

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

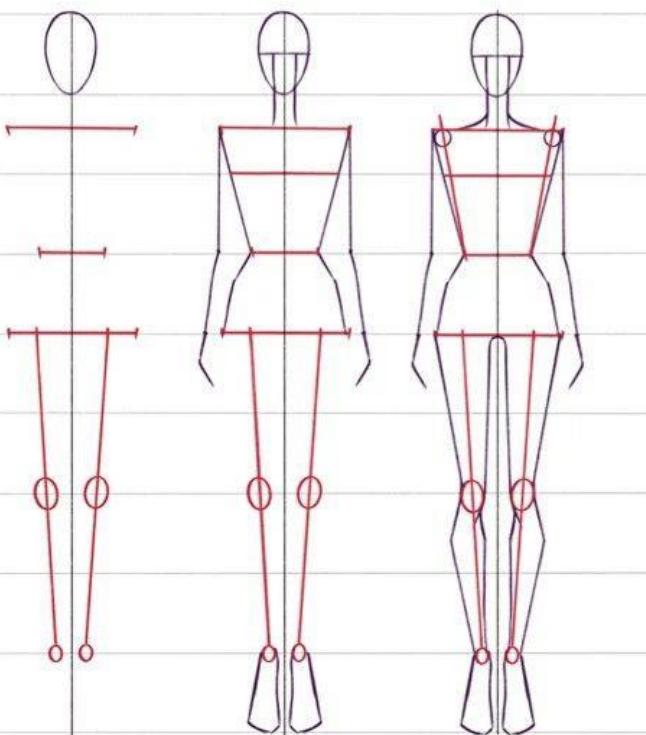
- الخط
- الشكل
- اللون
- العلاقات بين الالوان
- تأثير عناصر التصميم في الأزياء

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، التمايز).
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، التفاصيل، القصّات، والملمس قبل تنفيذها فعليًا. ويعتمد على قواعد فنية وتقنيات خاصة.

ثانيًا: مبادئ الرسم الأساسية في الأزياء

1. رسم الجسم - المانican

- الجسم يُرسم بحسب خاصية: غالباً ما يكون **9 إلى 10 رؤوس طولاً** (أطول من الجسم الطبيعي).
- المانican يكون أنيقاً ومطولاً لإبراز جمال التصاميم.
- 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

تقنيات الرسم الأساسية

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 التشريح الدقيق.

تقنيات الرسم الأساسية

ثالثاً: رسم الملابس فوق الجسم 4. رسم القصات والطيات

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

5. تأثير القماش والملمس

لكل خامة 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 لتكميله التصميم.

• نختار تصريحات تناسب الستايل (كلاسيكي، عصري، بوهيمي...).

تقنيات الرسم الأساسية

رابعاً: أدوات مهمة لرسم الأزياء

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

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 نتربّب على رسم الجسم أكثر من مرة حتى تحفظي النسب.
5. من المهم أن نخصص دفتر رسم المشاريع الشخصية لمراقبة التقدم التدريجي الذي نحرزه.

تقنيات الرسم الأساسية

ثانياً: 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 داخلي 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 الظل والتشليل تعتمد على جهة الإضاءة.
- الإضاءة العلوية مثلاً تجعل الجزء العلوي مضيئاً والجزء السفلي مظللاً.

2. تدرج الظل

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

تقنيات الرسم الأساسية

3. إظهار الطيات والانثناءات

- نحدد أماكن الطيات بخطوط خفيفة.

- نجعل داخل الطية أغمق لأن الإضاءة لا تصل إليها، بينما أطرافها تكون أفتح.

4. تمثيل الخامات المختلفة

- الحرير: تدرجات ناعمة جدًا، 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

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

ملاحظات مهمة:

- نستخدم قلم بدرجة **2B إلى 6B** للتظليل أعمق.
- لا نظلل مباشرة دون تحديد شكل الجسم والنسب.
- يجب ان نراقب الضوء والظل في صور أزياء حقيقية لنتعلم منها.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

عناصر التصميم

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

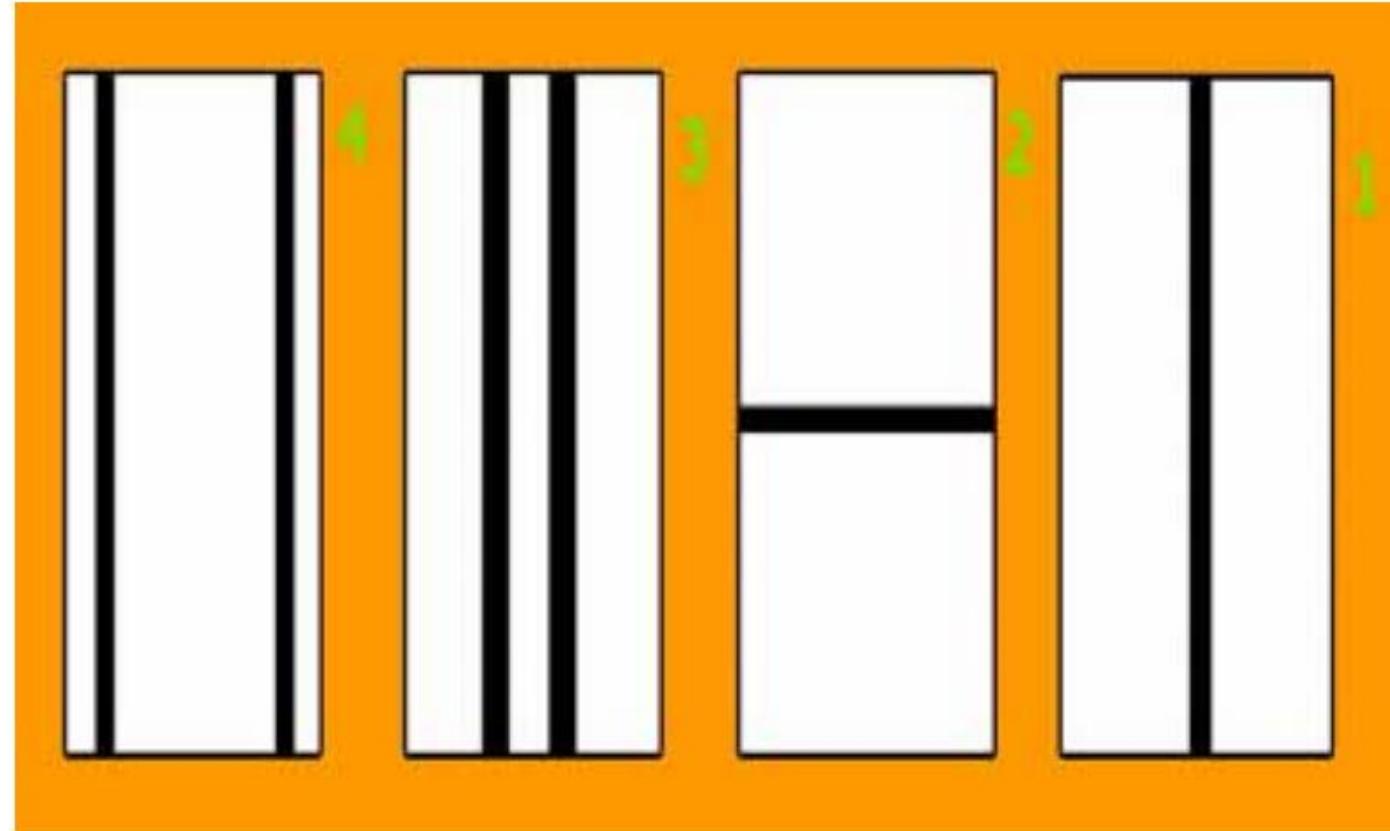
- .1. الخط.
- .2. الشكل.
- .3. اللون.
- .4. الخامة (الملمس).

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

1. الخط:

- هو عبارة عن عدد من النقاط المترابطة الواحدة جنب الأخرى وهي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكرة والمضمون يمكن أن تكون الخطوط متحركة أو ثابتة مستمرة أو متقطعة منحنية أو مستقيمة عريضة أو رفيعة فاتحة أو غامقة وتستخدم هذه المفردة الخطية للتعبير عن أفكار مختلفة في الأزياء.
- تعد الخطوط من أهم العناصر جمِيعاً في التصميم، فهي التي تلعب الدور الرئيسي في تغيير الم ospas ، 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، الثنائيات، التجعيدات). فمن خلال الخط يمكن أن نعطي إيحاءً مميزاً

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

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

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

أنواع الخطوط: تنقسم الخطوط إلى:

أ. خطوط مستقيمة وتشمل:

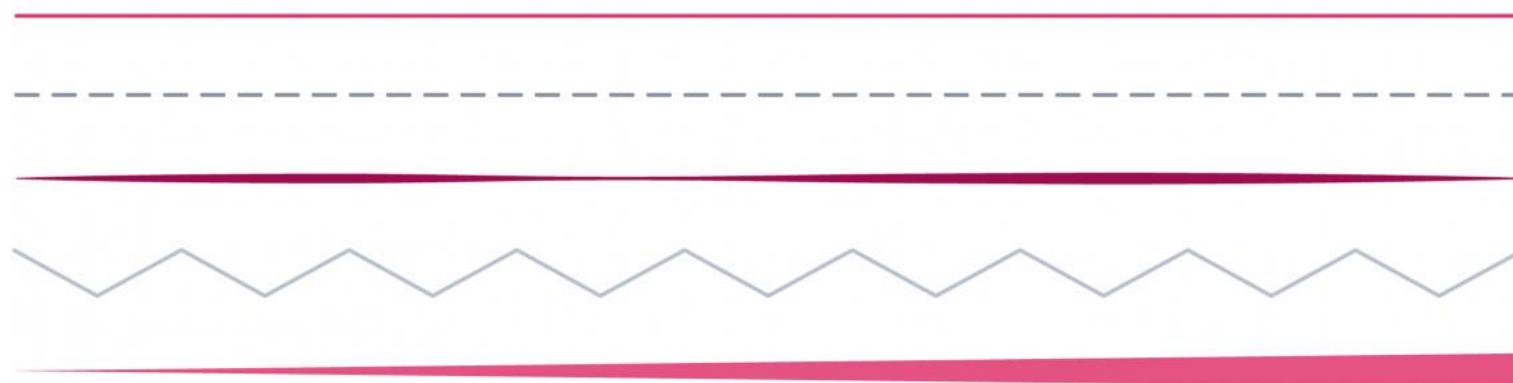
- **الخطوط الرأسية.**

- **الخطوط الأفقية.**

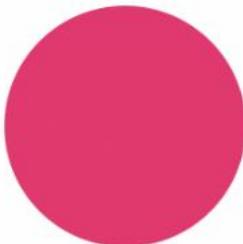
- **الخطوط المائلة.**

ب. **الخطوط المنحنية.**

Line

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

2. الشكل:

يقصد به الهيكل الخارجي أو محيط الأشياء وأحياناً يعرف بالهيئه 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 المجمس.

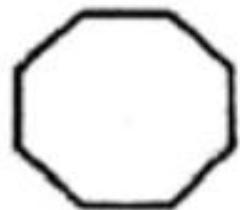
ويعد الشكل سواء المسطح أو المجمس من أهم عناصر التصميم. في مجال الملابس يعد الشكل المسطح مساحة ثنائية الأبعاد محاطة بإطار خارجي ومكونة للشكل الظلي للملابس (السلوبيت). أما الشكل المجمس فهو مساحة ثلاثية الأبعاد مصمتة أو مجوفة محصورة بعدها أسطح.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

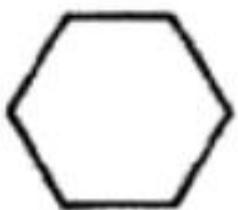
أ. الشكل المسطح أو الظلي (السلوبيت): هو العنصر الذي يعكس الأبعاد الخارجية للخطوط المحددة للجسم ويتضمن الفراغات والمساحات، فقد يحدد الشكل العام الذي يمكن تغييره عن طريق تغيرات بسيطة كرفع أو خفض الذيل في الفوطة أو الجاكيت أو الأكمام أو تغيير فتحات الرقبة والأكمام.

أنواع الشكل المسطح:

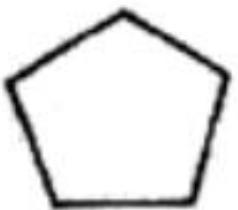
- الشكل المسطح متساوي الأبعاد مثل المربع والدائرة والمثلث متساوي الأضلاع والخمسي والسداسي والتثمني.

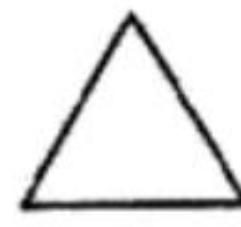
(و) مثمن

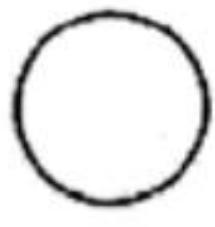
(هـ) مسدس

(د) مخمس

الأضلاع

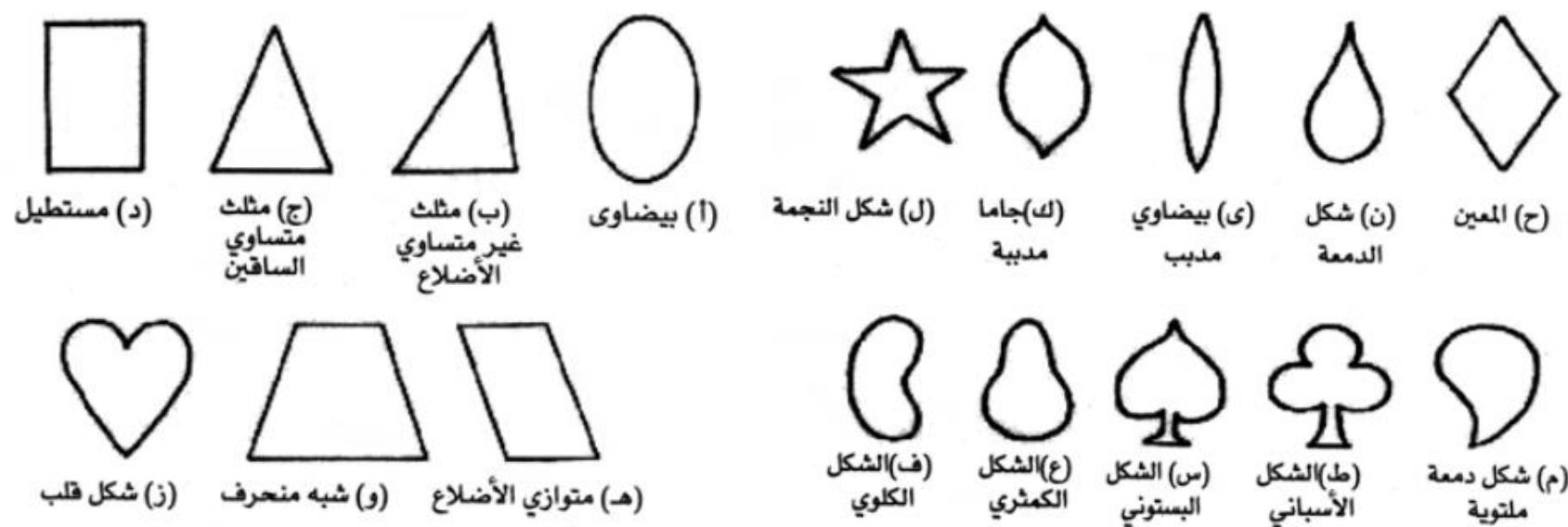
(ب) دائرة

(أ) مربع

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

- الشكل المسطح غير مستوي الأبعاد مثل البيضاوي والمثلث متساوي الצלعين والمثلث مختلف الأضلاع والمتساوي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف وغيرها.

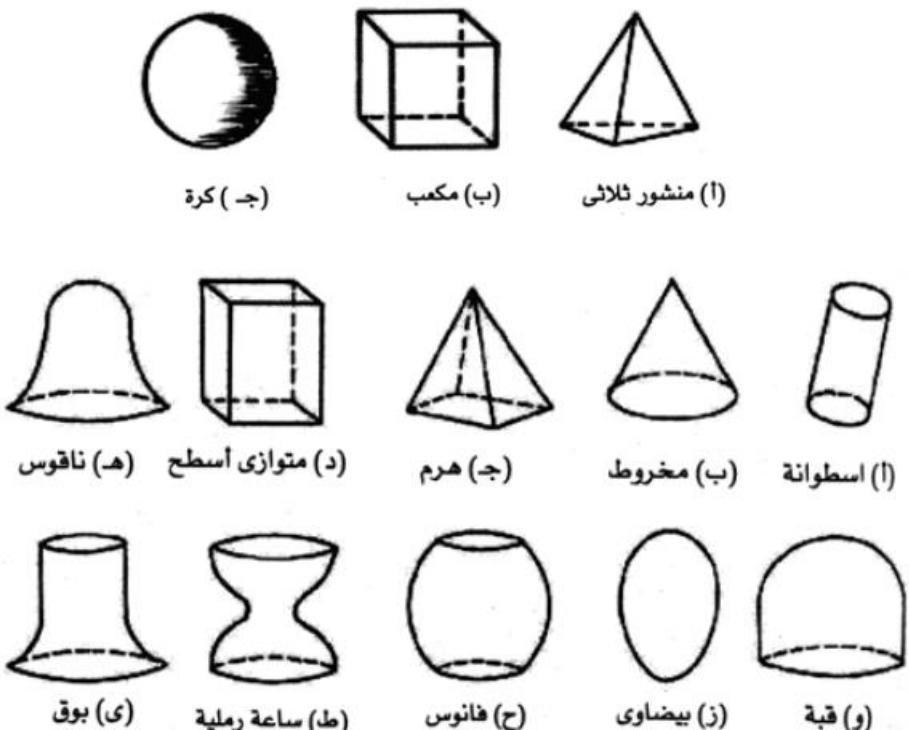
عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

بـ. الشكل المجمـ: هو مساحة ذات ثلاثة أبعـاد تحـيط بها أـسطح ولو كانت مجـوفـة يـطلق عـلـيـها حـجـمـ. أما إـذاـكـانـتـ مـصـمـمـتـةـ فـتـوـصـفـ عـلـىـ آـنـهـاـكـتـلـةـ، وـفـيـ مـجـالـ الـأـزـيـاءـ يـعـدـ جـسـمـ الإـنـسـانـ كـتـلـةـ مـحـاطـةـ بـحـوـافـ كـذـلـكـ أـجـزـاءـ الـمـلـابـسـ الـبـنـائـيـةـ جـمـيعـهـاـ تـمـثـلـ أـشـكـالـاـ مـجـوفـةـ تـحـيطـ بـكـتـلـةـ الـجـسـمـ.

أنواع الشكل المجمـ:

- الأـشـكـالـ ذـاتـ الـأـسـطـحـ الـمـتـسـاوـيـةـ مـثـلـ الـكـرـةـ وـالـمـكـعـبـ وـالـمـنـشـورـ الـثـلـاثـيـ.

- الأـشـكـالـ ذـاتـ الـأـسـطـحـ غـيرـ الـمـتـسـاوـيـةـ مـثـلـ الـاسـطـوـانـةـ وـالـمـخـروـطـ وـالـهـرـمـ وـمـتـواـزـيـ الـأـضـلاـعـ وـالـنـاقـوسـ وـالـقـبـةـ وـالـبـيـضـةـ وـالـفـانـوسـ وـالـسـاعـةـ الرـمـلـيـةـ وـالـبـوقـ.

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 ذي 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 فمصممو 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 الفرعية

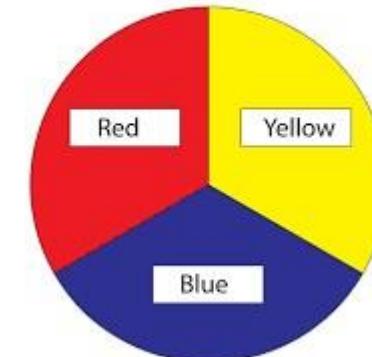
هي الخلط بين لونين أساسين
للحصول على لون ثالث

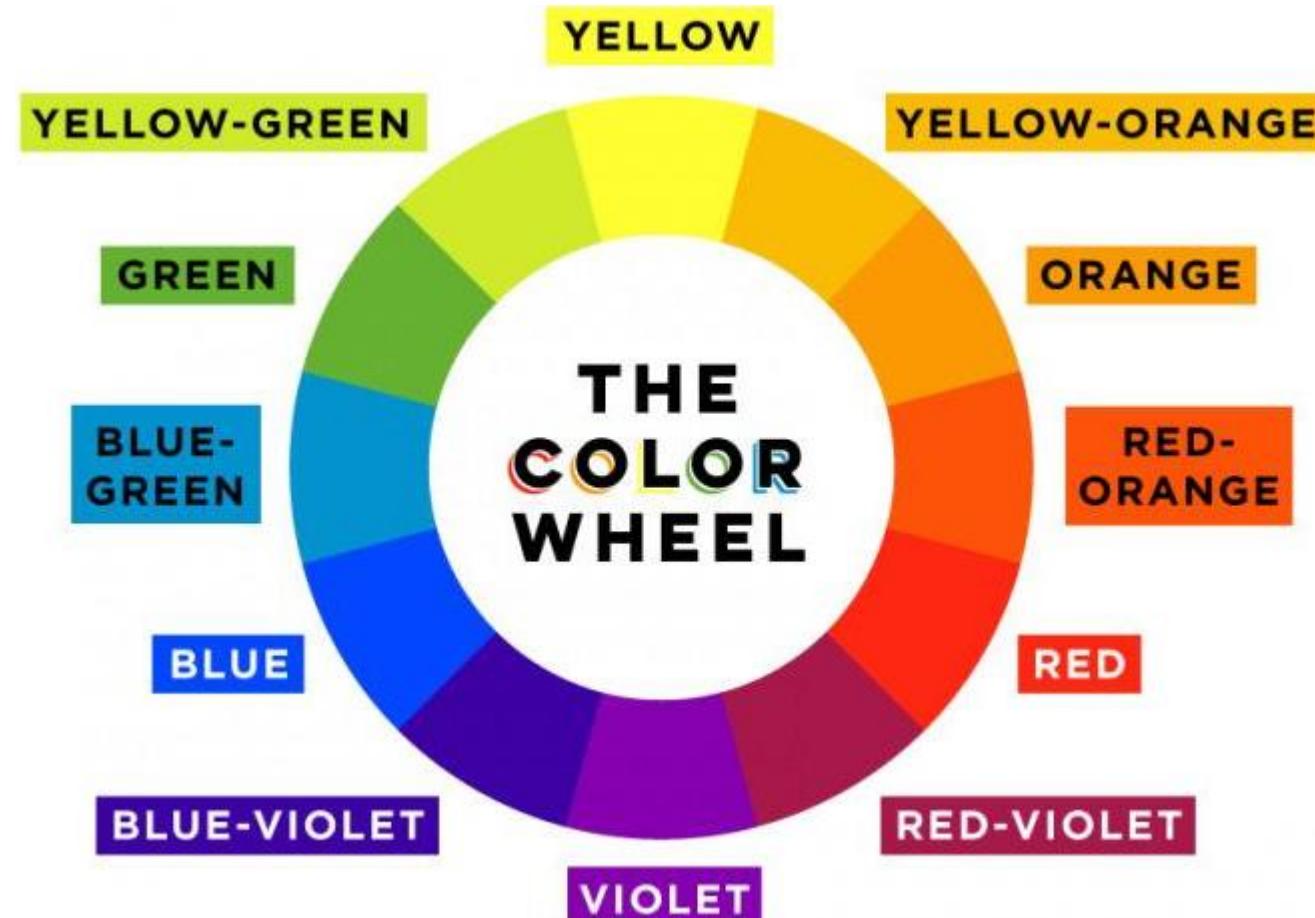
Red+Yellow= Orange
Red+Blue=Purple
Blue+Yellow=Green

الألوان الأساسية

Primary Colors

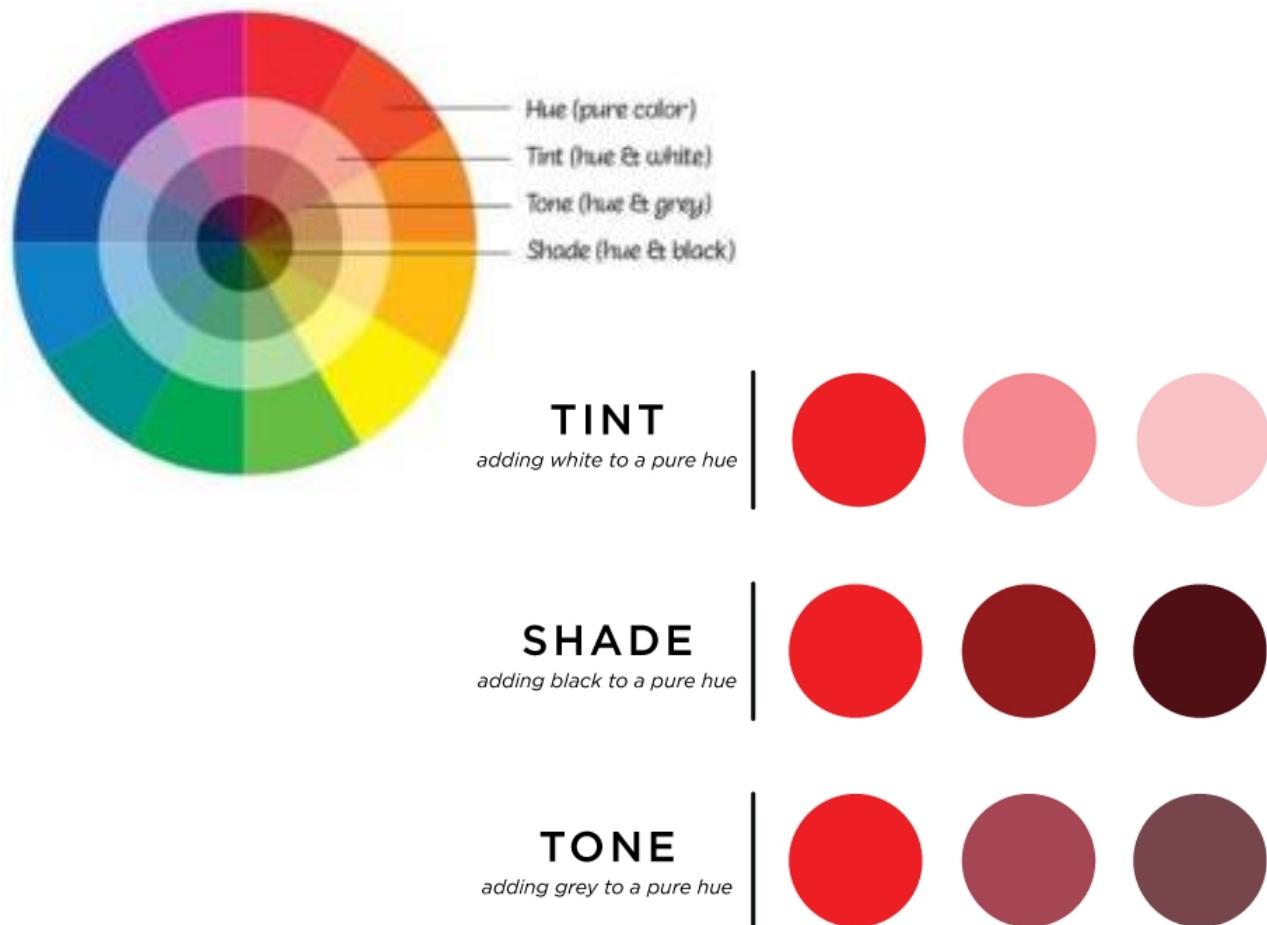
عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

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

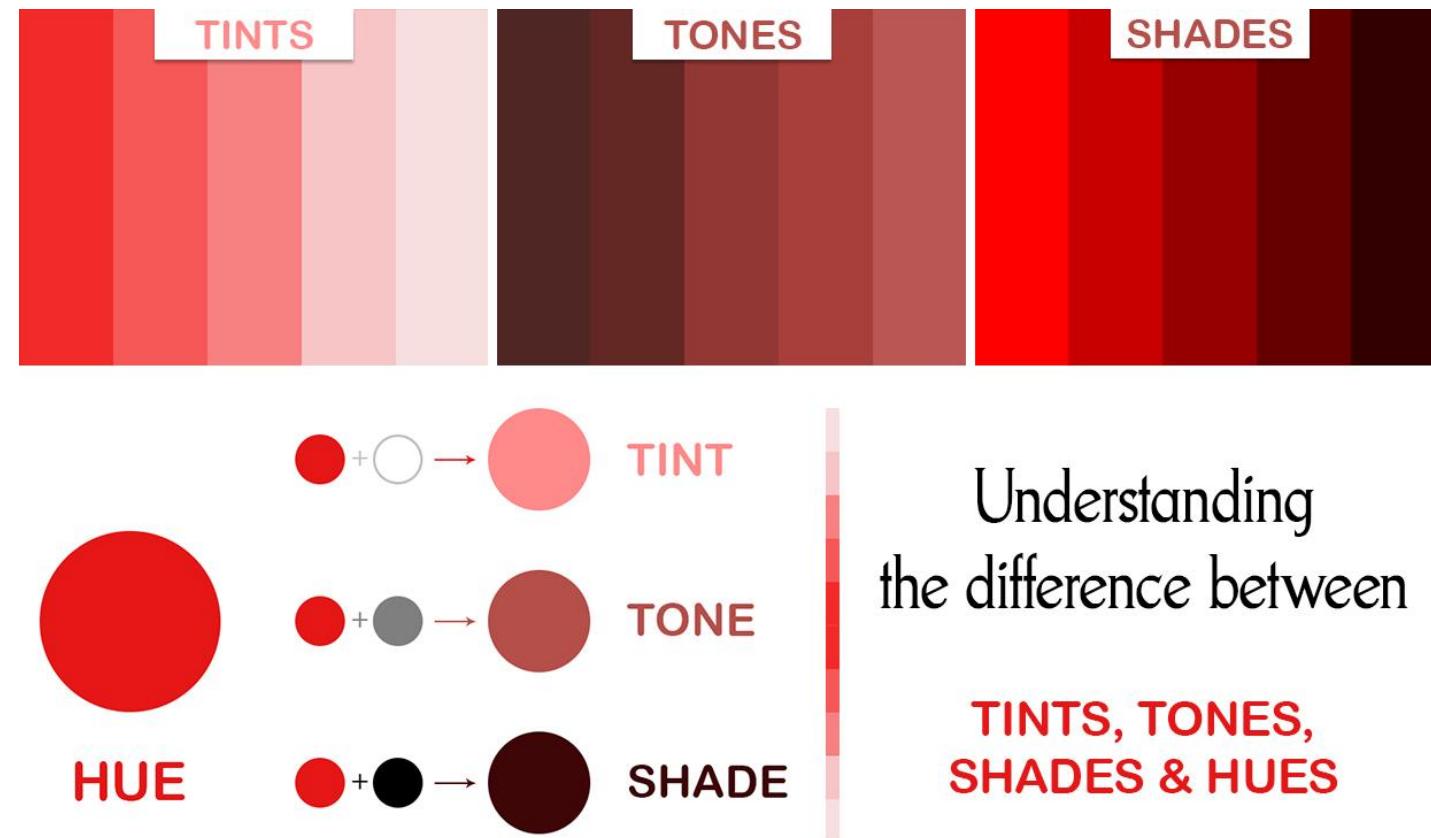
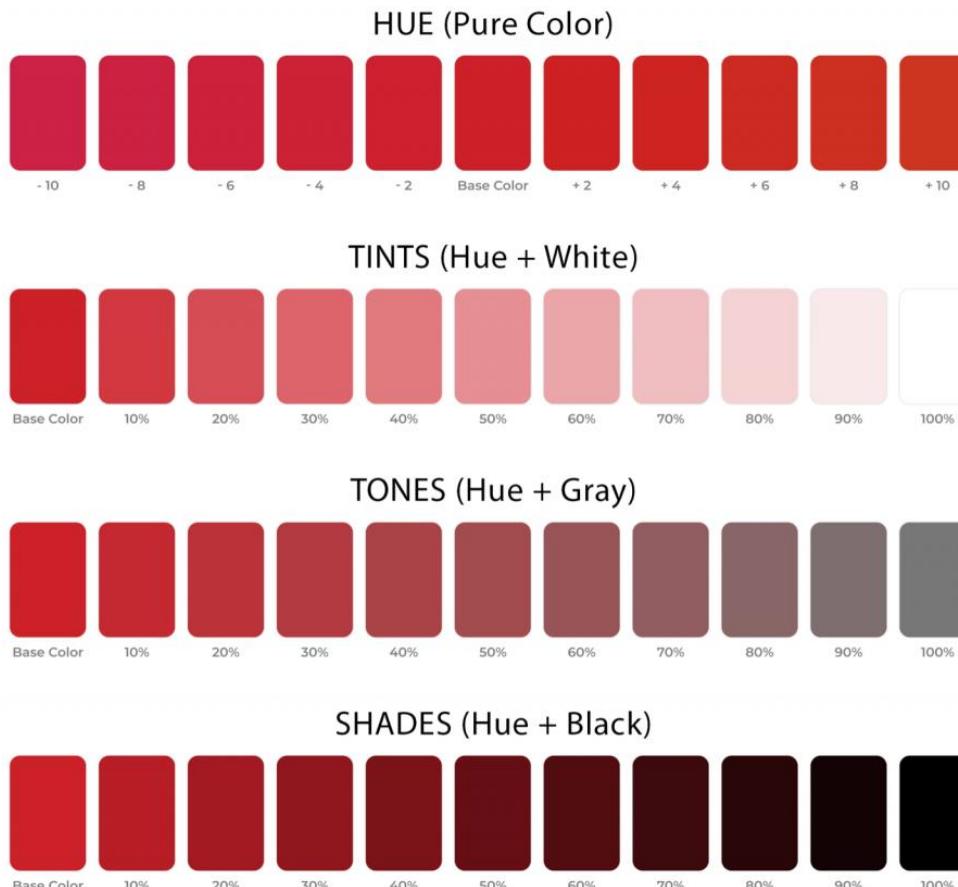
$\text{YELLOW} + \text{ORANGE} = \text{YELLOW ORANGE}$
 $\text{YELLOW} + \text{GREEN} = \text{YELLOW GREEN}$
 $\text{BLUE} + \text{GREEN} = \text{BLUE GREEN}$
 $\text{BLUE} + \text{VIOLET} = \text{BLUE VIOLET}$
 $\text{RED} + \text{VIOLET} = \text{RED VIOLET}$
 $\text{Red} + \text{ORANGE} = \text{RED ORANGE}$

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

- **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

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

COLOR VALUE

Hue

Saturation

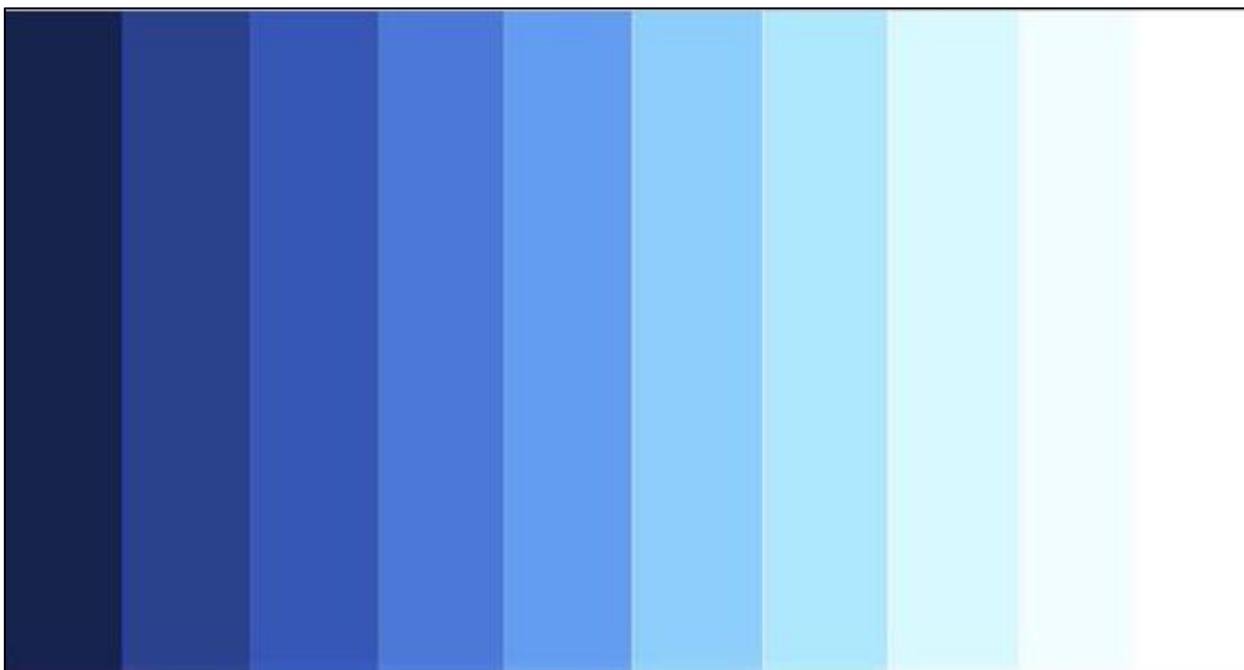

Value

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

SATURATION تشعّب اللون، الألوان غير المشبعة تميل لتبدو رمادية

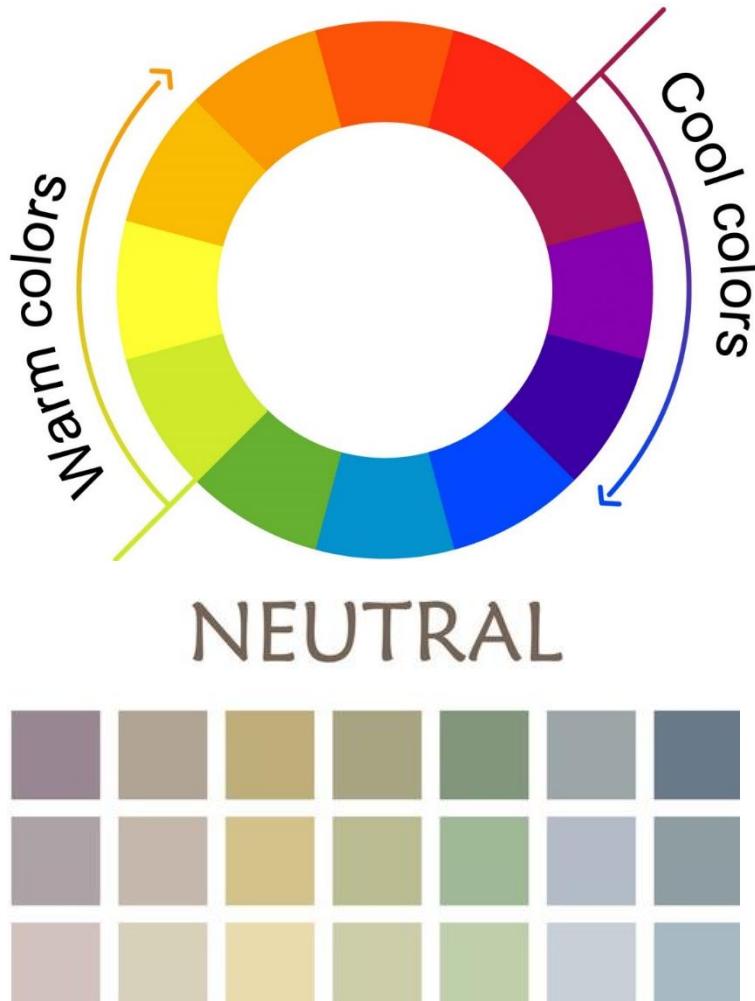
عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

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

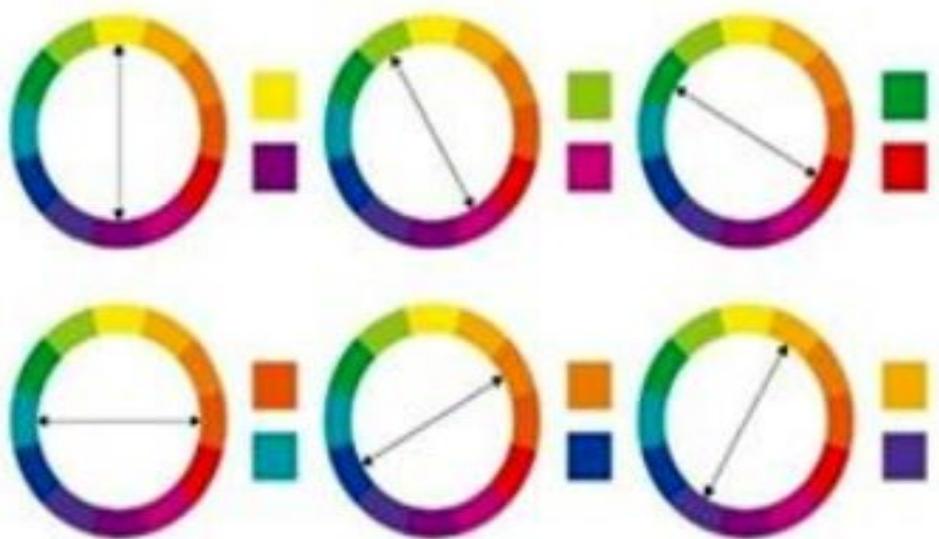
- **WARM COLORS** الألوان الدافئة : الأصفر - الأحمر - البرتقالي - البنفسجي المحمّر بدرجاتهن.
- **COOL COLORES** الألوان الباردة : الأزرق - الأخضر - البنفسجي بدرجاتهن.
- **NEUTRAL COLORS** الألوان المحايدة: الأبيض - الأسود - البني - الرمادي - البيج بدرجاتهن.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

العلاقة المتبادلة بين الألوان:

فيما يلي عرض بعض 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 أساسى عبارة عن اللون الثانوى الناتج عن مزج اللوين 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 ملبيبة ناجحة ومتواقة.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

ثانياً: تباين الألوان:

- ظاهرة التباين اللوني هي التغيير المرئي الذي يحدث في مظهر الألوان عند تجاورها دون أي تأثير على تركيبها المادي وهناك عدة أنواع للتباین اللوني فهناك التباين بين الألوان المتكاملة (المقابلة على الدائرة اللونية) مثل: نجد في الصورة تباين بين اللون الأصفر والأزرق.
- ويحدث أقوى تباين لون للألوان المتكاملة إذا كان اللوانان 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 مجموعة 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 والأحذية- أغطية الرأس وغيرها)

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

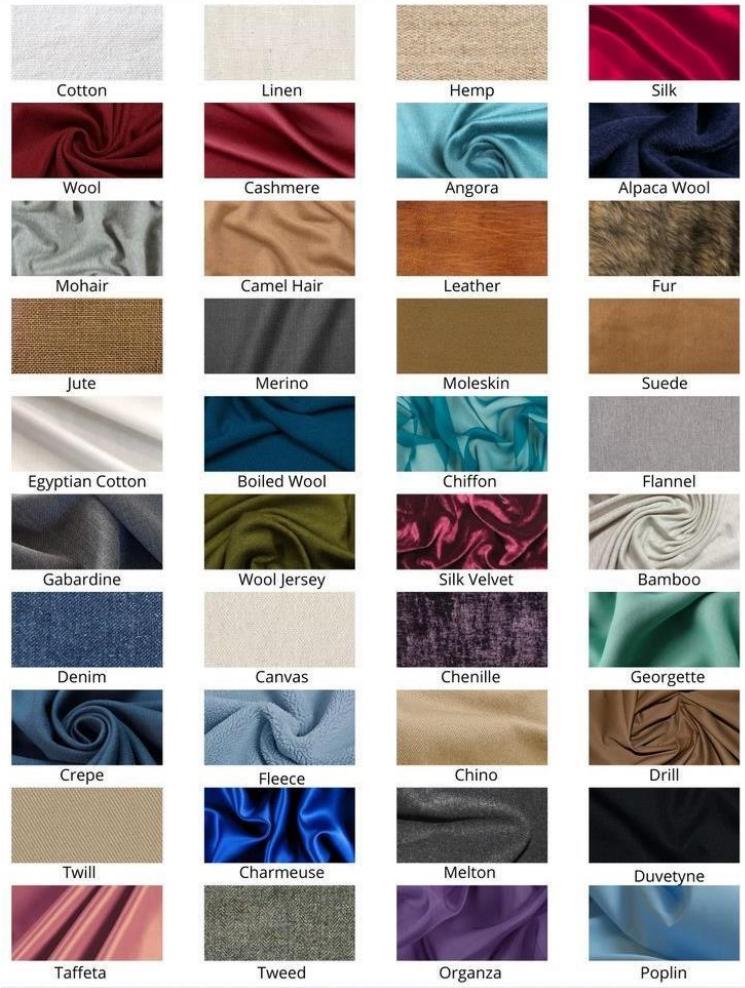
4- الخامة (الملمس):

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.

والملامس في الملابس قد تكون:

- ثقيلة مثل التفتا والكتان وغيرها.
- ناعمة مثل: الحرير والجرسيه والكريب.
- شفافة مثل: الشيفون والأورجانزا.
- معتمة مثل: الجنز.
- لامعة مثل: الستان والنایلون.
- مطافية مثل: القطيفة والمنسوجات الوبيرية
- ذات تصميمات متنوعة أو بروزات مثل: - الدانتيلات والأقمشة المطرزات.
- الأقمشة الكاروهات والمقلمات.

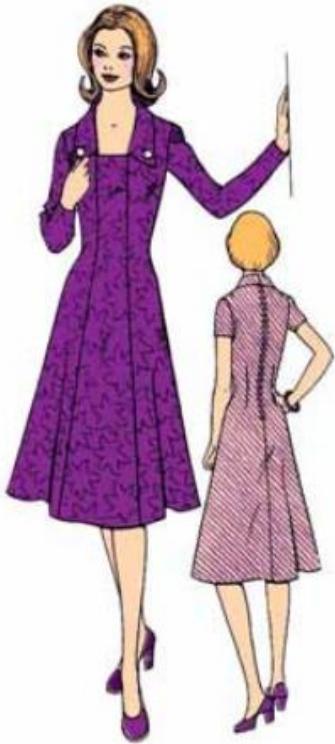
عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

(ب)

(أ)

استخدامات الخطوط في الزي:
أولاً: استخدامات بنائية:

ويتمثل ذلك في: أ. الخطوط البنائية للزي كما في
الخيوط 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 الثنبي والكشكشة .

شكا (19-2)

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 ربطة العنق والقلادات والمجوهرات والأحزمة وغيرها.
- ويجب أن يحدث تناقض وانسجام بين الخطوط الزخرفية والبنائية.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

2- استخدامات الشكل في الأزياء:

تطبيق الشكل المسطح في مجال الملابس:

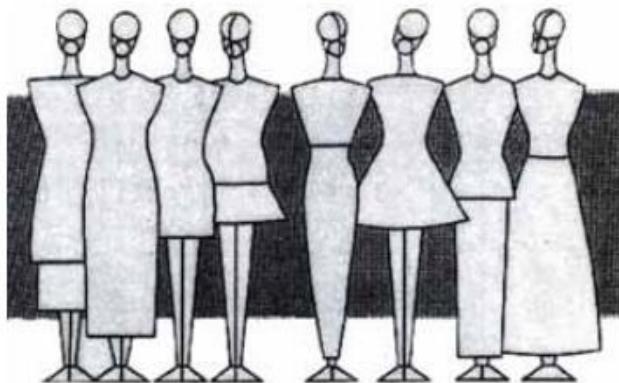
نجد الأشكال المسطحة ذات البعدين في تصميم الزي والملابس:

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

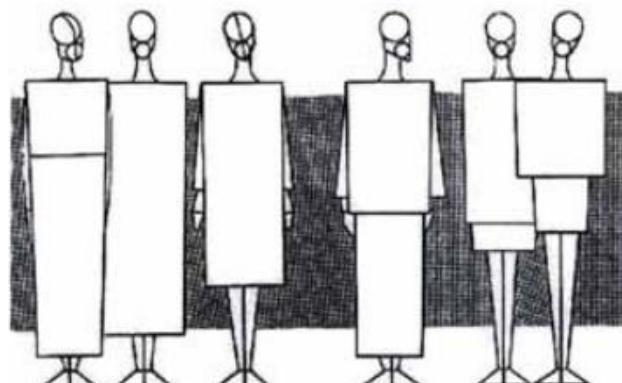
ب. في أجزاء مركبة في الزي كما في الياقات والجيوب والقصات وغيرها.

وغيرها.

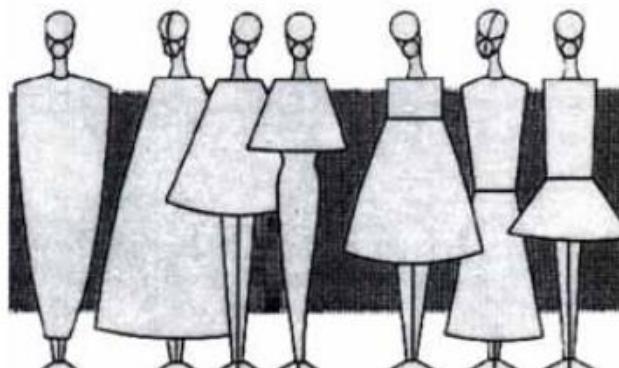
عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

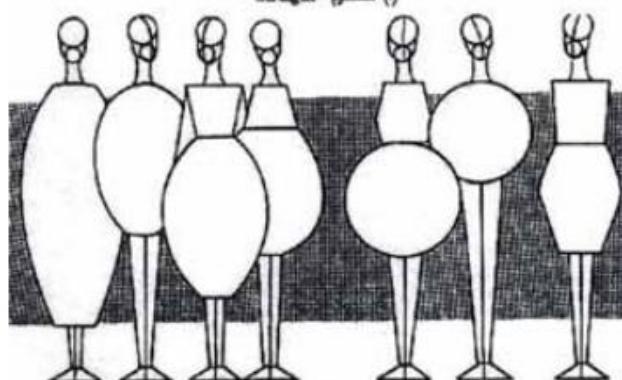
"Flattened" (مكسم للجسم)

"Straight" (مستقيم)

Trapeze (شبه منحرف)

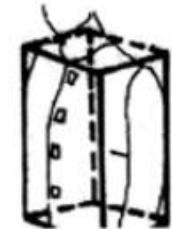
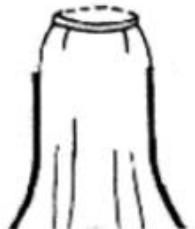
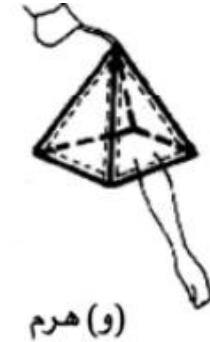
"Round" (دائرة)

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.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

تطبيق الشكل المجمم في الملابس:
في الملابس نجد الشكل المجمم في:

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

(و) هرم

(ب) مخروط

(د) حلقة

(ط) بوق

(ح) بيضة

(ز) قبة

(ل) بوق

(ك) متوازي أسطواني

(ى) ساعة رملية

(ج) أنبوية أو اسطوانة

(ب) كرة

(ا) مكعب

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

بـ.زخرفة الزي كما في الإكسسوارات كالأحزمة التي تأخذ الشكل الحلقى والمجوهرات والحقائب والأحذية والقبعات وغيرها.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

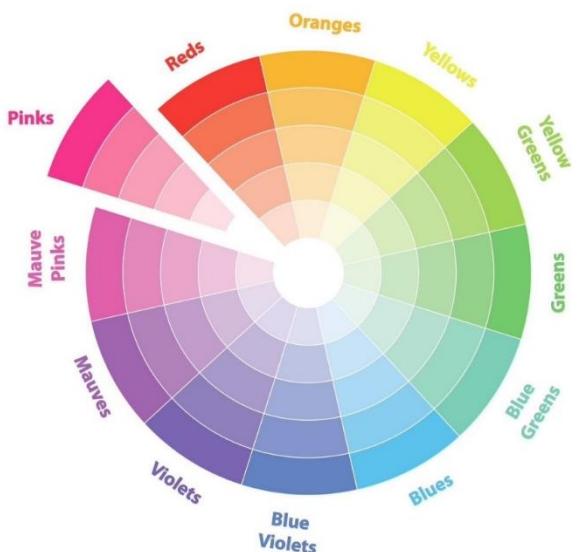

2- استخدامات الألوان في الفساتين:

يمكن الحصول على تشكيلات ملبيّة مختلفة يتحقّق فيها التوافق والانسجام وذلك عن طريق استخدام تكوينات متنوعة من الألوان.
وتنسند تكوينات الألوان الناجحة على موضوع الألوان من دائرة الألوان:

أ. تشكيلات ملبيّة ذات لون واحد : monochrome

وهي تتكون من قطع مختلفة من الملابس بنفس اللهجة اللونيّة ولكن بدرجات لونيّة أفتح وأغمق مثل ثوب يتكون من ثلاثة قطع ألوانها عبارة عن درجات مختلفة اللون.
وتعود هذه التشكيلة مريةحة 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:

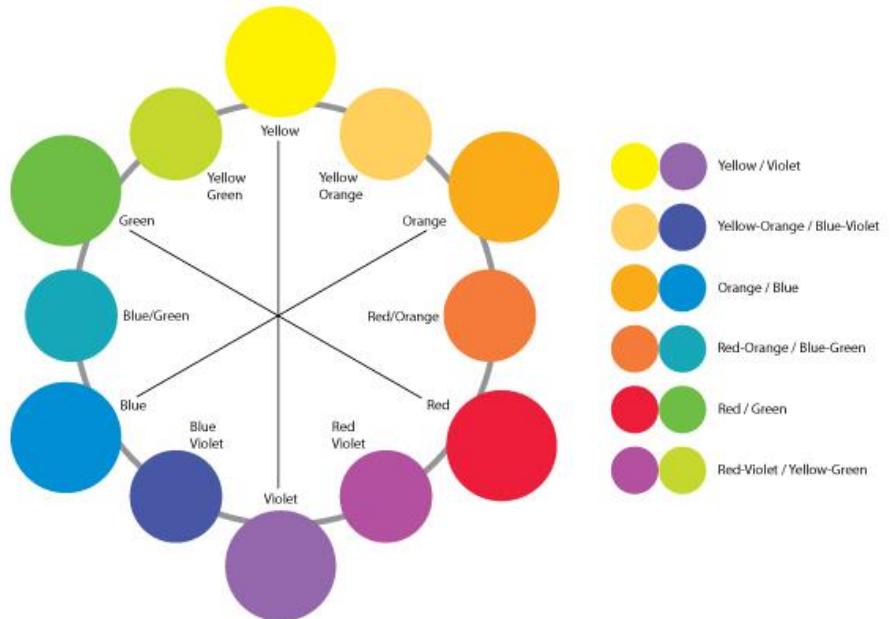
- تشكيلات ملبيّة ذات لون محايد مع لون زاهٍ يتم فيها الجمع بين لون محايد مع أحد الألوان الزاهية.
- وتنوع استخدامات هذه التشكيلات الملبيّة فهي تعطي مظهراً جذاباً للعين.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

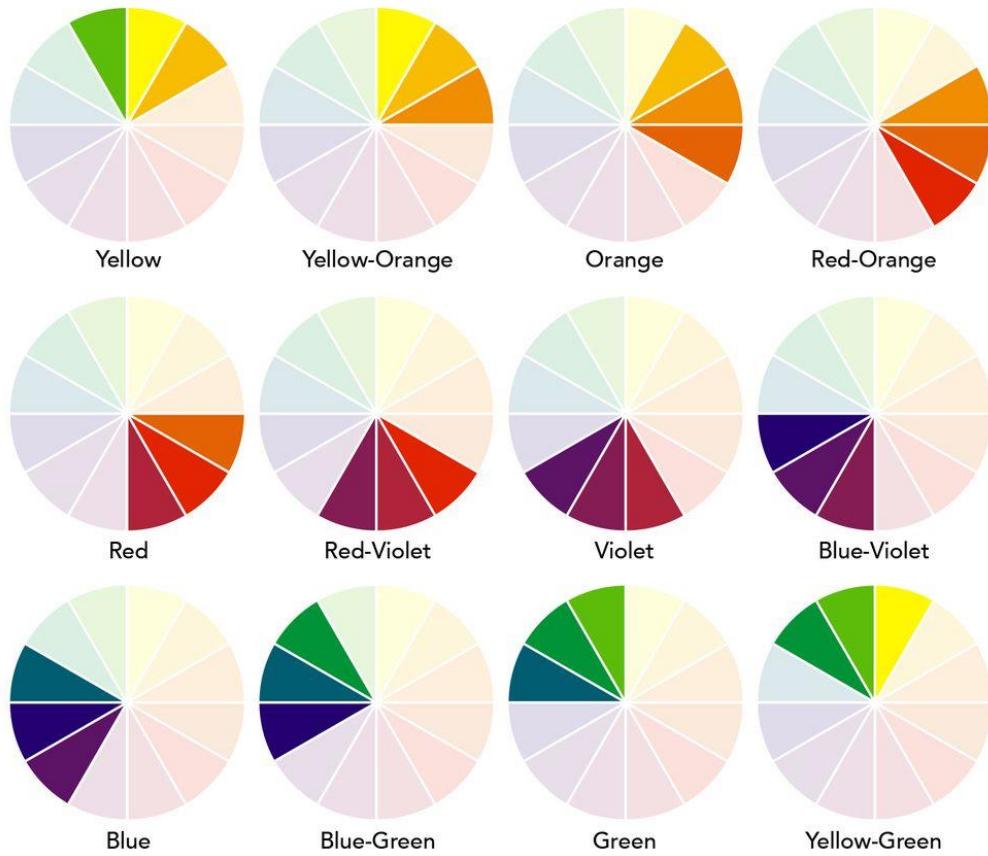
2- تشكيلات ملبيّة ذات لونين متكاملين:

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

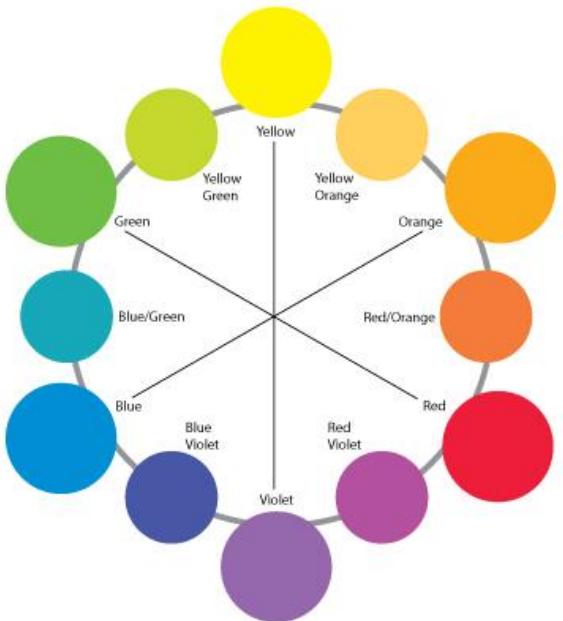

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

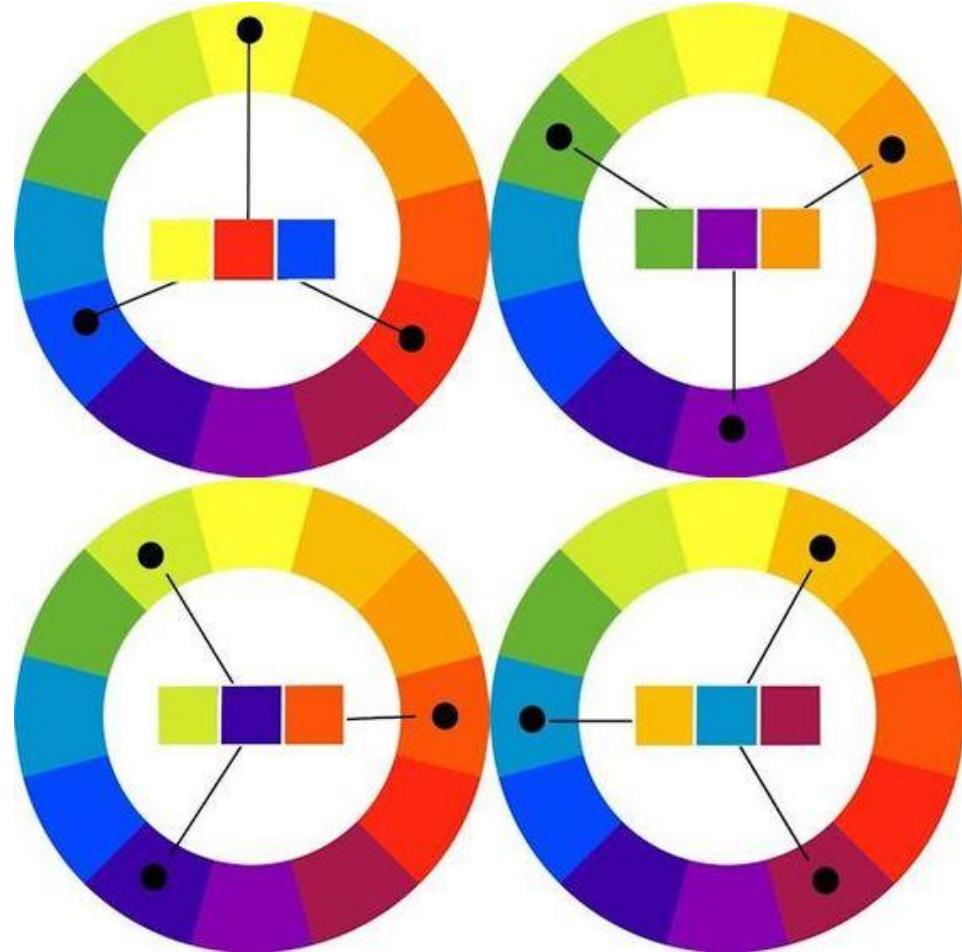
ANALOGOUS COLORS

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

عناصر ومبادئ التصميم الفني - العناصر التشكيلية

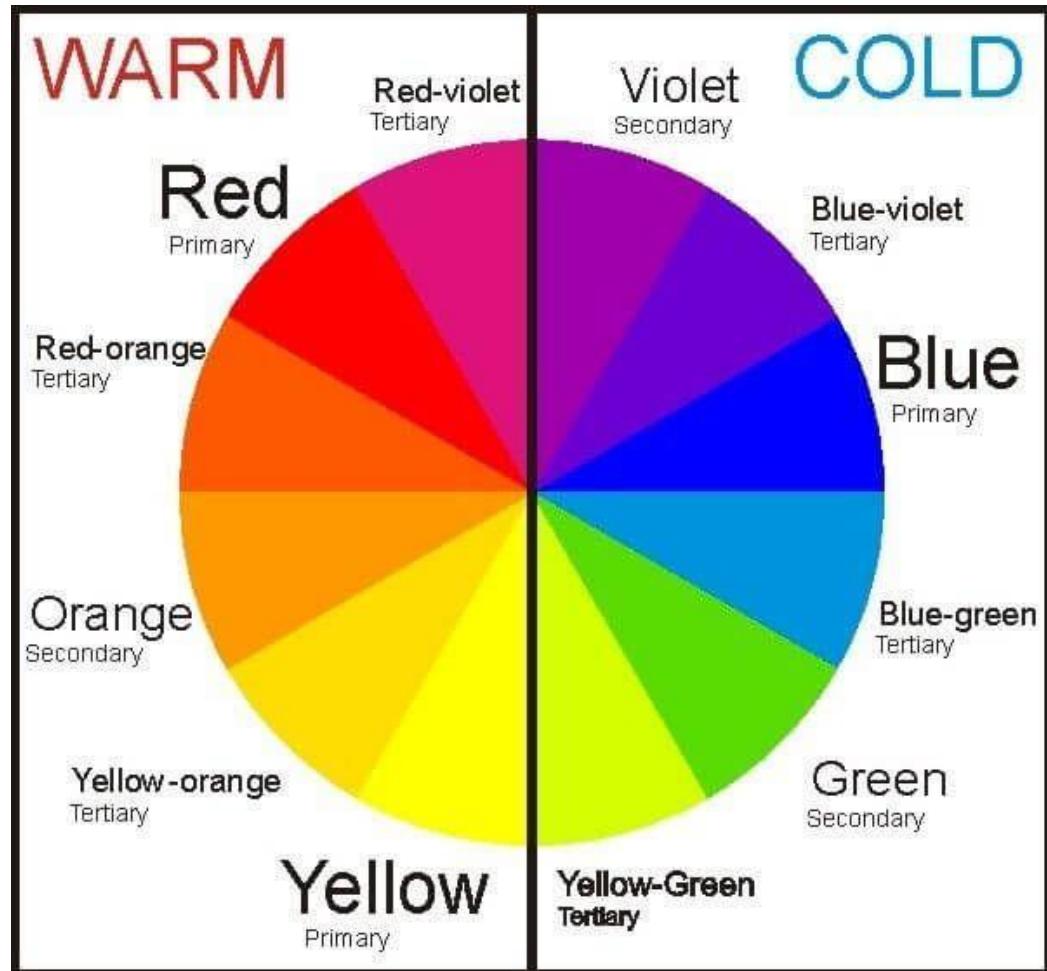

2- تشكيلات ذات الألوان الثلاثية **TRIADIC**

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

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

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 والدفء 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 الإحساس بالزراوة في الطول، فكلما تقاربت الخطوط الرأسية أكثر أعطت إيحاء بالزراوة في الطول أكثر.
- تعطي إحساساً بالرشاقة والنحافة والمظهر الجذاب.

عناصر ومبادئ التصميم الفني - تأثير عناصر التصميم في الأزياء

- تطبيقاتها 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

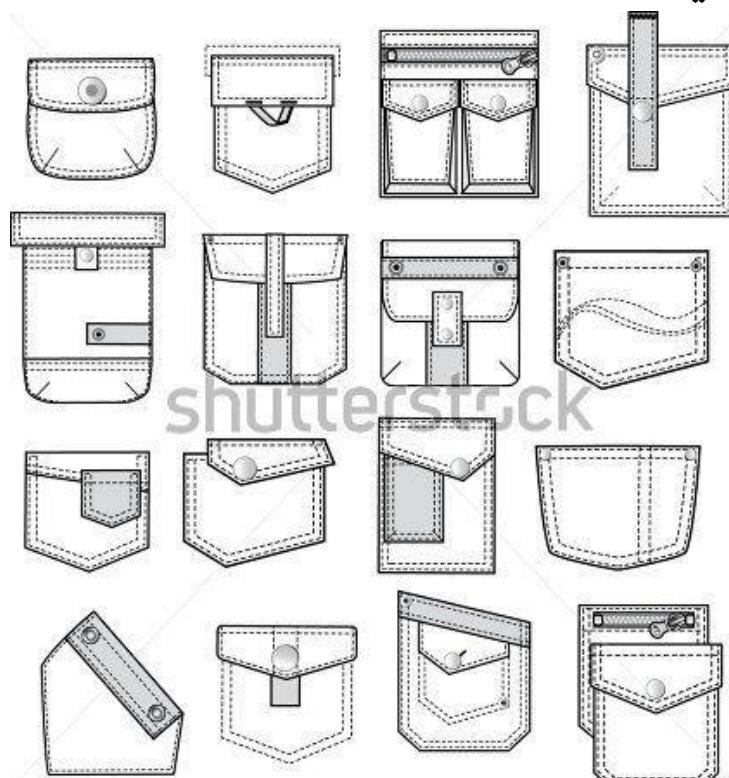

ب. تأثير الخطوط المستقيمة الأفقية:

- 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 تسعي 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

عناصر ومبادئ التصميم الفني - تأثير عناصر التصميم في الأزياء

تأثير الخطوط المستقيمة المائلة:

يتناوب 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 ظللاً قد تقلل من الضوء العاكس فيبدو الجسم أقل ضخامة.
- تظهر الجسم بمظهر العضمة والفاخمة.
- تخلق حركة ونشاطاً محباً 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.
- الثنائيات المائلة.
- فتحة الرقبة التي تتخذ شكل ٧

الأقمشة المقلمة بخطوط مائلة كخطوط الزجاج 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
- بـ.الخطوط ذات الانحناء الأكبر تعطي الإحساس بالامتلاء والخطوط ذات الانحناء البسيط تعطي الإحساس بالرشاقة والنعومة والرقة.
- ج. يمكن بها علاج بعض 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 الحلوة.
- 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 الالزمة:

1. أقلام رصاص.
2. ورق كanson.
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 تدخلات من الكسرات. - نقاط تمثل التطريز أو الزخرفة على القماش.

أجب بـ صح أو خطأ:

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

1. الخطوط الرأسية تناسب الأجسام الممتلئة القصيرة لأنها توحى 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

شكرا لكم