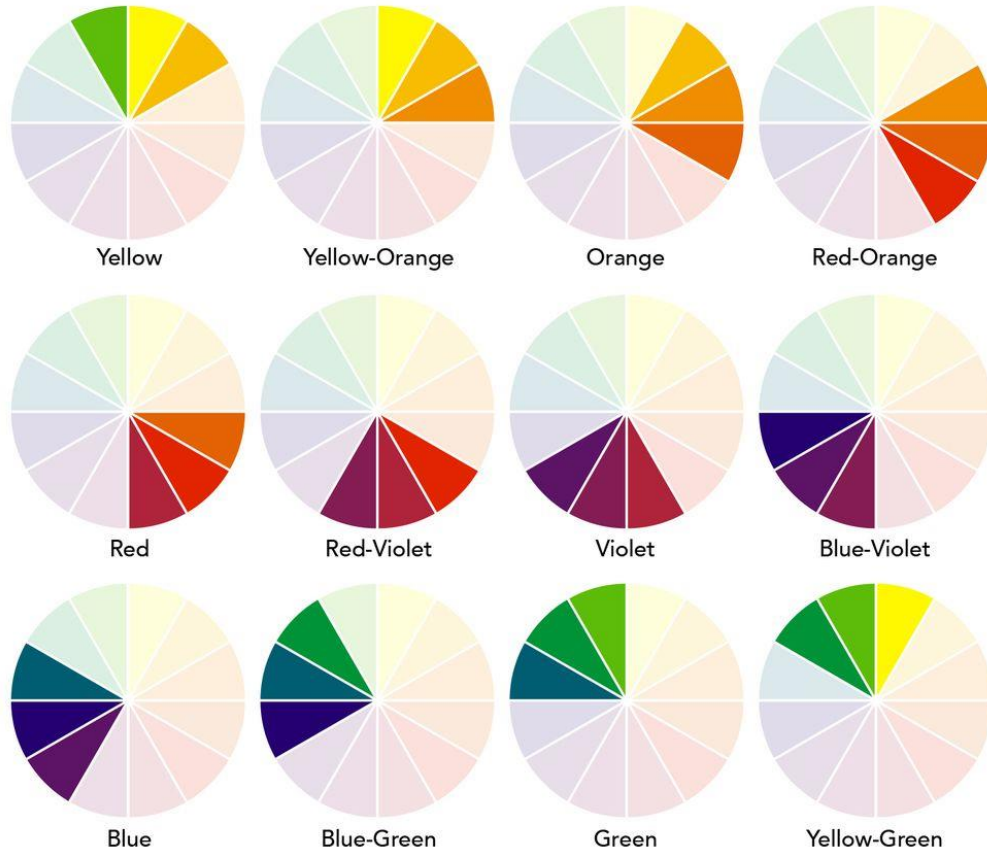
2- تشكيلات ملابس ذات لونين متكاملين:

- يتم الجمع فيها بين لونين متكاملين متقابلين على دائرة الألوان وهذه التشكيلات الملابس تكون منسجمة حيث إن التباين يؤدي إلى التوازن.
- ويراعى في الملابس ألا يكون اللونان المتكاملان في مساحات متساوية ولكن بنسبة تتراوح بين الثلث والثلثين.

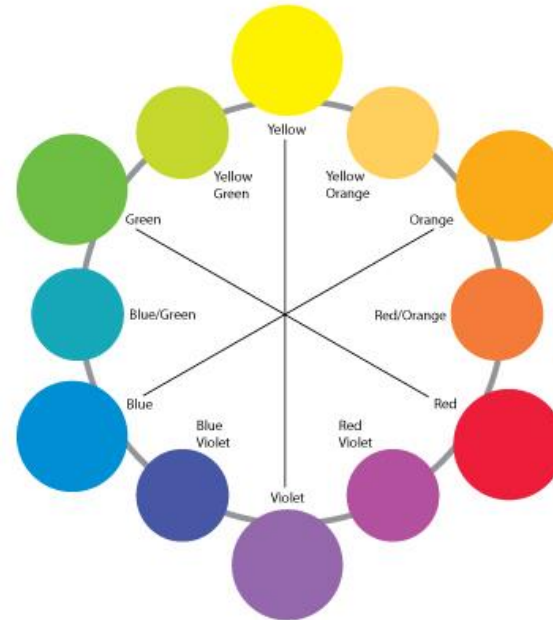

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

ANALOGOUS COLORS

ج. تشكيلات ذات ثلاثة ألوان:
وهذه التشكيلة تنقسم إلى تشكيلتين أساسيتين:
1) تشكيلات ذات الألوان المتجاورة: وهي تتكون من استخدام الألوان المتجاورة في الدائرة اللونية مثل تجاور الأحمر والبنفسجي والأزرق.

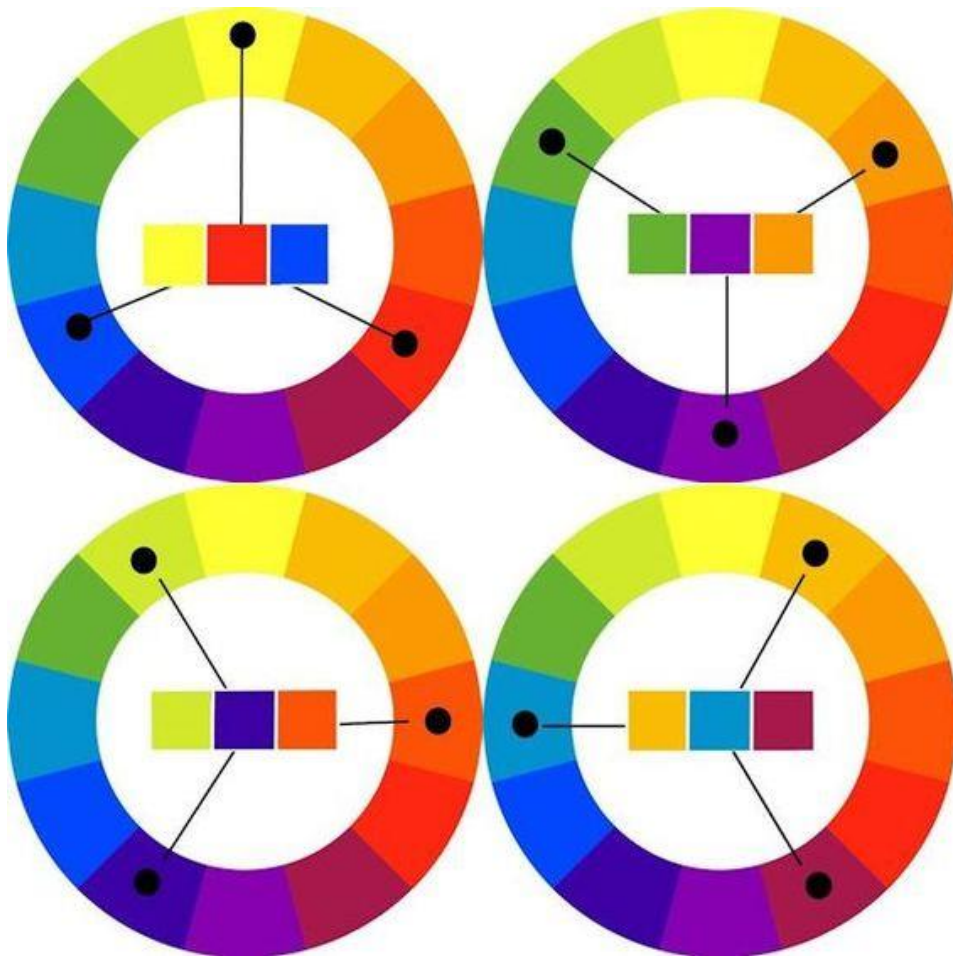

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

2- تشكيلات ذات الألوان الثلاثية TRIADIC

وهي التي تجمع بين ثلاثة ألوان تقع على مسافات لونية متساوية في الدائرة اللونية.

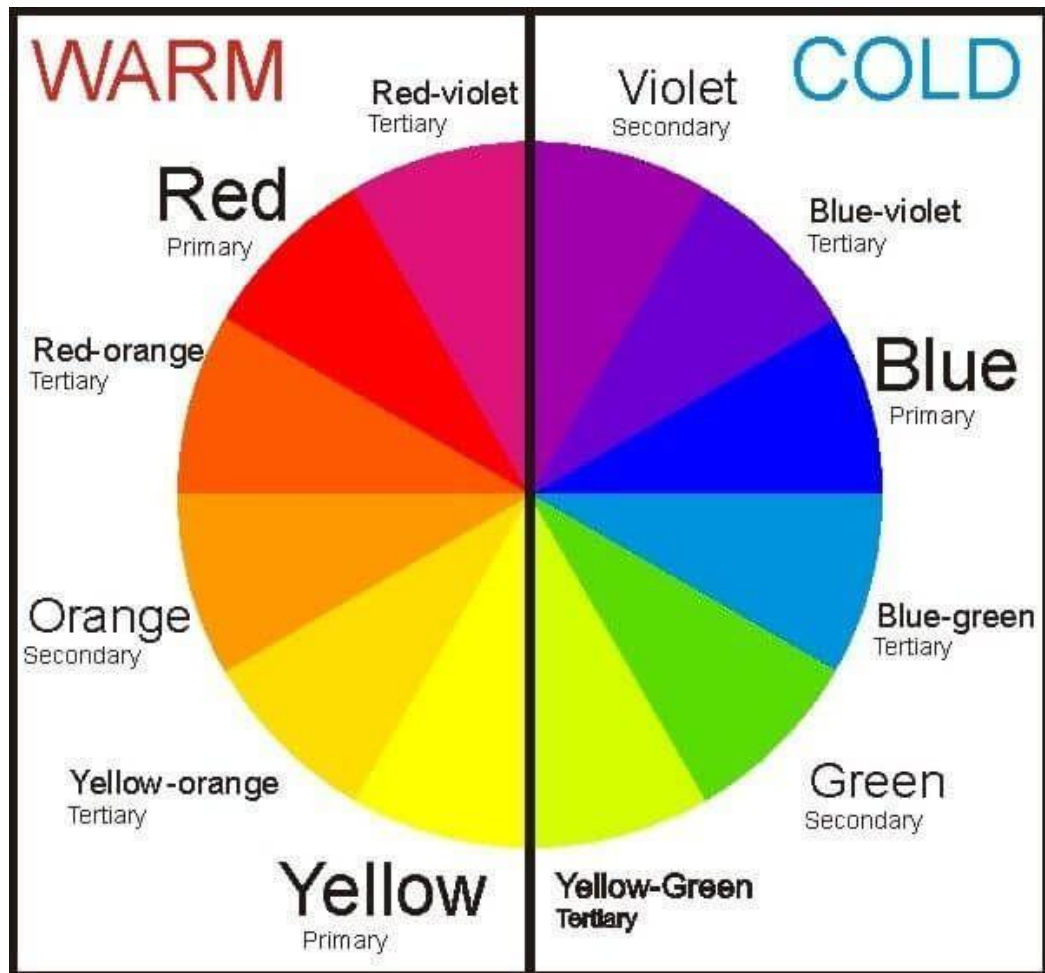
- مثال البنفسجي والبرتقالي والأخضر ويستخدم عادة ألوان ذات نفس القيمة والشدة اللونية.

الأكاديمية العربية الدولية
Arab International Academy

عناصر ومبادئ التصميم الفني – العناصر التشكيلية

د. الألوان الحارة والباردة:

تصنف الألوان في الدائرة اللونية إلى مجموعتين:

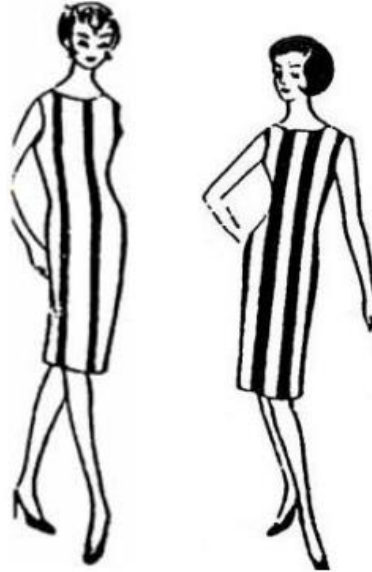
(1) الألوان الحارة أو الدافئة وهي الألوان التي تعطي الحيوية والدفع وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والبرتقالي المحمر والبرتقالي المصفر والبنفسجي المحمر، وعند ارتداء هذه الألوان تؤدي إلى أن يبدو الجسم أكبر من الحجم الحقيقي.

(2) الألوان الباردة وتشمل الأزرق والأخضر والأخضر المزرق والبنفسجي والبنفسجي المزرق والأخضر المصفر وقد سميت بالألوان الباردة لأنها قريبة من لون السماء والبحار وتؤدي للإحساس بالبرودة والراحة والهدوء، ولكن في حالة المبالغة في استخدامها قد تؤدي إلى الإحساس بالتعاسة.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تأثير الخطوط المستقيمة:

- أ. تأثير الخطوط المستقيمة الرأسية: يتناسب استخدام الخطوط الرأسية مع الأجسام الممتلئة القصيرة حيث تعطي إحساس بالزيادة في الطول، فكلما تقاربت الخطوط الرأسية أكثر أعطت إحياء بالزيادة في الطول أكثر.
- تعطي إحساساً بالرشاقة والنحافة والمظهر الجذاب.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تطبيقها في الزي:

نجد خطوطاً رأسية في:

- القصات الطولية

- خط الرد الطولي.

- الكسرات.

- التطريز في اتجاهات طولية.

- الأقمشة المقلمة الطولية.

- الأزرار المرتبة رأسية.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

ب. تأثير الخطوط المستقيمة الأفقية:

- يتناسب استخدام الخطوط الأفقية مع الأجسام الطويلة النحيفة.
- الإحساس بالبدانة وإكساب الجسم الزيادة والاتساع في الاتجاه العرضي مما يوحي بقصر القامة، حيث تسبب الخطوط الأفقية حركة أفقية للعين خلال الجسم وتسعى إلى إظهار الاتجاه العرضي.
- فعلى سبيل المثال تسعى إلى التركيز على عرض الخصر بواسطة الأحزمة

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تطبيق الخطوط المستقيمة الأفقية في الزي: - نجدها في

فتحات الرقبة المربعة وذات الشكل العرضي.

- أشكال الأكمام كشكل الجرس.

- الياقة العريضة.

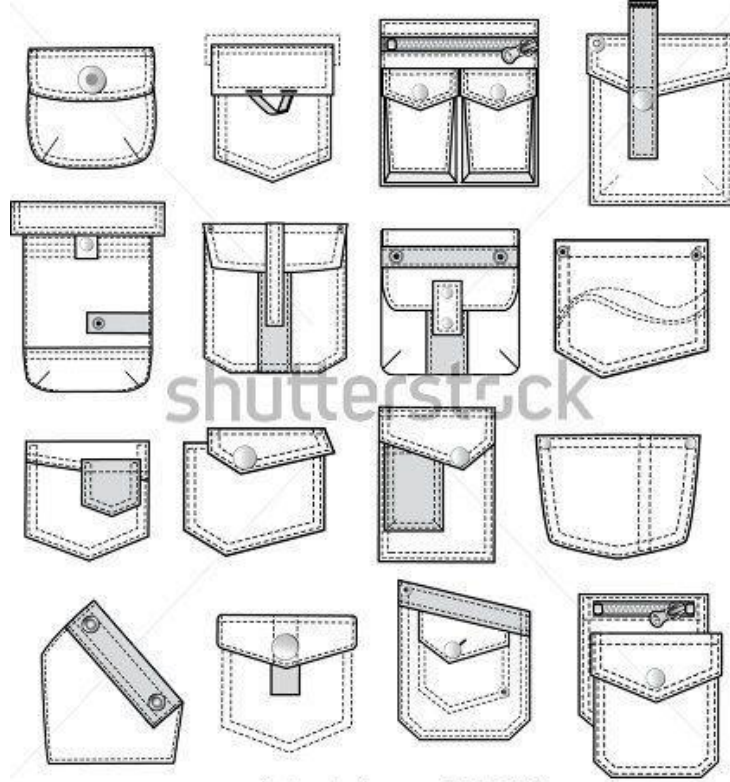
- الجيوب العريضة ذات الأغطية.

- في شكل الخصر والذيل.

- في القصات التي تتخذ الشكل العرضي.

- في الأقمشة المقلمة بخطوط عرضية.

- في الكلف والإكسسوارات كالأحزمة

www.shutterstock.com · 56619781

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تأثير الخطوط المستقيمة المائلة:

يتناسب استخدام الخطوط المائلة مع الأجسام النحيفة إذا كانت درجة ميلها مع الاتجاه الأفقي.

- و يتوقف تأثيرها على حسن استخدامها فيمكن أن تظهر الجسم أكثر بدانة
- أو تعطي ظلالاً قد تقلل من الضوء العاكس فيبدو الجسم أقل ضخامة.
- تظهر الجسم بمظهر العظمة والفخامة.
- تخلق حركة ونشاطاً محبباً في التصميم.
- تعطي إحساساً بالانسيابية والمرونة.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تطبيق الخطوط المستقيمة المائلة في الزي:

نجدها في:

- خط المرد المائل.
- الثنيات المائلة.
- فتحة الرقبة التي تتخذ شكل V
- الأقمشة المقلمة بخطوط مائلة كخطوط الزجراج وهي تجبر العين على تغيير الاتجاه على نحو مفاجئ ومتكرر في حركة مشوقة وجذابة ونشطة

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

2. تأثير الخطوط المنحنية في الزي:

أ. تعطي إحساساً بالحركة حيث إنها تجعل العين تتحرك معها في اتجاهات مختلفة

ب. الخطوط ذات الانحناء الأكبر تعطي الإحساس بالامتلاء والخطوط ذات الانحناء البسيط تعطي الإحساس بالرشاقة والنعومة والرقّة.

ج. يمكن بها علاج عيوب الجسم كذلك يستخدمها مصممو الأزياء كوسيلة من وسائل الخداع البصري.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

- تطبيق الخطوط المنحنية في الزي:
- تظهر الخطوط المنحنية في الزي في:
  - قصة الحلزونة.
  - التصميمات ذات الخطوط المنحنية.
  - قصة الذيل المستديرة.
  - الكلف والإكسسوارات.
  - خطوط دوران الرقبة والياقة المستديرة.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تمرين تطبيقي:

التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة:

1. أقلام رصاص.

2. ورق كانسون.

3. ألوان خشبية.

4. فرش تلوين.

الإجراء المطلوب من المتدرب:

1. رسم الجسم.

2. رسم الموديل مطبقاً عناصر التصميم.

3. تلوين الموديل مطبقاً عناصر التصميم.

4. رسم تأثيرات الظل والضوء.

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

1- رسم المانكان أو الجسم الذي سيتم رسم الفستان عليه

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

2- رسم الخطوط الأساسية للفستان

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

3- رسم تفاصيل الموديل البنائية، وتلوين الفستان بلونين متدرجين (فاتح وغامق).

عناصر ومبادئ التصميم الفني – تأثير عناصر التصميم في الأزياء

4- رسم التفاصيل الداخلية والتي هي عبارة عن: - خطوط طولية عبارة عن تدخيلات من الكسرات. - نقاط تمثل التطريز أو الزخرفة على القماش.

أجب بـ صح أو خطأ:

1. الخطوط الرأسية تُناسب الأجسام الممتلئة القصيرة لأنها توحي بالطول.
2. الظل في الرسم هو تدرج لوني داخل الشكل نفسه .
3. الشيفون يُظلل بخطوط قوية وحدود حادة .

1. الخطوط الرأسية تُناسب الأجسام الممتلئة القصيرة لأنها توحي بالطول :صح
2. الظل في الرسم هو تدرج لوني داخل الشكل نفسه :خطأ: الظل هو المنطقة التي لا تصلها الإضاءة، أما التدرج داخل الشكل فهو التظليل
3. الشيفون يُظلل بخطوط قوية وحدود حادة :خطأ الشيفون يُظلل بخطوط ناعمة وشفافة

1. تصميم الأزياء للمعاهد الفنية 1

2. تصميم الأزياء للمعاهد الفنية 2

شُكراً لكم