

جامعة فيلادلفيا

كلية الآداب والفنون

قسم التصميم الداخلي

الفصل الأول من العام الجامعي 2014-2015

خطة تدريس المادة

Course Syllabus

المادة: الفن في القرن العشرين / ش 2
رمز المادة: 190473 / 180473
مستوى المادة: الرابع
المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: ---
موعد المحاضرة: الاثنين - الأربعاء الساعة 11:15 - 12:45
الساعات المعتمدة: 3

عضو هيئة التدريس

الاسم: د. مروان العلان

الرتبة الأكاديمية: أستاذ مساعد

رقم المكتب وموقعه: -----

الساعات المكتبية: -----

البريد الإلكتروني: tashkilar2000@gmail.com

وصف المساق:

يغطي هذا المساق بدايات ونشوء الفن في القرن العشرين مع لمحة أولية عن الفن في نهايات القرن التاسع عشر لربط المادة زمنياً بما قبلها باعتبار الحراك الفني متواصلاً وليس على شكل قفزات منقطعة أوتها عن تاليتها، والتعرف على أهم خصائص الفن آنذاك وسماته الأساسية وعوامل التأثير التي تؤدي إلى اجترار أساليب جديدة وإنشاء مدارس مختلفة الأساليب والسمات، ومن ثم التعرف على أشهر الفنانين في الفترة الزمنية مناط الدراسة، وأساليبهم الفنية ولمحات عن حياتهم وظروفهم التي مروا بها، والتعقيب بعد ذلك عن أهم الحركات الفنية والتي منها: الواقعية والتأثيرية والوحشية والتعبيرية والتكعيبية والدادائية والريالية والتجريدية وتياراتها.

أهداف المساق:

1. تعريف الطلبة بمفاهيم الفن والنقد وقراءة اللوحة وإنضاج الذائقة الفنية لديهم، وتعريفهم بالمراحل التاريخية التي مر بها الفن في القرن العشرين وما قبله، والعوامل التي أدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في بنية اللوحة من حيث الشكل والمضمون وطريقة التنفيذ وما إلى ذلك. كما يتوخى المساق تعريف الطالب بالتشكيلات والتيارات الفنية التي أنتجها القرن العشرون والذي هو بحق قرن التغيرات الهائلة في البنى الفوقية في المجتمعات الغربية.
2. ربط المادة الفنية بالتصميم الداخلي والجرافيك من خلال دراسة أساليب ومكونات اللوحات الفنية في هذا القرن وما طرأ عليها من متغيرات وتقديم نماذج تؤكد ذلك.

مكونات المادة:

1. الكتب المقررة موثقة حسب القواعد المعتمدة: المؤلف. عنوان الكتاب أو المقال. سنة النشر. مكان النشر.
2. مواد مساندة: أشرطة فيديو وأشرطة صوتية، عرض سلايدات.
3. القراءات الإضافية: كتب. دوريات. نشرات. كتالوجات.

4. دليل الأستاذ/ الوظائف . . التجارب . . التمارين والتدريبات التطبيقية .
5. اعتماد التحضير الطلابي لأجزاء المادة وتوسّعهم فيها بعد تنقيحها وضبط الجودة فيها .

أساليب تدريس المادة :

محاضرات ، مناقشات ، حل مسائل ، مناظرات . . . الخ
محاضرات داتو شو . . عرض وتقديم وتحليل ونقد وقراءة مباشرة للأعمال الفنية .
قراءات لأعمال فنية من مدارس مختلفة وتقديم رؤى نقدية يمكن تعميمها على البقية وتكون من إعداد الطلبة أنفسهم .

نتائج التعلم Learning outcomes

1. المعرفة والفهم Knowledge and understanding
وذلك من خلال الدراسة الواقعية للتوصل إلى ما هو جديد ومستحدث ودفع الطلبة لاستنتاج الأحكام وقراءة الأعمال الفنية، ومتابعة الجديد في هذا المجال .
2. مهارات الإدراك ومحاكاة الأفكار Cognitive skills
3. مهارات الاتصال والتواصل الأكاديمي (مع المصادر والأشخاص Communication skills)
مناقشات ومحاورات فيما يخص المادة وإجراء دراسات نقدية مفيدة .
4. مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العلاقة .
بحوث وتقارير تساعد في زيادة المعلومات وكيفية كتابة البحوث ، وتكليف الطلبة بذلك .

أدوات التقييم :

1. أبحاث قصيرة و/ أو مشاريع ونشاطات ذاتية بزيارة المعارض والمتاحف والجاليريهات وكتابة تقارير خاصة بذلك (بحث ميداني لقراءة فنية مع مقابلات امتحان اول وثاني)
2. امتحانات قصيرة
3. واجبات ذات طابع مختلف . . زيارات . . محاولات رسم . . محاولات قراءة . . تلخيص مواد . . عرض كل ذلك للطلبة الآخرين . .
4. تقديم شفوي للأبحاث والتقارير أمام الزملاء الطلبة .
5. امتحانات فصلية ونهاية

توزيع العلامات على أدوات التقييم

الدرجة	أدوات التقييم
20	الامتحان الأول
20	الامتحان الثاني
40	الامتحان النهائي
20	التقارير و/ أو الأبحاث / الواجبات
100	المشاريع / الامتحانات القصيرة المجموع

الأمانة العلمية والتوثيق

- * أسلوب التوثيق مع أمثلة توضيحية وتعليم الطالب كيفية ذلك والطلب إليهم إعداد بحوث قصيرة موثقة .
- * إسناد الحقوق الفكرية لأصحابها بالإشارة إلى ذلك .
- * الابتعاد عن السطو الأكاديمي والنقل الحرفي .

توزيع المادة على ساعات الفصل

الأسبوع الأول

- * التعريف بالمساق
- مقدمة أولية حول مفهوم الفن
- مقدمة أولية حول مفهوم النقد وأصوله والذائقة الفنية وقراءة اللوحات .
- شرح عوامل التأثير في إبداع الفنون وكيفية نشوء المدرسة الفنية .
- عرض موجز للمدارس الفنية من حيث أسماؤها وأهم فنانيها والسّمات الرئيسة لكل مدرسة .

الأسبوع الثاني

- * شرح المقدمة
- التوسّع في استعراض المدارس الفنية في القرن العشرين وعوامل نشوئها .
- التوسّع في مفهوم النقد وأساليبه وكيفية قراءة اللوحات .
- التوسّع في عرض نماذج متعددة للوحات الفنية في القرون العشرين وما قبله ودراسة أهم سماتها واستنطاق ذائقة الطلبة في التعبير عن رؤيتهم في هذا المجال .

الأسبوع الثالث

- * المدرسة الواقعية وفنانوها وسبب تسميتها ومصدر تلك التسمية وغيرها من التسميات .
- دراسة تاريخ المدرسة الواقعية وأهم سماتها وأهم فنانيها مع استعراض حياة هؤلاء الفنانين .
- عرض لوحات من المدرسة الواقعية والحوار حولها ، والطلب إلى الطلبة للبحث عن لوحات أخرى للواقعية لعرضها وقراءتها .
- الطلب من الطلاب إعداد تقارير ومواد حول المدرسة الواقعية وبعض فنانيها وعرض ذلك .

الأسبوع الرابع

- * جماعة الباربيزون الفرنسية
- دراسة تاريخ ونشأة جماعة الباربيزون في فرنسا ، وأهم فنانيها وسبب التسمية .
- موقف الفرنسيين الراضين للجماعة وأسلوبها ولوحاتها وتقبّل الأمريكيين .
- شرح أهم سمات مدرسة الباربيزون ولوحاتهم .
- عرض بعض اللوحات لهذه الجماعة وإجراء دراسة نقدية لأعمالهم .
- الطلب من الطلاب لإعداد تقارير حول الجماعة ودراسة بعض لوحاتها وعرض ذلك امام زملائهم

الأسبوع الخامس

* الامتحان الأول

الأسبوع السادس

- * التأثرية (الانطباعية) وفنانوها وسبب تسميتها وبداياتها
- الأسباب التي دفعت الفنانين لإنشاء الانطباعية (التأثرية) .
- لمحة عن تطوّر الانطباعية ومسيرتها .
- عرض لأهم سمات المدرسة الانطباعية ومدى اختلافها عن المدرسة السابقة لها في المضامين والأشكال والألوان وكيفية إعداد اللوحة وتنفيذها .
- استعراض حياة أهم فناني الانطباعية وتجاربهم .
- استعراض لوحات انطباعية مختلفة .
- إعداد تقارير حول التأثرية وفنانيها ومحاولة دراسة بعض لوحاتها ، وعرض ذلك امام زملائهم

الأسبوع السابع

- * التعبيرية وفنانوها وسبب تسميتها بهذا الاسم والتشابه والاختلاف بينها وبين مثيلاتها من المدارس الفنية كالواقعية والكلاسيكية وفن عصر النهضة .
- عرض للظروف التي دعت لوجود التعبيرية ولمحة عن تاريخها
- دراسة لأهم سمات التعبيرية من خلال رؤية نقدية مبسطة .
- استعراض أهم الفنانين التعبيريين وحياتهم .
- عرض لوحات تعبيرية وإجراء حوارات حولها مع الطلبة .
- إعداد تقارير حول التعبيرية وتاريخها ودراسة بعض لوحاتها لشرحها في الصف .

الأسبوع الثامن

- * المدرسة الوحشية وفنانوها وسبب تسميتها بذلك .
- تعريف بالمدرسة الوحشية وظروف نشأتها
- استعراض أسماء أهم فنانيتها وحياتهم
- عرض لوحات للمدرسة الوحشية وقراءتها نقدياً .
- تقارير طلابية حول الوحشية أو قراءة بعض لوحاتها وعرض ذلك في الصف .

الأسبوع التاسع

- * المدرسة التكعيبية وفنانوها وسبب تسميتها بذلك
- عرض مفاهيم التكعيبية وظروف نشأتها وفلسفتها
- استعراض فناني التكعيبية وحياتهم باختصار ، مع لفت النظر إلى قيام فنان بالرسم من خلال أكثر من مدرسة واحدة وسبب ذلك .
- عرض لوحات تكعيبية وشرحها نقدياً .
- إعداد تقارير طلابية حول التكعيبية وفنانيتها ولوحاتهم ، وعرض ذلك أمام الطلبة .

الأسبوع العاشر

- * المدرسة الدادائية وفنانوها ، وسبب تسميتها بذلك الاسم .
- عرض لمعنى الدادائية وفلسفتها وظروف نشأتها .
- استعراض أهم فناني الدادائية وحياتهم .
- عرض لوحات للمدرسة الدادائية وشرحها .
- إعداد تقارير وقراءات للوحات الدادائية وعرض ذلك في الصف .

الأسبوع الحادي عشر

* الامتحان الثاني

الأسبوع الثاني عشر

- * المدرسة السريالية وفنانوها ، وسبب التسمية بذلك .
- شرح معنى السريالية وفلسفتها وظروف نشأتها ووصف فكرتها الرئيسية .
- استعراض أهم فناني السريالية وحياتهم ولبناء النفس لكل فنان منهم إذا أمكن ذلك .
- استعراض لوحات للمدرسة السريالية ومحاولة شرحها

الأسبوع الثالث عشر

- * استكمال المدرسة السريالية بتفاصيل توضيحية
- قراءة المزيد من لوحات السريالية وشرحها بالتفصيل .

- الطلب من الطلبة لإعداد تقارير حول السريالية وقراءة لوحاتها وعرض ذلك .

----- الأسبوع الرابع عشر -----

- * المدرسة التجريدية وفنانوها .
- شرح معنى التجريد وأصوله وتاريخ المصطلح .
- عرض لنشأ وتشكل المدرسة التجريدية
- عرض لأشهر فناني التجريد المعاصرين وحياتهم .
- عرض لوحات تجريدية والتعقيب عليها بشروح مفصلة .
- اعداد تقارير حول الفن التجريدي . .

----- الأسبوع الخامس عشر -----

- * الفن العربي : تعريفه وتاريخه وهويته الخاصة
- عرض تاريخي للفن في الوطن العربي ونشأته ومدى تأثيره بالغرب .
- استعراض أهم المدارس الفنية العربية في الدول العربية المختلفة ذات التجربة التشكيلية الواضحة كالعراق ومصر وسوريا والمغرب العربي مع إدراج بقية الدول بإشارات مبسطة، وبيان ما تتميز به كل تجربة في هذا القطر أو ذاك، واستعراض أهم الأسماء في هذا المجال .
- المدرسة الحروفية العربية والزخرفة بصفتها أهم مظهرين من مظاهر الفن العربي، معالتهريف بهما ونشأتهما ووظائفهما والبعد الفلسفي الكامن وراءهما وأسباب ذلك في الثقافة العربية والاتجاه السائد منذ زمن بعيد حول مفاهيم المنع والتحرير للفن وأثره على التشكيل والإبداع العربي، ومرحلة التقليد للمدارس العربية .
- عرض لبعض لوحات الفنانين العرب والأردنيين ومحاولة قراءتها والتعرف على ملامحها الخاصة وملامح التقليد لمثيلاتها في الغرب . .
- زيارة للمتحف الوطني للفنون الجميلة والحوار حول اللوحات المعروضة .
- زيارة معرض تشكيلي قائم والحوار مع الفنان هناك .
- إعداد تقارير حول اللوحات المعروضة وتحليل بعضها وعرض ذلك .

----- الأسبوع السادس عشر -----

- الامتحان النهائي

----- حجم العمل الملقى على عاتق الطالب : -----

لا يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس، سواء داخل الصف أو خارجه .

----- سياسة الحضور والغياب : -----

لا يسمح للطلاب بالتغيب أكثر من 15% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، إذ يترتب على ذلك اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم للامتحان النهائي وتكون علامته في المادة صفراً، في حالة عدم قبول العميد للعذر .

----- المراجع العلمية للمادة -----

الكتب :

- تاريخ الفن في القرن العشرين . محمد بسيوني . 2001 . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . مكتبة الأسرة .
- الفن والانسان . محمود صبري . 1991 . قبرص . نيقوسيا . مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية .

- نظرية التصوير . ليوناردو دافنشي . ترجمة عادي السيوي . 2005 . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . مكتبة الأسرة .
- وحدة الوجود العقلية . عبد الجبار الوائلي . 1994 . بيروت : منشورات دار النضال لطباعة والنشر .
- النقد الفني . دراسة في المفاهيم والتطبيقات . على شناوة آل وادي وسامر قحطان سلمان . 2014 . عمان : دار الرضوان للنشر والتوزيع .
- دور الفن التشكيلي المعاصر في إبراز جمالية الحرف العربي . سجاد خريسات . رسالة ماجستير غير مطبوعة . 2013 . جامعة العلوم الإسلامية .
- الفنون الجميلة بين المتعة والمنفعة . مختار العطار . 1994 . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- الموجز في تاريخ الفن العام . ابو صالح الألفي . 1985 . القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر .
- الفن والتصميم . اسماعيل شوقي . 1999 . القاهرة . جامعة حلوان .
- الفن الأوروبي الحديث . آلان باونيس . ترجمة فخري خليل . 1994 . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
- الظل والظلال . محمد دراية . 2008 . عمان : مكتبة المجتمع العربي .
- الفن والعلم والجمال . عماد النوري . (د . ت) بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة .
- موجز في تاريخ الفن . نجم عبد شهاب . 2008 . عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر .

الدوريات :

- مجلة الفنون : وزارة الثقافة الأردنية
- مجلة فكر وفن . مركز جوته الألماني .
- مجلة الحياة التشكيلية . وزارة الثقافة السورية
- مجلة تشكيل . مكتب تشكيل / رام الله

مواقع إلكترونية :

- www.art.com
- www.hindart.com