

تحليل الأعمال الفنية
1
تحليل العمل التصويري
Analyse d'une œuvre picturale

مقدمة

1. التعريف: **كارتل العمل**

الكارتل¹ عبارة عن لوحة أو ملصق ، مرفق في المنطقة المجاورة مباشرة لنصب تذكاري أو

كائن من مجموعة عامة (عمل فني ،

قطعة أثرية ، تاريخية ، أدبية ، إثنولوجية

، تكنولوجية أو علمية) ، وإعطاء

معلومات مختلفة (العنوان أو الاسم ،

المؤلف أو المكتشف ، المصدر ، التاريخ

والمكان ، المعنى أو الاستخدام ، رقم

الجرد .

أسم ولقب الفنان
عنوان العمل الفني
التقنية
أبعاد العمل الفني
التاريخ

يتم قياس حجم العمل الفني من خلال الطول والعرض و / أو العمق. يتم قياس اللوحات عن

طريق الارتفاع أولاً ، يليها العرض. يتم إجراء قياسات العمل الفني عادة بالسنتيمتر (المستخدم

في أوروبا وآسيا) أو على البوصة (المستخدمة في الولايات المتحدة)²

- ما نوع الصورة: أصلية أم مستنسخة؟

- أي نوع (حسب وجهتها): صورة تقيية، علمانية، منارة، مصغرة، دعاية سياسية...؟

- التقنية: - متوسط: خشب ؛ قماش ؛ فلز ؛ ورق ؛ عاج ؛ ورق مقوى ؛ حائط؛ تنعيم من دعامة إلى

أخرى ... هل الدعم مرئي بالعين المجردة؟ هل نرى التحضير في بعض الأماكن؟ مفردة أو

متعددة (ثلاثية، لوحة مذبح، سلسلة، الخ)

- متوسط: تمبرا ؛ زيت ؛ الطلاء ملصق؛ ألوان مائية. فريسكو. أكريليك ... / مختلط: إضافة

المواد ، (الكولاج التلصيق) - الأدوات: الفرشاة ، السكين ، الإصبع ، (البخاخة

(...aérographe

¹ <https://www.encyclopedie.fr/definition/Cartel>

² <https://ar.chalized.com/تعرف-على-أبعاد-العمل-الفني/>

- الحالة : درجة التغيير؛ كشف إعادة الرسم تنميق تفتيح الورنيش...

- الموقع (مكان المعرض / الصيانة): متحف، مبنى عام مدني، مجموعة خاصة، الخ.

- أصل:

الفنان: مؤكد (توقيع؟) أو مفترض: مجهول، ورشة عمل...، مدرسة...؛

تقديم الفنان:

تواريخ السيرة الذاتية / النوع أو الحركة الفنية التي ينتمي إليها / عندما صنعت هذه اللوحة (بداية أو نهاية مسيرته)، كيف يمكن لعناصر حياته أن تظهر في تحليل عمله؟ هل يمكنك التحدث عن وظيفته؟

درجة الأصالة: عمل أصلي، نسخة طبق الأصل (تكرار من قبل الفنان نفسه)، نسخة (بواسطة آخر)، تزوير (نسخة تدعي أنها أصلية).

العنوان: قدمه الفنان أو غيره بعد وقوعه؟ التوجيه نحو مسار القراءة الأولى أو الخلط بين المقطوعات الموسيقية، أي تدوين نفسها في تقليد أيقوني، أو الاكتفاء بالوصف (غروب الشمس في إترينات) أو، على العكس، (de) تشغيل فكرة العنوان، ³ LHOOQ، هذا ليس أنبوب⁴؟...

هو عمل فني من عام 1919 لمارسيل دوشامب، يسخر لليوناردو دافنشي. عنوانه هو في نفس La Joconde الوقت متجانس للكلمة الإنجليزية نظرة

³ L.H.O.O.Q. est une œuvre d'art de 1919 de Marcel Duchamp, parodiant La Joconde de Léonard de Vinci. Son titre est à la fois un homophone du mot anglais look

⁴ تدخين

تاريخ الانجاز

الشكل (مستطيل في شكل أفقي أو عمودي، دائري، بيضاوي...) ،

الحجم (الأبعاد بالسنتيمتر) /

- هل هو عمل تصويري أم مجرد (تلاعب بالألوان، الخطوط، الأشكال والمواد) بدون تمثيل لأشياء معروفة؟ هناك نوعان من التجريد: التجريد الهندسي والتجريد الغنائي أو التاشست (القطرات ، تلاعب الألوان ، الأضواء ، الإيماءات ، الخ.)

إذا كانت مجازية، حدد نوعها: الحياة الساكنة، الصورة، المناظر الطبيعية، الرسم التاريخي، الديني، الأسطوري، مشهد النوع (الحياة اليومية)... معرفة كيفية شرح ماهية النوع

لماذا ينتمي هذا العمل إلى المجال الفني للفنون البصرية؟ القدرة على شرح المجالات الفنية الأخرى والاستشهاد بها

علاقته بزمنه: ما هي الروابط التي تربط الصورة بسياقها التاريخي: الأحداث والعادات والمجتمع والتاريخ الأدبي والثقافي؟ ما هو مكانه في سياق الإبداع الفني للحظة: تمزق أم استمرارية؟ الانتماء إلى مدرسة؟ لحركة؟

الألوان: ما هي الألوان الأساسية؟ معرفة كيفية وصف ألوان اللوحة معرفة كيفية استخدام مفردات اللون: التناقضات (فاتح / داكن ، مكمل ، حار / بارد) ، دائرة لونية ، ألوان مكسورة ، ألوان مطوية ، ألوان مشبعة متباينة ، ظلال ، نطاق لوني (= لوحة الألوان المستخدمة من قبل

الفنان) ، اللون السائد / اللون ذو الدرجة اللونية ، الصلابة / التدرج اللوني أو الظلال ... - الألوان الأساسية (الأصفر ، الأحمر ، الأزرق) ، الألوان الثانوية (الأخضر ، البرتقالي ، الأرجواني) ، الألوان التكميلية (الأصفر / الأرجواني ؛ أحمر / أخضر ؛ أزرق / برتقالي) - التفريق بين اللون (تدرج اللون) والقيمة (درجة تفتيح أو تعميق نفس اللون) ؛ عرض الأحجام: مسطح أو نموذجي - تناغم (ربما مع لون مهيمن) أو التناقضات: ساخن / بارد ؛ ضوء الظلام الألوان المكتملة؛ ألوان ساطعة / باهتة ، باهتة / مضيئة / رخوة ، رقيق / منعش ، مات / لامعة ... الإبراز البيضاء؛ - مشبع بالألوان (نقي)، مكسور (مضاف إليه أسود أو رمادي)، مغسول (ممزوج بالأبيض)، مطوي (مختلط مع مكمله)؛ أصباغ. - اللون والمكانية: اللون الذي يتحرك للأمام أو للخلف بالنسبة للآخرين ؛ ومن هنا دورها في تقديم العمق

النور: هل هي ممثلة في اللوحة؟ من أين أنت؟ ماذا ينير؟ لماذا؟ أين هي الظلال النقية (أو المدلى بها)؟ تعرف على كيفية استخدام مفردات الضوء chiaroscuro⁵؛ الإضاءة الخلفية. إضاءة جانبية ضوء ساطع / منتشر

تطوير التحليل: تفسير العمل

رسالة العمل: لماذا صنع الفنان هذا العمل؟ هل هذه الرسالة دينية؟ سياسة؟ العاملين؟ جمالي...؟ العلاقة مع حياة الفنان وأفكاره: - ما هي أفكار الفنان؟ هل العمل علامة على التزامه؟ الأكثر شيوعًا ، هل تستجيب لأمر؟ الذي؟ لأي مناسبة؟ ما هو هامش حرية الفنان بالنسبة لمفوضه؟ - هل هو جزء من حركة فنية معروفة؟ - هل هناك أعمال أخرى تتحدث عن نفس الموضوع؟

كيف يظهر الرسام أن هذا التمثيل مهم؟

لماذا نقول إن لهذا العمل قيمة سياسية / تاريخية / فنية؟ كيف كانت حياتها حتى نحن: هل تحملت المطهر؟ الأجيال القادمة ، مقاومة الزمن؟ هل يختلف استقبال الجمهور عن استقبال المختصين؟ هل سكبت الكثير من الحبر؟ ما هي المراجعات حوله؟ ما هو مكانها في تاريخ الفن؟ هل هو مبتكر؟ بأي عمليات فنية ابتكر الفنان عملاً مختلفاً عن تلك الموجودة بالفعل؟

استنتاج

⁵ Clair obscur

ما هي المصادر التي استخدمتها؟ كيف تحققت من معلوماتهم؟ اشرح ما تعلمته أثناء العمل في هذا العمل و / أو هذا الفنان (أو هؤلاء الفنانين)، كيف شعرت.. ابحث عن عمل واحد أو أكثر ليرتبط ولكن ينتمي إلى مجالات فنية أخرى و / أو فترات تاريخية أخرى. ما الرابط (الرابط) الذي تقيمه بينها (الرابط)؟