

جمعية أمسياء مصر (التربية عن طريق الفن)
المشهورة برقم (٥٣٢٠) سنة ٢٠١٤
مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

"العلاقة بين السينما والفن الحديث ودورها في رفع كفاءة التعليم
والتذوق الفني لدى طلاب التربية الفنية "

The Relationship between Cinema and Modern Art and its Role in
Increasing the Quality of Education and Artistic Appreciation in Art
Education Students

إعداد

أ.م.د / أمل محمد حلمي يوسف

أستاذ التذوق وتاريخ الفن المساعد – قسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

مقدمة :

على ما يبدو أن فن السينما شديد العلاقة بالفنون التشكيلية ؛ لارتباطه بالشكل والصورة واللون . فالسينما هي اختراع حضاري تتصل جذوره بالفن والأدب والمسرح والسياسة والمجتمع ، وقد كانت ولادة السينما عام ١٨٩٥ ، وبدأت تنسع دائرة العلوم والتكنولوجيات والصناعة ، فكان من الطبيعي أن تكون السينما حلقة منها وأن يكون الإخراج السينمائي علمًا يبحث عن الحركة ويستخدمها .

ومنذ بداية عهد السينما تنبه الكثيرون إلى أهميتها وحساسية الدور الذي يمكن أن تمارسه في توجيه أفكار وسلوك الناس وتعديل قيمهم الاجتماعية والأخلاقية وتغيير أسلوب حياتهم وثمة من اعتبرها أقوى وأبعد الفنون ووسائل الاتصال أثراً وفاعلية في تشكيل العقل البشري والثقافة الإنسانية . وقد أكد بعضهم ومنذ بدايات السينما أن من يملك السينما يسيطر على أقوى وسيلة للتأثير في الشعوب .

وتتمثل في السينما كل الأبعاد الاتصالية ، فهي من أهم وسائل الاتصال الجماهيرية ، التي تدعم وتعزز ثقافة الاتصال والتلقى البصري لدى الإنسان المعاصر .

وتعال السينما أكثر مجال استفاد من الفن الحديث وأفاده في الوقت ذاته ، استفاد منها بما شهدته الصورة السينمائية من طفرة متأثرة برأي الفن التشكيلي قديماً وحديثاً، وأفادها بالعمل على انتشار الثقافة التشكيلية من خلال ما قدمته السينما عن عبارة الفن وعرضته على ملايين المشاهدين للأفلام في شتى أنحاء العالم. ومن شهد منها الأعمال العظيمة لعبارة الفن كفان جوخ وبول جوجان ورودان لن ينسى تأثيرها عليه وحثّها له للتعرف على فنهم عن قرب ، وقد أتيحت لنا الفرصة لمشاهدة الكثير من أفلام فنانين آخرين من الفن الحديث مثل جويا ولوتريل وتييرف وموديلاني وغيرهم .

وقد ظهرت فكرة الدراسة من خلال عمل الباحثة كأستاذ مساعد تاريخ الفن والتذوق ومن خلال قيامها بالتدريس لطلاب التربية الفنية ، وحيث أن الطلاب يواجهون في دراسة الفنانين في العصر الحديث بعض صعوبات التعلم وتتمثل في تداخل الأسلوب الفني للفنانين لدى الطلاب ، والتدخل في الأعمال الفنية كذلك.

فهل هناك حل لهذه المشكلة وهل سيعتمد الطلاب على الشرح في المحاضرة مع عرض الصور الفوتوغرافية للأعمال الفنية للفنانين فقط أم ماداً ؟

وقد وجدت الباحثة أن هناك العديد من الأفلام من علامات السينما العالمية ، أنتجت عن عدد من فنانين العصر الحديث من عصور ومدارس مختلفة ، وكشفت لنا عوالمهم الثرية بالإبداع . وقدمنا لها رصيداً معرفياً خصباً عن عشرات الأعلام من الفنانين المبدعين ، بأسلوب سلس وبسيط يناسب كافة مستويات التلقى .

وبما أن شبكة الأنترنت أصبحت وسيلة جيدة للمعلمين حالياً وخاصة بعد ظهور جائحة كوفيد ١٩ ، فقد قامت الباحثة باختيار أحد تطبيقات التواصل والمراسلة المتميزة والتي أصبحت على هواتف الجميع " telegram " وتم إنشاء قناة تعليمية عليها باسم تاريخ الفن الحديث ، وادراج الطلاب بها . حيث توفر الفرصة والخبرات التي يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية .

وبذلك قد أكسبت تقنية الإنترت الأنظمة التعليمية التقليدية ، العديد من المزايا والخصائص التي جعلت منها أنظمة مستحدثة لها العديد من الامكانيات والقدرات التي تستحق دراستها ، والاستفادة منها في دعم العملية التعليمية وتحقيق العديد من الأهداف .

ومن ذلك وجدنا أن السينما هي من أكثر الوسائل الإعلامية والاتصالية تأثيراً في جميع فئات الجمهور وخصوصاً فئة الشباب ، حيث أنها تحولت من أداة للتسلية والترفيه إلى أداة تعليم وتنمية ، وأنها أصبحت تقدم أدواراً اجتماعية وتنموية مهمة .

لذلك تعتبر الأفلام السينمائية من أكثر وسائل التواصل في التأثير في الطلاب الشباب ، كونها تؤدي رسالة اتصالية إيجابية ذات تأثير قوي بعرضها مقاطع على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث تعد فرصة ممتازة لتشجيع التعليم النشط وزيادة مشاركات الطلاب .

وتعد هذه الدراسة اجراءً علمياً لبيان ماهية هذه الوسيلة السينمائية وارتباطها بالفن الحديث ، وبيان مضمون هذه الوسيلة وأثرها على طلاب التربية الفنية مما ينعكس على المجتمع المحلي على المدى الزمني .

مشكلة البحث :

وتخلص مشكلة البحث في التساؤل الآتي:

- ما دور الأفلام السينمائية في رفع كفاءة التعليم والتنوّق الفني لدى طلاب التربية الفنية .
- ما أثر الأفلام السينمائية عن الفن الحديث كوسيلة تعليمية مصاحبة للطريقة التدريسية التقليدية الأخرى من وجهة نظرهم على كل من :
  - ١) التحصيل المعرفي والمهاري التحليلي المرتبط بمحظوي مقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين ؟
  - ٢) اتجاه طلاب التربية الفنية نحو استخدام مقاطع فيديو الأفلام السينمائية في التعليم ؟

فروض البحث :

تفترض الباحثة الآتي :

توجد علاقة إيجابية بين الأفلام السينمائية والفن التشكيلي الحديث مما كان له كبير الأثر في رفع كفاءة التعليم والتنوّق الفني لدى طلاب التربية الفنية .

أهداف البحث :

- التعرف على أثر الأفلام السينمائية عن فنانين العصر الحديث على طلاب التربية الفنية على كل من :
  - التحصيل المعرفي والمهاري التحليلي المرتبط بمحظوي مقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين .
  - اتجاه طلاب التربية الفنية نحو التعليم عن طريق مقاطع فيديو الأفلام السينمائية .
- إنشاء قناة تعليمية على برنامج تليجرام يحتوي على مقاطع الأفلام السينمائية لمحتوى الفن الحديث .

أهمية البحث :

- استخدام الأفلام السينمائية في التعليم كوسيلة تعليمية بجانب طريقة التدريس الفعلية في العملية التعليمية .
- جذب المعلمين لاستخدام برنامج تليجرام كأحد تطبيقات التعلم النقال في العملية التعليمية .

حدود البحث :

- اقتصرت الدراسة على عينة من الأفلام السينمائية العالمية التي تناولت قصص فنانين من الفن الحديث وفق المنهج الدراسي لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس .
- اقتصر تطبيق القناة المقترحة للأفلام السينمائية في البحث على طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس عبر الانترنت .

منهجية البحث :

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي ويتبع الخطوات الإجرائية الآتية :

أولاً : الإطار النظري :

دراسة فنانين الفن الحديث العالميين في مختلف المدارس الفنية .

ثانياً : المنهج التجريبي :

لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعية .

- المتغير المستقل : القناة التعليمية على برنامج التليجرام ومحتها من الأفلام السينمائية عن الفن الحديث .
- المتغيرات التابعة : التحصيل المعرفي والمهاري التحليلي لمحتوى القناة التعليمية من الأفلام السينمائية .
- اتجاه طلاب التربية الفنية نحو استخدام فيديوهات الأفلام السينمائية في التعليم .
  - أثر الأفلام السينمائية في رفع كفاءة التعليم والتذوق الفني لطلاب التربية الفنية .

عينة البحث :

ت تكون عينة البحث من (٥٠) طالباً من الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس .

أدوات البحث :

- اختارت الباحثة عينة قصريّة تضم تسعة أفلام سينمائية عالمية عن الفنانين .
- انشاء قناة تعليمية على برنامج التليجرام لعرض مقاطع الأفلام السينمائية والتواصل مع الطلاب عليها .
- استمرارة استبيان حول أراء الطالب للدراسة بواسطة الأفلام السينمائية ، ولقياس جوانب التحصيل المعرفي والمهاري التحليلي للمنهج الدراسي الخاص بالفن الحديث .

مصطلحات البحث :

السينما :

هي فن الصور المتحركة ، فالصورة السينمائية هي في جوهر طبيعتها حقيقة متحركة ، فالحركة والاستمرار في الصورة السينمائية يشكلان جزءاً أساسياً من مفهوم السينما ذاته ، فعرض الحركة والاستمرار بها هو سبب وجود السينما والسمة العليا لها ، والتعبير الأهم عن ابداعها وعقريتها ، ويتم ذلك بمرحلتين هما التقاط الصورة ومرحلة عرض هذه الصورة بواسطة جهاز عرض ضوئي .
(الزعبي، ٢٠٢٠، ١١٢)

وعرفت أيضاً بأنها اختصار لكلمة Cinematograph وتعني التسجيل الحركي ، وهذه الكلمة تدل في نفس الوقت على الأسلوب التقني وإنتاج الأفلام وعرضها ، وقاعة العرض ومجموع نشاطات هذا الميدان ، ومجموع المؤلفات المفلمة ومصنفة في قطاعات ، كالسينما الأمريكية والسينما الصامتة والسينما التوهجية والسينما التجارية . (بشور، ٢٠١٧، ١٦)

الفيلم السينمائي :

كلمة فيلم Film من الإنجليزية غشاء ، بلورة – تعني أولاً بلورة التصوير الضوئي ثم الشريط المثبت المغطى بطبقة حساسة للضوء تسمح بتسجيل الصور وحفظها ومن باب التوسيع أصبحت تعني العمل السينمائي ومجموع الأعمال المنظور إليها حسب مجالاتها ؛ كالفيلم الخيالي وفيلم المحفوظات ، وغيرها وبال مقابل فهي على العموم لا تستعمل في الحديث عن الأفلام القصصية . (بشور، ٢٠١٧، ٤٦)

هو عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة المتتابعة أو المتواالية ، تعبر عن موضوع أو ظاهرة أو مشكلة ما . وهذه السلسلة من الصور مطبوعة على شريط ملفوف على بكرة (شريط السيلفيود) تقامس بالأمتار وتتراوح مدة عرضه من دقائق إلى ساعتين وربما أكثر ، بحسب موضوعه وظروف صنعه .
(الزعبي، ٢٠٢٠، ١١٢)

الفن الحديث :

هو مصطلح عام استخدم للدلالة على الانتاج الفني منذ أو اخر القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين . ولتحديد زمن بدء الفن الحديث لابد لنا من ذكر ما كتب : " من المتعارف عليه أن الفن الحديث

يبدأ مع الانطباعية وإن لم تتضح منطلقاته الأساسية إلا في بداية القرن العشرين ، بل في السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية الأولى " .

ومن أهم مميزات الفن الحديث حصول الفنان على حريته، وغياب وصاية فنانين نظراء لهم ، وظهور الأساليب المختلفة لكل فنان ، وتوالي ظهور المعارض الشخصية والجماعية، وظهرت العديد من المدارس الفنية . (أمهز ١٩٩٦ ، ٤٥)

الذوق الفني :

الذوق هو القدرة على الاستجابة للمؤثرات الجمالية ، واستجابة تجعل مشاعر الشخص تهتز وتجعله يعيش معها وبها ، ويجعلها جزءاً من حياته ورصيداً يزداد على مر الزمن . والذوق الفني هو عملية تقويم لمادة معروضة (عمل فني) من طرف الفنان على طرف آخر (متذوق) أي أنه استجابة تقويمية تحمل طابع المتعة والاستمتاع من قبل المتلقى أو المتذوق لأحد الأعمال الفنية . (جوده ٢٠٠٧ ، ١٥)

السينما و بداياتها :

هي فن من الفنون وأداة تعبيرية ، وهي صناعة التصوير المتحرك وعرضه للجمهور عبر شاشات كبيرة في دور العرض أو على شاشات أصغر كالتلفاز أو الحواسيب ، ويسميها البعض بالفن السابع وهي مجال فني تجتمع فيه جميع الفنون من موسيقى ورسم وشعر ورقص وبذلك أصبحت فناً تركيبياً يضم في طياته جميع الفنون . (غيث ٢٠١٧ ، ١٣٧)

تعود بدايات السينما إلى عام ١٨٩٥ حيث قام الأخوة لويس Lumiere August وأوجست لومير Louis بإنجاحات كبيرة في هذا المجال ، وكان أول عرض سينمائي في العالم في أوائل القرن التاسع عشر عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة والتي كانت مدتها حوالي دقيقة واحدة لكل فيلم، وعرضت فيها لقطات من الواقع اليومي : أحدها كان يعرض أوجست وزوجته وهما يطعمان ابنهما الصغير وأخر كان يظهر وصول قطار إلى مدينة (لاسيونات) جنوب فرنسا ، وفيلم آخر عن خروج العمال من المصنع . وهذه الأفلام الأولى هي ما جعلت الناس يعتقدون أن السينما هي تسجيل للواقع . (Science and media museum 2009)

ويعد الفيلم السينمائي وسيلة مهمة جداً من وسائل الاتصال السمعي البصري التي يمكن توظيفها لتقديم وشرح وتفسير النشاطات وال العلاقات الإنسانية المتغيرة والمتحركة، واستخدامها في مجالات وأغراض متعددة كالترفيه والتثقيف والتعليم والإعلام وغير ذلك .

كما أن الفيلم يعتبر صناعة متلماً هو شكل فني متميز، فهو أحد أشكال التعبير، فيوظف العناصر التكوينية للفنون البصرية ، مثل الخط والشكل والكتلة والتركيب . وهو يستقى من علاقات الظل والنور والإيقاع مثل فنون الموسيقى والشعر والتصوير ويضاف إليها الحركة، وهو يعتمد في تعبيره بصرياً ولفظياً بالإثارة والحوار على التصوير الذهني والاستعارة المجازية والرمز ، ويضغط الفيلم بالتفاعل بين المنظر والصوت والحركة بالتعبير المباشر من خلال صور مادية محسوسة . (عطيه، الفنان والجمهور ٢٠٠١ ، ٨٠)

وهناك أنواع متعددة للأفلام منها الفيلم الروائي ، والتسجيلي الوثائقي :

الفيلم الروائي :

هو شريط سينمائي مصور يعتمد في سرده على بناء روائي من ابتكار مؤلف سينمائي، ومستعيناً بالممثلين المحترفين لتجسيد الشخصيات ، وتمثيل الأحداث والمواقف الواردة في السيناريو لإلقاء المشاهدين بحقيقة حدوثها. ففي بعض الأحيان يتناول الفيلم شخصيات حقيقة وواقع جرت في الماضي أو الحاضر، وتلعب أماكن التصوير دوراً أساسياً أحدها في عملية إنجاح الفيلم أو إخفاقه . (التهامي ١٩٦٥ ، ١١١)

الفيلم التسجيلي (الوثائقي) :

كان الإنجليزي جون جريرسون هو أبو السينما التسجيلية وواضع قواعدها ونظرياتها، وأول من حاول وضع تعريف للفيلم التسجيلي فوصفه بأنه " المعالجة الخلافة للواقع أو معالجة الأحداث الواقعية الجارية بأسلوب فيه خلق فني " ، أو تناول للواقع في معالجة إبداعية ؛ ذلك لأنه كان يعتقد أن المصطلح تسجيلي الذي استخدمه قد لا يكون كافياً لإعطاء معنى محدد وواضح . ومن هنا فإنه لا يعتمد على السينما كأدلة فحسب بل كفن أيضاً . (التهامي ١٩٦٥ ، ١١١)

أما معجم الفن السينمائي فقد تعرّف للفيلم التسجيلي بأنه " (نوع من الأفلام غير الروائية لها يعتمد على القصة والخيال ، بل يتّخذ مادته من واقع الحياة سواء أكان بنقل الأحداث مباشرة كما جرت في الواقع أم عن طريق إعادة تكوين وتعديل هذا الواقع بشكل قريب من الحقيقة الواقعية " . أي يقوم بتسجيل وقائع حقيقة من أجل الأرشفة للعودة له كمرجع فيما بعد عن مكان ما أو قضية اجتماعية أو حدوّته إنسانية، فأساسه الثقافة ومرآة للمجتمع . (مرسي و وهبي ١٩٧٣ ، ١٢٥)

أهمية السينما وتأثيرها في المجتمع :

منذ البداية عهد السينما ، تتبّه الكثيرون إلى أهميتها وحساسية وخطورة الدور الذي يمكن أن تمارسه في توجيهه أفكار وسلوك الناس وتعديل قيمهم الاجتماعية والأخلاقية وتغيير أسلوب حياتهم . وقد أكدوا منذ بدايات السينما التي كانت تسجيلية أن من يملك السينما يسيطر على أقوى وسيلة للتأثير في الشعوب .

ويقول (اروين بنوفسكي) Erwin Benovsky مؤرخ الفنون والأستاذ بجامعة برمنغهام الأمريكية: إن السينما سواء أحببنا أم لم نحب ، هي القوة التي تصوغ الآراء والأذواق ، واللغة والزعي والسلوك . وذلك معناه أن السينما سلاح خطير ذلك أنها تملك من الامكانيات التأثيرية الهائلة ما لا تملّكه أي أداة أخرى . أي السينما هي من أهم وسائل الاتصال الجماهيرية، التي تدعم وتعزز ثقافة الاتصال والتلاقي البصري لدى الإنسان المعاصر . (الزعبي ٢٠٢٠ ، ١٢٠)

وبما أن السينما هي من أقوى الوسائل الاتصالية التي تؤثر في المشاهدين وتصوغ الصور الذهنية لديهم ، لذلك اجتذبت السينما اهتمام الدول والحكومات ومنها الأنظمة السياسية في العالم حيث قام كل من هتلر وساللين في أثناء الحرب العالمية الثانية باستخدام الفيلم كأداة للدعائية ونشر الأكاذيب ، وقد نجحوا في ذلك نجاح منقطع النظير فالسينما بإمكانها أن تغير آراء الحشود وتوقعاتهم للمستقبل بسهولة ، حيث أن الأفلام الجيدة لها تأثير كبير على المشاهد حيث تقوم بإيصال رسائل معينة لهم .

وقال الزعيم الشيوعي لينين في عام ١٩٠٧ : " تعتبر السينما من أهم الفنون بالنسبة لنا ، وقال المخترع المشهور توماس إديسون " من يسيطر على السينما ، يسيطر على أقوى وسيلة للتأثير في الشعب ". (توفيق ١٩٦٧ ، ٧١)

وتعتبر السينما وسيلة من وسائل الاتصال الحضاري والثقافي . والفيلم السينمائي يعمل في هذا الاتجاه وله دور فعال ومؤثر في نشر الثقافة العامة لمختلف فئات الشعب بمختلف أعمارهم والثقافة الخاصة للصفوة والمتخصصين . وتمثل السينما جسور التقاء بين الشعوب ووسيلة من وسائل اتصال ثقافة أو حضارة بثقافة آخر أيًا كان مستوى الثقافة أو درجة التطور الفكري والحضاري لدى المتصل أو المتصل به . (الزعبي ٢٠٢٠ ، ٢٢٣)

وثمة وسائل كثيرة تشارك وتساند السينما في هذا الاتصال الثقافي والحضاري، لاسيما تقنيات الاتصال الحديثة التي تعتمد كثيراً على بث الصورة بمختلف أشكالها ، مثل الإرسال التليفزيوني ، وأيضاً شبكات الاتصالات والمعلومات وفي مقدمتها حالياً شبكة الإنترنت .

والأفلام أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من حياتنا ، وأصبحت ذات تأثير عام كبير ونافذ على مجتمعنا واحدي الطرق التي تؤثر بها الأفلام على حياتنا هي توسيع معرفتنا بالتاريخ والثقافة ، وبعض الأفلام بمثابة دروس تاريخ للمشاهد ، لأنها تريينا أحداث الحياة الماضية ، والثقافات المختلفة حول العالم .

كما أن السينما تعمل على إيجاد جوًّا مناسباً للنقاشات العلمية والاكتشافات ، وبإمكانها أن تثير الرغبة في التعلم والمعرفة وأن تعمل على نشر هذه المعرفة في المجالات المختلفة . حيث يستخدم هذا الشكل من التعليم ونشر المعرفة في البلدان النامية وذلك لقلة المرشدين في التواحي العلمية فيها، ومن هنا يأخذ الفيلم أهميته باعتباره أداة لنشر الوعي وذات تأثير في مستوى التنفيذ . (الحلواني ١٩٩٩، ١١٩)

الفيلم وتقسيمه واجراء المنتاج عليه :

يستغل الفيلم جميع الخواص التي تؤهله لأن يصبح فريداً ، ومنها الحركة ، على اعتبار أن الفيلم تدفق من الصور والأصوات المتألقة في حيوية ، لتوليفه من الصور والصوت والحركة في حيوية مشوقة . والتفاعل المتزامن تلك العناصر على الشاشة يصنع ايقاعات مركبة متعددة مرئية وسمعية تقيد في تكثيف الإحساس بالحياة النابضة . وللفيلم قدرة على التخاطب المباشر من خلال صور وأصوات ، تعرض الحدث من زوايا ممتعة ، وتعالج الزمان والمكان ببراعة وخلق ايهاً بالعمق . (عطيه، الفنان والجمهور ٢٠٠١، ٢٠٠١) (٨٨)

وكلاً كانت وحدة الفيلم هي اللقطة، فإنه يضم سلسلة من اللقطات يمكن نقل حدث يجري في زمان ومكان واحد، وبمجموعه من المناظر يتكون المشهد الذي يشكل جزءاً من البناء الدرامي للفيلم . وبانتقاء أفضل اللقطات يصبح للتجميع طريقة فعالة بحيث تكون لهذه اللقطات مؤثرات مرئية وصوتية لها تأثير وأهمية في دلالتها . وقد حرصت الباحثة على تقسيم الفيلم لمجموعة من المشاهد وكل مشهد يدخل في عملية مننتاج حيث يتم قص أجزاء مع إضافة صور وكلمات ايضاحية وشرح بصوت الباحثة مع إضافة موسيقي لبعض الأحداث . أي إعادة لتكوين مشاهد الفيلم وفق مع ما يتلقى مع محتوى المقرر الذي سوف يساعد في إيصال المحتوى العلمي للطلاب ويحقق هدف المقرر التعليمي .

ومن ثم يبدأ تحليل الفيلم بمحاولة الحصول على فكرة واضحة عن موضوعه أو محور فكره أو اهتمامه الأول . وبعد التحليل يحاول فهم الفيلم كعمل فني موحد ، مركب حول غرض رئيسي ، ويلزم هنا تقدير هدف الفيلم بنوع من التعاطف مع ما أراد المخرج أن يفعله ، والمستوى الذي يحاول التخاطب على أساسه، دون التخلّي عن المعايير الخاصة بالفيلم الجيد . (عطيه، الفنان والجمهور ٢٠٠١، ٢٠٠١) (٨٩)

إن الفنان دائماً يسعى من أجل السمو على الدور الذي يطلب منه المجتمع أن يؤديه ، ويتجدد اهتمامه بعدم الاكتفاء بفائدة ما ينتجه ، وإنما بجمالية ما ينتج أساساً . ومهمة اكتشاف تفكير الفنان باستخدام أساليب تحليلية وتفسيرية تمثل نوعاً من التحدي من العقل ، مما يؤدي إلى تحقيق فهم أعمق ، إضافة إلى تحقيق المتعة . والحقيقة إن الفن هو بمثابة سجل لحياة الناس وتجاربهم المادية والنفسية ، ولا يفكرون به وطموحاتهم، ومهما بدا الفن غريباً وغير مألوفاً ، إنما هو إنتاج يقدمه أنس من أجل أنس آخر . وكلما ازدادت الألفة بالفن يجد المرء إن عامل المعرفة هو أقوى البواعث على الانفعال بالفن أو بالجمال . (عطيه، الفنان والجمهور ٢٠٠١، ٢٠٠١) (٩٠)

العلاقة بين السينما والفن الحديث :

تعد السينما أكثر مجال استفاد من الفنون التشكيلية وأفادها في نفس الوقت ، استفاد منها بما شهدته الصورة السينمائية من طفرة ، متأثرة برؤي الفن التشكيلي قديماً وحديثاً ، وأفادها بالعمل علي انتشار الثقافة التشكيلية من خلال ما قدمته السينما عن عباقرة الفن وعرضته على ملايين المشاهدين للأفلام في شتى أنحاء العالم ، سواء كانت أفلاماً روائية أم تسجيلية طوال ما يقرب من مائة عام ، ما يعني تضاعف أعداد المحبين والمتذوقين للفنون التشكيلية مئات المرات ، وبناء ذاكرة حية تفتح الطريق أمام الجماهير لارتياد المتحف وقاعات المعارض ، والتعرف عن قرب على إبداعات ومدارس الفن عبر العصور، فضلاً عن المتعة بفن السينما في حد ذاته ، بما تحمله الشاشة من سحر يعيش في وجдан المشاهد ولا يفارقه طوال حياته ، ومن يشاهد منا أعمال الفنانين فان جوخ وبول جوجان في الأفلام لن ينسى تأثيرها عليه وحثها له للتعرف على فنهم عن قرب ، وقد أتيحت الفرصة لنا القيام برؤية أفلام عن الفنانين مثل غويار وتييرنر ورودان ولوترريك ومودليليانى وغيرهم ... (قاسم ٢٠١٦، ٤)

وقد استطاعت الباحثة أن تقدم ما يقرب من ٩ أفلام من علامات السينما العالمية ، أنتجت عن فنانين من عصور ومدارس مختلفة ، وتكشف عالمهم الثري المليء بالإبداع والمشاعر والدراما الإنسانية ، وقامت بتقديمها لطلاب الفرقة الرابعة حيث يقومون بدراسة هذا المقرر الدراسي الخاص بالفن الحديث وفنانيه ، وقد جمعت الأفلام بين جماليات اللغة البصرية لكل من اللوحة التشكيلية والصورة السينمائية، وتقدم لنا رصيداً معرفياً خصباً عن عشرات الأعلام من المبدعين ، بأسلوب سلس وبسيط يناسب كافة مستويات التلقي .

إذن إنها تقدم متعة مضاعفة، يتكامل فيها الإحساس بروعة اللوحة والتمثال مع روعة العرض السينمائي ، فوق ما يحمله كل فيلم من أبعاد إنسانية عميقه عن الحياة الخاصة بكل فنان ، تتحول عبر الشريط السينمائي إلى دراما رفيعة ، تكشف الجانب الخفي من معاناة الفنان ، وما يواجهه من مأسى وما يعيشه من عواطف وانفعالات ، ومن قصص حب وضياع وفشل ونجاح وألام وجراح . (قاسم ٤، ٢٠١٦)

الفن الحديث :

لا يقصد بتسمية " الفن الحديث " فن عصر تاريخي معين، بقدر ما هي تدل على شكل من الصياغة الفنية ، وتمثل اتجاهًا فنياً وقف في مواجهة الفنون التقليدية الأوربية بالذات ، والتي يطلق عليها " الكلاسيكية " ، ولذلك فليس كل فن حديث من الضروري أن يكون معاصرًا ، أو أن يكون محل فن معاصر فناً حديثاً .

إن التغير الهام الذي شهدته القرن التاسع عشر ، كان قد حدث عندما تم توسيع مفهوم " الفن " بشكل عام ، وتجددت لغته ، لقد رفض المفهوم الجديد مبدأ الشكل المثالي للمحاكاة ، والذي لم يكن يعد فناً بالمفهوم التقليدي الذي قدمته معايير الكلاسيكية ، قد أصبح الآن قيمة فنية ، لقد استفاد الفن الحديث من مبادئ الفن في عهوده الأولى ، حيث أهملت الأبحاث العلمية والجمالية التي قام بها رواده علي دراسة الفنون التاريخية في مستهل القرن العشرين ، وبمذاهب متعددة ، تصطبع بالصبغة العلمية أو الفلسفية، رغم أنها تتخد في الأداء طابع البداعة والفطرة وفنون العالم القديم . وقد أورحت هذه الفنون بطرق الأداء التي عمل بها فنانون أمثال بول جوجان، وموديليانى . (عطيه، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢، ١٠)

وقد تعددت المذاهب الفنية في أوروبا ، وتوالت الحركات الفنية في الغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر فظهرت الرومانسية والطبيعية والواقعية . ولأول مرة في تاريخ الفنون نجد أن المفهوم التشكيلي للفن يخضع لتأثير العلم والاكتشافات الحديثة . حيث بدأ العلماء يبحثون في علاقة الضوء بالألوان. كما اخترعت آلة التصوير الشمسي ، وساهمت هذه الأحداث في ظهور المذهب التأثيري .

وما أن نصل إلى القرن العشرين حتى نقابل ظهور مذاهب جديدة من أهمها التكعيبية، التعبيرية، والوحشية والمستقبلية وغيرها . (علم ٢٠١٠، ١١)

وكل مذهب فني له مبادئه وفنانيه، ونتعرف منه على أسس تشكيل هذه المدارس وأهم السمات الفنية من موضوع وأسلوب وألوان وفلسفة وعناصر ومراحل تطور وتدرج وتتبع الاتجاهات الفنية .

الأفلام السينمائية تحكي قصص الفنانين وأسلوبهم الفني:

تناولت العديد من الأفلام السينمائية قصص الفنانين التشكيليين، حيث تحكي حياة الفنان ومسيرته الفنية، ولقد تميزت مجموعة من هذه الأفلام بنيلها لجائزة الأوسكار والتي تعد أهم جائزة في عالم السينما . وهو ما يعكس قوة الفن التشكيلي الحديث وتأثيره علي الساحة الفنية .

فرانشيسكو غويا : Francesco Goya (١٧٤٦ - ١٨٢٨)

نبذة عن الفنان :

هو فنان إسباني، عين مصورة ل بلاط الملك شارل الثالث، وكان يرسم لوحات لأفراد الطبقة الأرستقراطية في المجتمع الإسباني .

وفي عام ١٧٩٩ صار غويا المصور الأول للملك شارل الرابع ، ورسم لوحته الشهيرة " عائلة الملك شارل الرابع " ١٨٠٠ (شكل ١) وقد صور فيها العائلة الملكية والتي زارت في مرسوم القصر . ثم تغير أسلوب غويا بعد ذلك حيث اختار تصوير الأحداث السياسية التي مرت بها إسبانيا بعد عزل الملك شارل الرابع من الحكم ، واحتلال جيوش نابليون لبلاده في عام ١٨٠٨ ، وإساءة معاملة أهل البلاد . ويتبين ذلك في لوحته الثورية " ٣ مايو ١٨٠٨ في مدريد " ١٨١٤ وبعد انسحاب الفرنسيين من البلاد واعتلاء الملك فرديناند السابع الحكم ولم تصلح العائلة الحاكمة من حال البلاد ، وتضائق غويا من ذلك ، وهجر المجتمعات الإسبانية ، وبدأ في رسم لوحات ساخرة بالقلم تهم فيها على المجتمع الإسباني .

كما نلاحظ في رسومه الأخيرة التي رسمها على جداران منزله في فترة معاصرة عن حالة القلق التي وصل إليها بعد اصابته بحالة نفسية في عام ١٨١٩ . (علم ٤٥، ٢٠١٠)

ملخص الفيلم :

وقد ألمه هذا الفنان العديد من المخرجين بمختلف ثقافتهم وخلفياتهم وحازت أعماله على إعجابهم وأحترامهم ، وأنتجوا عنه العديد من القصص والأفلام ، وقد تم إنتاج خمسة أفلام على فترات زمنية متباينة وفي بلاد عديدة وهذه الأفلام هي :

- المايا العارية *maja* ١٩٥٨ : إخراج هنري كوسته ، بطولة انطوني فرانشيزوا وآفا جاردنر .
- غويا ١٩١١ : فيلم من ألمانيا الشرقية ، إخراج كونراد وولف ، وعرض في نادي السينما عام ١٩٧٤ .
- غويا في بوردو ١٩٢٩ : وهو دراما تاريخية إسبانية من تأليف وإخراج الإسباني كارلوس ساورا .
- Volavenunt (١٩٩٩) : من إخراج الإسباني فيлас لونا عن رواية الكاتب أنطونيو لاريتا .
- أشباح غويا Goya,s Ghosts (٢٠٠٦) : في الولايات المتحدة من إخراج ميلوش فورمان . وهو فيلم تاريخي – دراما – سيرة ذاتية . (شكل ٢)

وهو فيلم روائي يحكي عن شخصية حقيقة ، حيث تدور الأحداث عام ١٧٩٢ ، وهي الفترة التي كانت الثورة الفرنسية تندلع إلى جوار إسبانيا ، ويعكي الفيلم عن غويا مصور العائلة الملكية ، وهو الرسام الشرعي لكل من ملك وملكة البلاد التي تدور فيها محاكم التقتيش ، أما الأخ لورنزو فهو يدافع عن أخيه ، حيث يردد أن لوحته تكشف عن الشر في الجانب الإنساني ، في هذه السنوات كانت أنبيسيس هي الفتاة " النموذج " التي يرسمها غويا في لوحته ، والتي تم القبض عليها واتهامها بالتعصب ، وتم القبض عليها بشكل تعسفي . وتواكب الأحداث دخول نابليون وجنوده البلاد وتعذيب الإسبان ويصور غويا كل ذلك ، ويصادب بالصمم في هذه الفترة .

جوزيف ترнер : Joseph Turner (١٧٧٥ - ١٨٥١)

نبذة عن الفنان :

يعتبر ترнер من أعظم مصوري الإنجلiz . وتحضر براعته في دقة ملاحظته للطبيعة ، وتحضر براعته في دقة ملاحظته للطبيعة ، وفي ذاكرته القوية التي مكنته من تصوير لوحات شاعرية عاطفية لمختلف البلاد التي زارها في إنجلترا .

كانت أعماله الأولى المنفذة بالألوان المائية تعتمد على دراسات أولية خارج المرسم ، لذلك تجول كثيراً في أنحاء إنجلترا وويلز وبيوركشاير وأسكتلندا في الفترة ١٧٩٨ - ١٨٠١ لرسم موضوعات مختلفة من الطبيعة تلبية للطلبات الكثيرة التي انهالت عليه .

كان ترнер يسجل في كراساته العوارض الطبيعية المختلفة للشمس والريح والغروب والبحر والسحب والعواصف . وتفسر هذه الدراسات هذا التنوع الغريب الموجود في أعماله حتى آخر حياته . وظهر تأثره بالمدرسة الهولندية في لوحات البحر أكثر من رسمنها بعد زيارته الأولى لأوروبا ويوضح

ذلك لوحة " غرق السفينة " ١٨٥٠ (شكل ٣) ، كما ساعدت زيارته لإيطاليا في عام ١٨١٩ ، عي ازدياد انفعاله بالألوان القوية . (علم ٢٠١٠، ٥٩)

ملخص الفيلم :

ومن الأفلام السينمائية التي تحدثت عن الفنان جوزيف ترنر Film " Mr Turner " السيد تيرنر (شكل ٤) للمخرج مايك ليغ في عام ٢٠١٤ ، ورشح الفيلم في أربع جوائز أوسكار لعام ٢٠١٥ ، وهو فيلم دراما - سيرة ذاتية ، أنتج في بريطانيا وألمانيا وفرنسا .

ووضح الفيلم أنه ابن الريف ، وكان غزير الإنتاج بشكل ملحوظ ، وقد عاش طويلاً بما يسمح له أن يرسم المزيد من الأعمال ، وأن يعيش كل ما هو متتنوع من التجارب الإنسانية .

اختار له فيلم اسم السيد " تيرنر " كنوع من الوقار ، وهو يقدم رجلاً كهلاً ، بدينًا ، ممتلي الوجه لكنه لا يزال مسليناً بالحيوية ، وهو بريطاني وكان رساماً ، اتسمت أعماله بالجرأة وكسر كل ما هو تقليدي ، وقد اهتم بالتعبير عن الضوء بكافة درجاته وأشكاله في أعماله ، وذلك أكثر من اهتمامه بالنمذج الإنساني . وقد اشتهر بلوحاته المسمّاة " عاصفة ثلجية " ، " فلق برجهام " وتأكد المراجع وكذلك الفيلم أن هذا الفنان قد تأثر كثيراً بمسيرة أبيه الفنان ويليام تيرنر ، وظل طوال حياته يحاول تطبيق ما تعلمه من الأب ، وأن هناك التمرد والرغبة في التجديد ، وأن أقوى ما يربطه بالحياة هي اللوحات ، وقد صارت جدران المنزل مرصعة باللوحات من مختلف الأحجام والاتجاهات ، ومن الصعب أن ترى تشابهاً أو توافقاً بين هذه اللوحات .

لقد اختار الفيلم تصوير مرحلة غريبة من حياة الفنان ، وأصبح عليه أن يحول بعض لوحاته إلى مسخ يأتي بفرشاة مبللة بالألوان الفاتحة ويحدث تشوهاً في أجزاء من اللوحات ، وسط لا مبالاة من الآخرين ، فهي لوحاته وهو حر فيما يفعله .

لقد اهتم بتفاصيل حياة تيرنر في السنوات الأخيرة من حياته ، فصور موته فوق سريره ، ووفاة أبيه وكذلك زوجته ، هو عالم بالغ الكآبة والحزن ، وقد انعكس ذلك على لوحاته فهو يقوم بتشويهها عن عدم دون أي إحساس بالمراجعة كأنه يعرف أن من سيأتوا بعده سيقومون بذلك ، خاصة سيزان وغيره من الانطباعيين .

أوجست رينوار : August Renoir (١٨٤٠ – ١٩١٩)

نبذة عن الفنان :

رينوar أحد عظماء القرن التاسع عشر ، وهو العصب الرئيسي لمجموعة المصورين التأثيريين . تعاون مع مونيه على تأسيس قواعد التأثيرية الذي يعتمد على تحليل الأشكال الملونة عن طريق اهتزازات الضوء، إلا أنه أضاف من عنياته ألواناً مضيئة صافية متعددة استمدتها من ألوان الطيف .

يظهر في أعماله الأولى تأثره بالمذهب الرومانسي، واتجه في السبعينيات إلى رسم مجموعات في موضوعات مرحة بدلاً من المناظر الخلوية ، ووجد غaitه في الأماكن التي يتجمع فيها الناس بغرض التسلية مثل المقاهي والمسارح وغيرها . ثم أتجه إلى رسم شخصية لأفراد المجتمع الفرنسي، وكانت هي المورد الرئيسي لرزقه . (علم ٢٠١٠، ٨٥)

وكان مهتماً برسم الشخصيات النسائية ببراعة ودقة ، غير أننا نتعامل في لوحاته مع سطوح دون إدراك لبناء محدد وعام . وكانت التكوينات التي تتشكل من تلك الأجسام ذات ملمس رقيق ، وتکاد تبدو كما لو كانت تنظيمات لزهور رقيقة . ومن لوحاته الشهيره " المستحمات الكبيرات " ١٨٨٧ (شكل ٥)، وأعمال رينوار كانت أكثر بهجة ، وتعطي انطباعاً بالشاعرية والحيوية تجاه مشاهد باريسية ، ولا نعثر في لوحاته على أثر للقلق الذهني أو للتعقيد النفسي ، إلا أنها وبلا شك قد أعطت انطباعاً بقوة الأداء وحيوية التعبير ، بجانب الشاعرية والاستخدام الناضر للألوان . (عطية، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢، ٧٢)

ملخص الفيلم :

ومن أهم الأفلام التي صورت رينوار هو فيلم " Renoir " (شكل ٦) وهو فيلم فرنسي درامي ، تاريفي ، سيرة ذاتية ، تم إنتاجه في عام ٢٠١٢ ، وهو من إخراج جيل بوردو وبطولة ميشيل بوكيه وكريستا ثيريت .

ويدور الفيلم حول آخر فترة في حياة الفنان رينوار وفستانه لزوجته التي كانت تعمل كموديل رسم له ، وقام برسمها في أكثر من لوحة ، وظهر أولاده في أكثر من لوحة أيضاً حيث كان لديه ثلاثة أولاد والذين كانت لهم مواهب فنية أيضاً ولكن خاصة بالمسرح والتئتميل والآخر .

وظل رينوار يرسم حتى آخر أيام حياته وقد عانى من التهاب المفاصل الذي جعله جليس كرسى متحرك ، واتضح أسلوبه الأخير في الموضوعات التي رسمها في الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة من حياته والتي تصور النساء والأطفال والزهور ويوضح هذا الأسلوب لوحة " عازفة البيانو " ١٨٩٢ . وفي عام ١٩١٩ توفي رينوار عن عمر يناهز الثامنة والسبعين .

أوجست رودان : Auguste Rodin (١٨٤٠ - ١٩١٧)

نبذة عن الفنان :

هو من النحاتين الفرنسيين الذين تطور فن النحت على أيديهم في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، وقد تأرجحت أعماله بين الواقعية والمذهب التأثيري . فكان يرى أن الشكل عبارة عن تجاويف وتنويعات . ولم يسع في أعماله إلى الحصول على أسطح مصقوله مثلما كان يفعل الكلاسيكيون والأكاديميون، بل كان يتعمد ترك آثار ضربات إزميله على الحجر لتعبر عن التوتر والإثارة عندما ينكسر الضوء على السطح . ويرجع إلى تلك الفترة تمثال " الرجل ذو الأنف المكسور " ١٨٦٣ .

وقد جمعت أعماله بين الحيوية والتعبير المؤثر ، وأصالة المعاني . وعند ذهاب رودان إلى إيطاليا في عام ١٨٧٥ درس هناك أعمال دوناتلو وميكيل أنجلو الذي تأثر بهما في كثير من أعماله . ويوضح ذلك في تمثال " عصر البرونز " ١٨٧٧ الذي يصور رجلاً عاريًا رافعًا يديه على طريقة العبد الأسير الذي نحته ميكيل أنجلو لمقبرة جوليوس الثاني ، ولقد تسبب هذا التمثال في شهرة رودان حيث كلف في عام ١٨٧٩ بـ خرفة مدخل متحف الفنون الزخرفية في باريس . (علم ٢٠١٠، ٩٣)

ملخص الفيلم :

ومن الأفلام التي تناولت السيرة الذاتية للفنان رودان فيلم " Rodin " (شكل ٧) وهو فيلم درامي ، تاريفي ، سيرة ذاتية في عام ٢٠١٧ من إخراج جاك دوبلون .

ويبدأ الفيلم من وقت شروع رودان في تنفيذ العمل الضخم المسمى " بوابات الجحيم " الذي كلف به في ١٨٧٩ ، ثم في عام ١٨٨٩ حصل رودان على الموافقة لإنجاز نصب تذكاري لفيكتور هوغو مشابهاً لعمله السابق ، فكان النصب بعيداً عن المعايير التقليدية . ومرتبطاً بشخصية الفنان وإلهامه . وبنفس العام منحته رابطة كتاب فرنسا الإذن لإنجاز نصب تذكاري للكاتب الفرنسي أونورورويه دي بلزاك (شكل ٨) ، فكان عمله مختلفاً تماماً عما سبق من حيث الإحساس وال فكرة ، واستطاع من خلاله أن يخرج عن الأسس التقليدية ليصور بلزاك بعيدين غائرتين وتعبيرات تحمل الشجاعة والشقاء والكافح فرفضت الرابطة عمله .

وكان رودان مرتبطاً بشريكه حياته روز بوريت منذ عام ١٨٦٤ ، وجمعتهما رابطة قوية وأصبحت صديقة حياته المقربة وتزوج الاثنان في يناير ١٩١٧ بعد ٥٣ عاماً ورزقاً بابنهما الوحيد .

وفي عام ١٨٨٣ نشأت صدقة بينه وبين كاميل كلوديل وقدر لهما أن يعيشوا قصة حب باللغة الجنون معًا ، كما كانت مصدر إلهام لرودان في كثير من أعماله . وفي عام ١٨٨٩ مرا بمراحله من الاضطرابات في حياتهم الشخصية ، ورفض رودان أن ينهي علاقته مع روز أم ابنه إلى أن انفصل عن كلوديل عام ١٨٩٨ ، والتي توفيت بعد نوبة انهيار عصبي . عانى رودان من مرض الانفلونزا في نهاية حياته وتدهورت صحته حتى توفي في نوفمبر ١٩١٧ في منزله في مونـدون أحد ضواحي باريس .

(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0490)

فينسنت فان جوخ : Vincent Van Gogh (١٨٥٣ - ١٨٩٠)

نبذة عن الفنان :

نشأ فان جوخ في هولندا في بيئة دينية ، وقد اتجه للبحث عن مزيد من الحرية للتعبير عن عواطفه الشخصية . وتوصف بعض أعماله بأنها رومانسية تعبيرية . وكان جوخ يعيش أحديًا قاسية فأحاطت به مشاعر القلق والخوف ، وكاد الفن بالنسبة له أن يكون خلاصاً من معاناته . وفشل أن يصبح واعظاً ومشرقاً بين عمال المناجم في "بوريناج" ذلك ما دفعه إلى عالم الفن ، فأخذ منه طريراً لإظهار حبه للناس ، حتى كاد الفن بالنسبة له أن يصبح رسالة كلف بها من أجل البشرية ، وقد أصابت الأشكال في أعماله الفنية منذ عام ١٨٨٥ خشونة واضحة، ثم عند رحلته لباريس أصبحت الألوان فيها مصطبة بالأضواء المشرقة . (عطية، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢، ٨٦)

أن موضوعات فان جوخ تمثل شحنة من الانفعالات، كما أن الشخصيات التي تمثل من خلال موضوع العمل هذا كانت ذات حيوية ، وتحمل شعوراً بالتعاسة . لقد صور الفنان حقول القمح، والناس في عملهم ، وكل ضربة من فرشاته لها آثاراً ملمسية ، وكأنها صنعت بأصابعه، وتركت بصمات حركية على السطح .

وقد استقر فان جوخ في باريس منذ سنة ١٨٨٦ حتى وفاته، وهناك أدرك مفهوم الانطباعية ، واختفت من أعماله الموضوعات الاجتماعية ، ثم ذهب إلى آرل في جنوب فرنسا عام ١٨٨٨ ، وشعر هناك بدفاعه الشمسي وغمره الشعور بالحماسة ، وظهرت في أعماله اللمسات البارزة والخطوط القوية ، وكانت تنتابه حالات نفسية أثناء القيام برسم لوحته . (عطية، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢، ٨٧)

ملخص الفيلم :

وقد تم إنتاج العديد من الأفلام عن مسيرة الفنان فان جوخ التي اشتهرت بالغموض ، فقد عاش فان جوخ حياته مليئة بالتناقضات ، وقد ظهر ذلك من خلال أعماله التي تجسد لوحات زاهية ومفعمة بالحياة وشخصيته المضطربة التي تتحدث عن المأسى الشخصية التي عاشها وكانت سبباً رئيسياً في بلورة تفكيره وتكونه شخصيته الفريدة ، وهو ما انعكس على أعماله الفنية الفريدة التي حملت نوعاً من الدلالات والرموز الغريبة التي جعلته من أبرز وأعظم الفنانين .

وآخر ما قدمت السينما عنه فيلم "At Eternity's Gate" عند بوابة الخلود (شكل ٩)، وهو فيلم دراما ، سيرة ذاتية يحكي عن آخر فترات في حياة الفنان فان جوخ ، وهو من إخراج جولييان شنابل من إنتاج الولايات المتحدة عام ٢٠١٨ ، وتم اختيار الفيلم ليعرض ضمن المسابقة الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي الخامس والسبعين .

ويتناول الفيلم رحلة الفنان فان جوخ نحو جنوب فرنسا عام ١٨٨٨ ، وعاش منزويًا مركزاً اهتمامه على رسم مناظرها الطبيعية وسكنها مستخدماً اللون كما لم يستخدمه فنان بهذه الغزاره والتدقق . ولم يسبق أن ترك فنان آثار فرشاته واضحة على سطح لوحته .

وقد داوم على الخروج إلى الحقول يرسمها في حماس شديد .. وعشقاً منه لتجربة الخروج إلى الطبيعة المشمسة التي افتقدتها في حياته السابقة وولعه بالشمس وسطوتها عليه نسي نفسه ، وأخذ يرسم في توجهها دون أن يقي نفسه ورأسه من شدتها .. وأكثر في لوحته من اللون الأصفر الشمسي المتوج في الحقول ليزيد من الإحساس بحرارتها. وأسلوب هذه المرحلة تبيز بملمس الفرشاة والسطح بتكنيك فني عالي . ومن أشهر أعماله "المقهى الليلي" ، "غرفة النوم في آرل" .

وفي أواخر ١٨٨٨ دعى فان جوخ جوجان ليشاركه مرسمه في الجنوب الفرنسي المشمس ، وكانت تلك الزيارة بداية المتابعة لفان جوخ والمقصود بها المتابعة الفنية والنفسية . وجاء جوجان وتوترت العلاقات بينهما . وفي نهاية ديسمبر من نفس العام انتابت فان جوخ نوبة عصبية ونوع من الصرع الهيستيري نتيجة مشادة بينه وبين صديقه جوجان قطع أذنه علي أثرها .

وبعد هذه الحادثة مباشرة دخل مستشفى للأمراض العقلية في آرل . وبعد أيام رسم لوحتين وقد أحاط بالرباط الأبيض أذنيه ورأسه ليغطي الأذن المقطوعة (شكل ١٠) . ومن داخل المستشفى رسم لوحات أخرى كثيرة . ومع مايو ١٨٨٩ اضطر فان جوخ إلى الانتقال إلى مصحة سانت ريمي حيث مكث فيها عام كامل . ورغم حالته السيئة في المصحة لم يترك يوماً الوانه ولا فرشاته وكان دائم الرسم . ثم نصحه أخيه ثيو بالذهاب إلى الطبيب النفسي دكتور جاشيت في أوفير سيرواز ، خاصة أن الدكتور جاشيت كان صديق للفنانين ، وذهب ورسم هناك لوحتين للدكتور جاشيت ، والعديد من اللوحات وقام برسم لوحة " حقل قمح والغربان " عام ١٩٨٠ .

وفي مساء ٢٧ يوليو ١٩٨٠ بعد عودته من أحد حقول القمح وقد أنهى لوحته ضوء الشمس ، أطلق علي صدره الرصاص الذي لم يصبه في مقتل لستريج ، فقضى يومين يعاني آلامًا شديدة من إصابته وتنتهي حياته القاسية في ٢٩ يوليو ١٩٩٠ .

هنري تولوز لوتيك : Henri Toulouse Lautrec (١٨٦٤ - ١٩٠١)

نبذة عن الفنان :

انعكس على أعمال تولوز لوتيك المتناقضات والتي كان يعاني منها المجتمع الفرنسي في ١٨٩٠ ، وبينتمي تولوز إلى أسرة مغремة بالصيد وركوب الخيل ، وقد نشأ قرمًا ويسير بصعوبة على أثر كسر في ساقية . وكان لوتيك يشعر أن النقص الجسمني الذي أصيب به نتيجة لحادثة ، يمنعه من التمتع بمباحث الحياة ، ووجد المخرج من ذلك بالانفصال في حياة الليل في حي " مونمارتر " . وأخذ يرتاد الملاهي والمرافق ويقضي فيها معظم أوقاته . وأسلوب لوتيك يتمتع بقدرة بارعة في مجالات الرسم والتلوين بمنهاج ساخر وتهكمي ، وكانت لوحاته بمثابة مرآة تعكس ما يجري في المجتمع من عبث وصخب ، مثل " جين ايفرييل ترقص " ١٩٨٢ (شكل ١١) . لقد صور في هذه الملاهي حركات الراقصات سريعة وبيسر ، وبدت الأشخاص منغمسة بالانفعالات القوية ، وظهرت الصور لا تقليدية وغير متوقعة ، وأحياناً غريبة . (عطية، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢، ٨٢)

وقد وجد لوتيك في حياة الراقصين والمهرجين بملهي " الطاحونة الحمراء " صدقًا من نوع خاص ، ورغم المظاهر المصطنعة التي تبدو عليهم ، فقد خلق الفنان من تلك الشخصيات موضوعاً جمالياً خاصاً في الفن . إلا أن حياة الليل العنيفة أنهكته فاستقر في مصحة في آخر أيامه . (علم ٢٠١٠، ١١٣)

ملخص الفيلم :

وقد صورته السينما في فيلم " Moulin Rouge " الطاحونة الحمراء (شكل ١٢) من إخراج جون هوستون عام ١٩٥٢ ، وهو فيلم دراما ، سيرة ذاتية تم انتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد فاز بجائزة أوسكار .

وتدور أحداثه حول لوتيك والذي عاش أغلب حياته في أجواء الملاهي الليلية، وتجده جالساً يرسم العديد من اسكتشات لوحاته التي تعبر عن بهجة الرقص الجماعي الذي يقدم ليلاً في هذا الملهي الباريسي دون أن يتغير الإيقاع منذ القرن التاسع عشر .

ويبدأ الفيلم بمشهد الرجوع للماضي يأتي إلى ذاكرة " تولوز " وهو يمشي بين الحقول فيتذكر كيف كان أبوه يعنف أمه قبل أن يطربها من البيت وهو مازال صغيراً، ثم يسقط الطفل من فوق الدرج ، وفي المستشفى يأتي الأبوان لرعايته ، وفي هذه المشاهد السريعة نعرف الحياة الثرية التي عاشها هنري في طفولته ، وأنه يمكن أن تكون له وظيفة مرموقة للغاية ، لكنه اختار أن يكون فناناً تشكيلياً ، يرتاد ملهي " مولان روج " الطاحونة الحمراء ، ويصبح أحد معالمها الشهيرة عبر التاريخ .

ويتقاطع طريقه مع فتاة تدعى ماري التي استجذت به في إحدى الليالي كي يصاحبها ، يحميها من الشرطي الذي يريد القبض عليها ، ويدعي أنها صاحبته ويأخذها معه إلى البيت ، وتبدأ تغير حياتهما .

وقد منحت السينما لتولوز وجهاً وسيماً لتعويض تشوهاته الخلقية الأخرى في الحقيقة ، وفي النهاية هو رجل يشرب بكثرة ويهوي عمل خليط من أنواع متعددة من الخمور كبست على جسده ، وأودت بحياته في ٩ سبتمبر ١٩٠١ .

بابلو بيكاسو : Pablo Picasso (١٨٨١ - ١٩٧٣)

نبذة عن الفنان :

الفنان الإسباني بيكاسو من أهم عمالقة الفن الحديث المعاصر ، وتعددت مواهبه الفنية ، فمارس التصوير والنحت والتصميمات المعدنية ، كما زخرف الأوانى الخزفية ، وذاق طعم الشهرة والمجد في حياته ، وأصبح أسطورة وبطلًا لأنه كان دائمًا أكثر الفنانين المعاصرین تجدیداً .

من خصائص فن بيكاسو في غضون نصف قرن التعبير الذي لا ينضب والتعقيد، والمفاجأة في إبداعاته التشكيلية والحرارة الفنية النشطة .

في بداية حياته الفنية كان يصور الموضوعات التي كانت منتشرة في الوسط الفني في باريس مقدماً طريقـي ديجـا ولوـتريـك . وفي الفترة من ١٩٠١ - ١٩٠٤ تحول لرسم دراسات لشخصيات عابسة تمثل البؤساء والمنبوذين واليتامى وساد في هذه اللوحات اللون الأزرق بدرجاته لكي يعطي التأثيرات بمأساة هؤلاء الأفراد ، وعرفت هذه الفترة بالمرحلة الزرقـاء . ومن لوحته هذه الفترة لوحة " الغداء " ١٩٠٤ . وفي عام ١٩٠٥ اتخذ مرسماً بحـي مونمارـتر وأصـبحت أعمالـه في الفترة التالية يميل فيها لرسم شخصياتـ السـيرـكـ من مـهرـجـينـ وـلـاعـبـينـ وـغـيرـهـاـ وـنـلـاحـظـ أنـ كـلـ الشـخـصـيـاتـ تـبـدوـ أـكـثـرـ سـعـادـةـ ،ـ وـأـلـوانـهـ أـكـثـرـ دـفـانـ .ـ وـتـمـيـزـ هـذـهـ الـأـعـمـالـ بـسـيـطـةـ الـلـوـنـ الـأـحـمـرـ الطـوبـيـ فـيـهـاـ ،ـ مـاـ جـعـلـ النـقـادـ يـطـلـقـونـ عـلـيـ هـذـهـ الـفـرـقةـ الـمـرـحـةـ الـوـرـدـيـةـ .ـ (ـ عـلـمـ ٢٠١٠ ،ـ ١٤٢ـ)

ثم تغير أسلوب بيكاسو تغييراً تاماً في المرحلة التالية حيث اتـخذـ الفنانـ اتجـاهـ جـديـداـ يـمـيلـ إـلـيـ التـجـريـدـ وـتـكـمـنـ أـهـمـيـةـ هـذـهـ الـمـرـحـةـ حـيـثـ بـشـرـتـ بـولـادـةـ المـذـهـبـ التـكـعـبـيـ .ـ وـقـدـ اـهـتمـ بـيكـاسـوـ بـفـنـ النـحـتـ الإـفـريـقيـ وـاستـمـدـ مـنـهـ الـكـثـيرـ ،ـ كـمـ تـعـرـفـ عـلـىـ الفـنـ الـبـدـائـيـ مـنـ أـعـمـالـ الـوـحـشـيـنـ .ـ وـرـسـمـ أـشـكـالـ غـرـيـبـةـ بـدـائـيـةـ بـهـاـ تـشـوـهـيـاتـ ،ـ مـاـ أـدـيـ إـلـيـ أـهـمـ اـنجـازـاتـهـ "ـ آـنـسـاتـ آـفـنـيـوـنـ"ـ (ـ شـكـلـ ١٣ـ)ـ وـالـتـيـ بـدـأـتـ بـهـاـ الـمـرـحـةـ التـكـعـبـيـةـ فـيـ فـنـهـ .ـ وـيـنـطـلـقـ بـيكـاسـوـ فـيـ تـكـعـبـيـتـهـ مـنـ مـبـدـأـ التـبـيـسـتـ التـشـكـلـيـ الـهـنـدـسـيـ لـلـأـشـكـالـ ،ـ فـيـمـاـ يـشـبـهـ طـرـيـقـةـ سـيـزانـ الـتـيـ تـحـولـتـ إـلـيـ عـلـمـيـاتـ التـقـوـيـةـ التـدـرـيـجـيـةـ لـلـتـفـكـكـ التـحـلـيـلـيـ الـتـيـ زـادـتـ مـنـ تـحـطـيمـ الـأـشـكـالـ وـهـدـمـ كـلـ مـاـ يـعـلـمـ عـلـىـ مـطـابـقـةـ أـشـكـالـ الـطـبـيـعـةـ وـيـمـلـ هـذـاـ الـاتـجـاهـ لـوـحـةـ "ـ فـتـاةـ وـقـيـثـارـةـ"ـ ١٩١٠ـ .ـ (ـ عـلـمـ ٢٠١٠ ،ـ ١٤٣ـ)

وذاعت شهرة بيكاسو في باريس بعد أن كلف عام ١٩١٧ بعمل تصميمات ديكور وستارة لمسرحية " الاستعراض " التي كتبها جان كوكتو ، وتعرف براقصة البالية أولجا كولوفا وتزوجها عام ١٩١٨ . وفي حياة بيكاسو الكثير من النساء التي أثرت عليه وعلى أعماله الفنية .

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى اتجـهـ بـيكـاسـوـ لـلـأـسـلـوـبـ الـكـلاـسيـكـيـ وـتـمـيـزـتـ أـعـمـالـهـ بـالـضـخـامـةـ كـمـ فـيـ لـوـحـةـ "ـ أـمـ وـطـفـلـ"ـ ١٩٢١ـ .ـ وـفـيـ عـامـ ١٩٢٥ـ اـتـجـهـ بـيكـاسـوـ لـلـحـرـكـةـ السـرـيـالـيـةـ التـجـريـدـيـةـ حـيـثـ رـسـمـ شـخـصـيـاتـ غـرـيـبـةـ تـمـيـزـتـ بـخـيـالـ بـعـيـدـ عـنـ الـوـاقـعـيـةـ وـمـنـ أـشـهـرـ أـعـمـالـ هـذـهـ الـمـرـحـةـ لـوـحـةـ "ـ جـرـنـيـكاـ"ـ ١٩٣٧ـ .ـ وـقـدـ اـسـتـهـمـ مـوـضـوـعـهـاـ مـنـ الـحـرـبـ الـأـهـلـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ قـائـمـةـ فـيـ أـسـبـانـيـاـ .ـ

ملخص الفيلم :

يعتـبرـ بـابـلـوـ بـيكـاسـوـ مـنـ أـبـرـزـ الـفـانـيـنـ التـشـكـلـيـنـ فـقـدـ سـاـهـمـ بـشـكـلـ كـبـيرـ فـيـ إـثـرـاءـ هـذـاـ المـجـالـ الفـنـيـ،ـ وـلـطـالـماـ كـانـ بـيكـاسـوـ مـحـطـ اـعـجـابـ عـامـةـ النـاسـ وـاـهـتـمـامـ مـنـ الـمـخـرـجـيـنـ السـيـنـمـائـيـنـ ،ـ وـمـنـ الـأـفـلـامـ الـمـعـروـفةـ فـيـ السـيـنـمـاـ عـنـهـ فـيـلـمـ "ـ إـحـيـاءـ بـيكـاسـوـ"ـ Surviving Picassoـ (ـ شـكـلـ ١٤ـ)ـ ،ـ وـهـوـ فـيـلـمـ درـامـيـ ،ـ سـيـرـةـ ذاتـيـةـ أـنـتـجـتـ فـيـ الـلـوـلـايـاتـ الـمـتـحـدـةـ عـامـ ١٩٩٦ـ لـلـمـخـرـجـ جـيمـسـ أـيفـورـيـ .ـ وـيـلـقـيـ الـفـيـلـمـ الضـوءـ عـلـيـ حـيـةـ الـفـانـ الـعـالـمـيـ بـابـلـوـ بـيكـاسـوـ قـصـةـ حـيـاتـهـ مـعـ زـمـلـاءـهـ مـنـ الـفـانـيـنـ ،ـ وـكـوـنـ بـيكـاسـوـ العـدـيدـ مـنـ الـعـلـاقـاتـ الـهـامـةـ وـالـتـيـ كـانـ لـهـاـ صـلـةـ بـسـيرـجيـ دـيـغـلـيفـ النـاـقـدـ الـفـنـيـ وـمـدـيرـ فـرـقـةـ الـبـالـيـةـ الـرـوـسـيـ الـتـيـ تـكـوـنـتـ عـامـ ١٩٠٩ـ ،ـ وـكـانـ مـنـ

أصدقاء بيكاسو تلك الفترة جين كوكتو ، خوان جريس وغيرهم . وفي صيف ١٩١٨ تزوج بيكاسو من أولجا خولوفا وهي راقصة بالية روسية في غرفة سيرجي والتي كان بيكاسو يصمم لهم لوحات الرقصات في روما . وقد عرفت أولجا الطبقة العليا بزوجها بيكاسو وكان لها ولد وهو " باولو " وكان متسابق في الدراجات النارية ، وكان يعمل سائقاً لأبيه في بعض الأحيان . ثم نشب صراعات بين بيكاسو وزوجته أولجا مما أدى لانفصالهما وليس طلاقهما .

وفي عام ١٩٢٧ قابل ماري تيريز والتر الفرنسي ذات السبعة عشرة عاما ، وكانت عشيقته التالية ولكنه لم يتزوجها وأنجب منها ابنتهما " مايا " ، وعاشت على أمل أن يتزوجها بيكاسو إلا أنه لم يفعل ، وفي خلال حياته عرف بيكاسو العديد من السيدات إلى جانب زوجته ، وفي أواخر الثلاثينات تعرف بيكاسو بدورا مارا ، عشيقته اليوغوسلافية والتي كانت تعمل مصورة فوتografie وقد قامت بتوثيق لوحته الشهيرة " جربيكا " .

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية استمر في العيش في باريس أثناء احتلال الألمان ، وأسلوبه لم يكن يتفق مع الفكر النازي فلم يعرض لوحات في هذه الفترة ، وظل بيكاسو في مرسمه وأنتج العديد من الأعمال الفنية ، ثم بدأ بيكاسو في الكتابة كمخرج بديل حيث كتب أكثر من ٣٠٠ قصيدة .

وبعد تحرير باريس من الألمان تعرف على طالبة الرسم فرانسواز جيلوت وكانت تصغره بأربعين عاماً ، وعاش معها وأنجبا " كلود " ثم " بالما " وقضت معه فترة كبيرة من حياته ، وتحملته بشكل قوي للغاية بطبعه الخشن والقاسية والشديدة بما يكفي . ثم تعرف على جاكلين روك والتي كانت تعمل بصناعة الخزف في الريفيرا الفرنسية حيث كان يرسم بيكاسو هناك على السيراميكي ، وقد أصبحت فيما بعد حبيبته ثم زوجته في عام ١٩٦١ واستمرت معه حتى وفاته . وكان زواج بيكاسو منها انتقاماً من فرانسواز لأنها تركته بارادتها .

وتوفي بيكاسو في ٨ أبريل عام ١٩٧٣ في موجان بفرنسا أثناء عشاء مع زوجته جاكلين وبعض أصدقائهما .

ومن الأفلام التي صورت بيكاسو أيضاً فيلم The Mystery of Picasso " لغز بيكاسو " (شكل ١٥) وهو فيلم تسجيلى وثائقي أسباني أنتج عام ١٩٥٦ للمخرج الفرنسي هنري كلوزو ، وقد صور الفنان وهو يرسم وظهر منهماً في رسم لوحاته ، وهنا استطاع المشاهد العادي رؤية بيكاسو من خلال هذا الفيلم وهو في لحظات الإبداع ، ومشاهدته وهو يرسم ١٢ لوحة فنية على قماش أبيض شفاف وقد نجح المخرج في نقل المشهد بدقة متاهية لحظة بلحظة ، وهو ما يعطي إحساساً للمشاهد بأنه يعيش معه اللحظة من الغرفة مباشرةً أي مع الفنان في مرسمه ، وقد عرض هذا الفيلم في مهرجان كان في فرنسا وحصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة التحكيم ، وجائزة السعفة الذهبية وجائزة أحسن إخراج . (قاسم ٢٠١٦ ، ٢١)

جاكسون بولوك : Jackson Pollock (١٩١٢ - ١٩٥٦)

نبذة عن الفنان :

هو رساماً أمريكيًّا وأحد رواد " التعبيرية التجريدية " وهو من التيارات الفنية " اللاموضوعية " ، بما تتميز به من قوة انفعال وحركة تلقائية . ويعرف في بعض الأحيان بالبقاء إشارة إلى التقنية التي تظهر الألوان على سطح اللوحة على شكل بقع . وهو فن يرتبط بطريقة في استخدام اللون الذي يعبر عن انفعالات مباشرةً، لا ترتبط بأي تشابه شكلي ، وقد تخلي الفنان عن المضمون والدراسات الأولية ، وهذا يقول جاكسون بولوك : " عندما أكون منهمكاً في عملي التصويري لا أعي ما أفعله ، لكن فقط بعد فترة أري ما حدث إليه ، وإنني لا أفشل إلا عندما أفقد صلتي باللوحة " . (عطية، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢ ، ١٤٦)

ويعتبر " جاكسون بولوك " هو رائد الفن الحركي في أمريكا ، ويدين تعبيره عن الشعور بالحرية لطريقة السرياليين التي تعرف بـ " الآلية " وإلى الاعتماد على الصدفة والحدث العرضي ، من أجل

التعبير عن احساسات تصويرية ملموسة . ولجاكسون بولوك طريقة تميزه في صنع لوحاته ، فهو يعتمد إلى قذف الألوان على قماشة اللوحة الممددة على سطح الأرض باستخدام الألوان السائلة وهي تنفذ من علبة مثقبة من قاعدتها ، مارأ فوق اللوحة في جميع الاتجاهات ، فتنتج الخطوط المتتشابكة الدائرية أو البيضاوية بكتافات وتتاغمات متنوعة ، وكأنها من عمل الصدفة . وقد حقق بولوك نتائج مدهشة باستخدام البقع اللونية المرشوشة رشأ كما في لوحة الأقطاب الزرقاء ١٩٥٢ (شكل ١٧) . (عطية، اتجاهات في الفن الحديث ٢٠٠٢ ، ١٤٧)

ملخص الفيلم :

وقد صارت حياة بول جاكسون بولوك مادة شديدة الخصوبية لعمل فيلم روائي يحمل اسم الفنان " Pollock " بولوك (شكل ١٦) ، وهو فيلم تم إنتاجه في الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٠ ، والفيلم من إخراج إيد هاريس ، وقد حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ، وجائزة الجمعية الوطنية للنقد السينمائيين لأفضل ممثلة مساعدة .

وكل فيلم عن حياة فنان تشكيلي مرحلة بعينها يتوقف المخرج عندها ، وتبدو وكأنها توجز حياة الفنان الشخصية والمهنية ففي العام ١٩٤١ كان جاكسون بولوك قد بلغ سن التاسعة والعشرين ، شاب في مقتبل العمر ، يعاني من الفشل والإخفاق المتواتي ، لا يكاد يعرف طريقه ، فهو لم يدرس وإنما يرسم بالفطرة ليس له مدرسة بعينها ، ولا يكاد يعرف له أسلوباً ، وفي تلك الفترة كان قد صار كحوليًّا بمعنى الكلمة لا يكاد يتوقف عن الشراب ، وتدخل في حياته امرأة تقرر أن تغير له حياته ، وتحوله من شاب ضائع إلى فنان معروف يتبعه الناس في المعارض والصحف ، والفيلم بمثابة رحلة طوال سنوات الأربعينات ، ليس في حياة الفنان الشاب سوي أخيه تشارلز بولوك المعروف باسم ساندس ، الذي أسكنه معه في منزله الصغير بأحد أحيا نيويورك ، وقد تولى أخيه أمره .

ثم يحصل أخيه على وظيفة أفضل في إحدى شركات تصنيع الطائرات في كونتيكت ، ويصبح على الفنان أن يذهب بصحبة أخيه فليس في حياته من يعتني به ، وعلى الرغم من أن جاكسون لم يكن يجد من يشتري لوحاته أو يوافق على عمل معرض لرسومه ، وفي ليلة رحلته عن نيويورك زاره صديقان قدماً هما روبن ، وهيوارد بوتزل ليبلغاه أنهما يعملان في مؤسسة رجل الأعمال بيغي بونهام الذي أنشأ جامعة تقنية باسمه ويعرف جاكسون أن عقداً ينتظره للعمل في هذه الجامعة بمبلغ إجمالي ٤٠٠ دولار مقابل رسم تصميمات ولوحات علمية .

وقد الفنان العقد وأقنع أخيه بالسفر إلى كونتيكت وبقي هو في نيويورك يحده الأمل ، وتعرف على الفنانة " لي " التي دخلت حياته ، ولا يزال الجمهور لا يحس بقيمة لوحاته ، كما أن صديقه هيوارد يموت في ليلة رأس السنة ، وكان سوء الحظ سبباً في عودة بولوك إلى الشراب ، ويقطع عنه مرات عديدة ، ورغم قوة علاقته مع الفتاة وأيضاً صديقه بيغي فقد رأى الطريق مسدوداً أمامه ، وفي لحظة قرر أن يغير مصيره ويتزوج فتاته التي أصرت على أن يواصل الرسم كما قرر أن يغير من المكان الذي يعيش فيه ، ثم سافر هو وزوجته إلى الريف في لونج آيلاند قريباً من نيويورك ، وقررت زوجته أنها لن تتبع إلا بعد أن تحسن ظروفها المالية ، فاللوحات لا تباع ومطالب الحياة كثيرة ، وعلى الرغم من أن الناقد التشكيلي كلمنت جرينبرج قد امتدح أعماله فإن الأمر لا يتحسن إلا بعد أن عرضت عليه مجلة " ليف " أن يرسم في صفحاتها ، وبدأ اسمه يزغ في الرسوم الصحفية ، وتحسن أموره منذ عام ١٩٥٠ حيث وجد أسلوبه الجديد ، إنه يبحث عن صورة مستقبلية للوحة ، وقد وجد ذلك هو للمتابعين للمجلة ، ورغم أن الأمور تحسنت إلا أن الحزن سيطر عليه لأن زوجته لا زالت مصرة أنها لن تتبع إلا إذا توافرت لوليدتها حياة كريمة بالرغم من حبها الشديد له ، وطلبت منه الطلاق عقب تأكدها من وجود امرأة أخرى في حياته اسمها روث ، وتستمر حياته في حالة تأرجح وضياع حتى تسقط به سيارته في منطقة جبلية ، وهو شديد السكر وفي صحبته روث .

استخدام تطبيق التليجرام في الدراسة وأهميته :

ما هو برنامج التليجرام :

تليجرام Telegram هو تطبيق للتراسل الفوري عبر الانترنت، مجاني ومتاح المصدر جزئياً ومتصفح منصات ويركز على الناحية الأمنية . وبإمكان مستخدمي تليجرام تبادل الرسائل بأمان مع إمكانات التشفير العالية بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق من أي نوع، ويدعم التطبيق مشاركة كافة تنسيقات الملفات تقريباً .

يعود تأسيس البرنامج إلى عام ٢٠١٣ على يد الأخوين نيكولاي وبافيل دروف مؤسساً موقع فكونتاكتي (أكبر شبكة اجتماعية روسية) ، وقد نجحا في إطلاق برنامج تليجرام ثم سجلاه كمنظمة مستقلة تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها . وببدأ تطبيق صغير يركز على المراسلة الآمنة وتطور منذ ذلك الحين إلى منصة تضم أكثر من ٥٠٠ مليون مستخدم . وبعد تليجرام الآن ضمن قائمة أكثر ١٠ تطبيقات يتم تنزيلها واستخدامها حول العالم للبقاء على الاتصال مع الأصدقاء . (البوابة العربية للأخبار التقنية ٢٠١٥)

ونحن كتربويين نبحث عن كيفية استثمار الوسائل والتطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي في العملية التعليمية بشكل عملي ووظيفي، بهدف تيسير الكثير من المهام على المعلم والمتعلم في العملية التعليمية . وقد اختارت الباحثة برنامج التليجرام حيث لديه العديد من المميزات والخصائص وهي كالتالي :

- هو برنامج حر ومجاني ، ويمكن استخدامه على مختلف أنظمة التشغيل الاندرويد و iOS ، ويمكن استخدامه من خلال الأجهزة النقالة وأجهزة سطح المكتب .
- من خلاله يمكن إرسال جميع أنواع الوسائط ، وإمكانية إعداد مجموعات أو قنوات على البرنامج خاصة بالمقرر الدراسي .
- وعن طريق هذا البرنامج نستطيع النفاذ بعيداً عن المحاضرات ، ووجدنا تفاعل ممتاز مع الطلاب . كما يستطيع الطالب قضاء وقت أكثر في الدراسة عن طريق هذا البرنامج على الانترنت . وتعتبر مثل هذه التطبيقات فرصة ممتازة لتشجيع التعلم النشط وزيادة مشاركات الطلاب حيث أن معظم الطلاب يقضوا معظم الوقت على الانترنت ووسائل التواصل المختلفة .
- يمكن من خلاله تجميع أكبر عدد من الطلاب ، كما يمكن إجراء الاتصالات الصوتية أو ترك الرسائل الصوتية مع المتعلمين لتوضيح بعض النقاط من قبل المعلم .
- يمكن من خلاله إرسال واستقبال أي نوع من أنواع الملفات التي تخدم عملية التعلم داخل بيئة التعلم الإلكترونية ويعتبر Telegram أحد تطبيقات التعلم الفعال الحديثة وأفضلها من ناحية إمكانية الوصول للرسائل من الأجهزة المختلفة ، وارسال الملفات الكبيرة دون قيود ، وهو أكثر خصوصية وأسرع وأكثر أماناً ، كما تتيح ميزة القنوات في تليجرام إمكانية بث الرسائل والمحتوى لجمهور كبير وذلك عن طريق اشتراك المتعلمين بالقناة ، وعند نشر أي رسالة أو محتوى جديد سيحصلون على تتبّيه ، وهو مجاناً دائماً ، ومن الممكن استخدامه لتنمية الدافعية للتعلم ، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية من خلال دمج التكنولوجيا والتطبيقات في التعليم . (الملاح ٢٠١٩)

خطوات استخدام الأفلام في التدريس :

أولاً - مرحلة اختيار الفيلم :

وبينبغي على المعلم في هذه الخطوة أن يقوم بتحديد الأهداف التعليمية للمقرر الدراسي بدقة ووضوح قبل اختيار محتوى الفيلم التعليمي، والتتأكد من مدى ارتباط الفيلم بأهداف الدرس .

إذا كانت أهداف الدرس في المجال المعرفي يجب التركيز على الحقائق والمفاهيم في مادة الفيلم ، أما إذا كانت أهداف الدرس ترتبط بالمهارات الخاصة بالتحليل فينبغي أن يركز محتوى الفيلم على تعليم ذلك .

ثانياً - مرحلة التخطيط لاستخدام الفيلم :

- أ - قبل العرض : يقوم المعلم بمشاهدة الفيلم قبل عرضه للتأكد من مدى مناسبته لتحقيق الأهداف المرجوة للمقرر الدراسي .
- ينبغي على المعلم تحديد الأجزاء التي تحتاج إلى شرح وتعليق .
  - يجب أن يعد المعلم عدداً من الأسئلة التي تلقي على المتعلمين قبل العرض ، والتي يجب عنها الفيلم .
  - يجب على المعلم مناقشة موضوع الفيلم وبيان العلاقة بينه وبين موضوع الدرس ، وتحديد ما نتوقعه من الطلاب بعد مشاهدة الفيلم .
  - يقوم المعلم بتقسيم الفيلم لمجموعة من المقاطع حسب المستهدف من التدريس مع عمل مونتاج بإضافة صوت المعلم وصور وكتابات مصاحبة للفيلم السينمائي الأساسي ليتحقق هدف الدرس ، كما يسهل على الطلاب تحميله على الانترنت حيث الفيلم الأساسي مده حوالي ساعتان وقد يطول أو يقصر ، ولكن مدة المقطع الواحد لا تتعدي ٢٠ دقيقة بالكثير .
- ب - بعد العرض : يجب بعد عرض الفيلم ضرورة الاجابة عن الأسئلة التي أثيرت قبل العرض ومناقشتها وتقييم تحصيل التلاميذ لمعرفة ما تحقق من أهداف الدرس .

الاعتبارات التربوية والفنية التي تراعى عند عمل الأفلام :

ليست كل الأفلام المتوفرة في عالمنا صالحة لاستخدامها كوسيلة تعليمية . بل لا بد من تحليل الحاجيات قبل اختيار الفيلم وتحديد الأهداف بدقة والتخطيط الجيد لاستخدامه ، كما أن انتاجها يخضع لمجموعة من الاعتبارات التربوية والفنية .

أولاً – الاعتبارات التربوية :

- يجب تبسيط المادة العلمية وعدم تكديسها بالمعلومات والأفكار حيث هذا هو الغرض من استخدام الفيلم في التعليم .
- أن نختار مفردات وكلمات التعليق على الأفلام بحيث تتناسب مع مستوى إدراك الطلاب .
- أن تكون صياغة التعليق والصورة للفيلم بطريقة تثير انتباه الطلاب وتفكيرهم .

ثانياً - الاعتبارات الفنية :

- أن تكون مقدمة الفيلم مثيرة لانتباه وأن تحتوي على عناصر الإبهار المناسبة .
- لا بد أن يراعي في اللقاء المتعلق أن يكون إيقاعه مناسباً لحركة الفيلم ولقدرة الطلاب على استيعاب معلوماته ومعانيه .
- يراعي عند الاستعانة باللقطات المستعارة أن تكون مناسبة للبيئة العام المعروض ومن حيث تكون الصورة ودرجة تباعتها ووضوحها .

إجراءات بناء وتطبيق الدراسة :

- ١) استخدام برنامج Telegram تليجرام في تطبيق الدراسة ، حيث يتم إنشاء قناة على التطبيق وتسميتها باسم تاريخ الفن الحديث حسب المقرر الدراسي (شكل ١٨) .
- ٢) ثم تحديد المحتوى الذي سوف يقدم من خلال القناة وهو محتوى تاريخ الفن الحديث . وخاص بطلاب الفرقه الرابعة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس .
- ٣) ثم اختيار وتحديد مجموعة الأفلام السينمائية التي سوف يتم الاستعانة بها في تجربة البحث لتدريس المقرر .

- ٤) تقسيم الأفلام السينمائية لمجموعة من المقاطع وفق أهداف المقرر الدراسي وعمل حذف واضافة لها بصوت المعلم وصور وموسيقى .
- ٥) إعداد استبانة كأداة للدراسة وذلك للتعرف على مستوى التحصيل المعرف والمهاري والتحليلي للطلاب عند رؤيتهم للأفلام السينمائية عن الفنانين ودرجة تأثيرها عليهم بحيث يتم ذلك وفقاً لأهداف الدراسة .
- ٦) اختيار عينة الدراسة من الطالبات بالفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية .
- ٧) تقديم جلسة تدريبية للتعریف بطريقة الدراسة ، وما سوف يتم عرضه من محتوى عليهم ومهام ودور كلّاً من المعلم والطالب .
- ٨) إجراء تطبيق التجربة عن طريق عرض مقاطع الأفلام السينمائية عن كل فنان (شكل ٢٠) ومناقشة الطالب حول المحتوى بالمحادثات أو الرسائل الصوتية (شكل ١٩) .
- ٩) تطبيق استطلاع الرأي (الاستبانة) على الطالب بعد إجراء التجربة .
- ١٠) إجراء المعالجات الاحصائية المناسبة واستخلاص النتائج .
- ١١) عرض وتفسير النتائج ومناقشتها .
- ١٢) تقديم التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ومقررات للبحوث المستقبلية .

تجربة البحث :

١ - هدف التجربة :

التعرف على أثر الأفلام السينمائية عن فنانين العصر الحديث العالميين في رفع كفاءة التعليم والتدوّق الفني لدى طلاب التربية الفنية .

٢ - اختيار عينة البحث :

- قامت الباحثة باختيار عينة تتكون من (٥٠) طالباً من طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية .

- اختارت الباحثة عينة قصدية تضم تسعة أفلام سينمائية عالمية . (رواية ، وثائقية) وقد تم اختيار هذه الأفلام حول الفنانين ومحتواها من أسلوب وحياة الفنان وأعماله الفنية ، حيث يوجد في المكتبة السينمائية العديد من الأفلام التي تتناول حياة الفنان التشكيلي ، وكل فنان أنتجت السينما عنه أكثر من فيلم مثل فان جوخ ، بيكاسو ، غويا وغيرهم من الفنانين التشكيليين .

لقد صورت السينما العالمية حياة الفنان التشكيلي سواء سيرته الذاتية أو علاقاته في حياته الإنسانية والعاطفية وأعماله الفنية ، وكان البعض يشاهد الأفلام وفق الأفضل أو الأجمل ولكن هنا كان الاختيار وفق أهداف معينة لتحقيق هدف البحث كما يلي :

- تم مشاهدة الأفلام التي تتكلم عن كل فنان واختيار الفيلم الذي يتفق مع هدف المحتوى العلمي الذي يدرسه الطالب في مقرر تاريخ الفن الحديث ، من حيث الأسلوب الفني للفنان ، حياته التي أثرت عليه، وأهم أعماله الفنية .
- تم تقسيم كل فيلم إلى مجموعة من المشاهد أو المقاطع وفق تسلسل الأحداث بالفيلم وفق ما يتفق مع الأحداث التاريخية وليس الروائية كما تذكرها بعض الأفلام . وذلك حتى لا يحدث تشتيت للطالب مع ما يدرس من محتوى علمي ورؤيه للأفلام معاً في وقت واحد . والمهم في هذه الاختيارات هو صدقها ، وأهميتها بالفعل بالنسبة للطالب .

٣- عقد جلسة تمهيدية :

- قامت الباحثة بالاجتماع مع أفراد عينة البحث على تطبيق تليجرام في القناة التعليمية بتحديد موعد محدد ، ثم ايضاح الهدف من التجربة وتحديد ما سوف يقومون بدراسته، واعطائهم التوجيهات والإرشادات حول المقرر الدراسي .
- استمرت تجربة البحث فترة أربع أسابيع .
- قامت الباحثة بتطبيق التجربة ، ورفع مقاطع الفيديو التعليمي الخاص بالفنانين ، ومناقشة المحتوى والرد على الاستفسارات في القناة ، ومتابعة الدراسة للمنهج مع الطلاب سواء عن طريق الرسائل الصوتية أو الكتابات على القناة .

٤- تطبيق أدوات القياس :

تم تطبيق أدوات القياس على مجموعة البحث والتي تتكون من استطلاع رأي (استبيان) لقياس كفاءة التحصيل المعرفي والمهاري التحليلي والتذوق الفني لمحتوى تاريخ الفن الحديث . تم فيها إعداد أدوات القياس للمحتوى المقدم كمشاهد من الأفلام السينمائية عن الفنانين التشكيليين في تاريخ الفن الحديث من خلال قناة تعليمية في تطبيق تليجرام .

أ- أداة القياس (الاستبيان) :

تم بناء استطلاع رأي (استبيان) من قبل الباحثة للتعرف على أثر الأفلام السينمائية في رفع كفاءة التعليم المعرفي والمهاري التحليلي والتذوق الفني لدى طلاب التربية الفنية .

ولعمل استطلاع الرأي (استبيان) استلزم الاجراءات التالية :

- تصميم الاستبيان .
- إجراءات تطبيق الاستبيان .

ب- تصميم الاستبيان :

استعانت الباحثة في صياغة أسئلة استطلاع الرأي بالمصادر التالية :

- الإطار النظري للبحث .
- أهداف البحث وفرضيه .
- الجانب التطبيقي لتجربة البحث .

ج- صياغة بنود الاستبيان :

يتكون الاستبيان من ثلاثة محاور ، وكل محور يشتمل على عشر بنود ، وقد قامت الباحثة بصياغة بنود استطلاع الرأي (الاستبيان) للبحث مراعية أن تكون العبارات سهلة الفهم وواضحة ، وألا تحمل العبارات أكثر من معنى .

د- تعليمات الاستبيان :

تم مراعاة أن تكون اللغة واضحة وصححة ، والتنبيه على الطلاب بأهمية الإجابة على جميع بنود المقياس ، وأن هذا المقياس ليس له علاقة بدراساته بالكلية ، حيث أن هذا الاستبيان مجرد تعبير صادق عن الرأي الخاص به .

هـ- تقدير صدق الاستبيان :

الصدق الظاهري :

تم عرض استطلاع الرأي (الاستبيان) على مجموعة من المحكمين حيث طلب منهم إبداء رأيهم في :

- مدى وضوح بنود الاستبيان .

- مدي ملائمة الاستبيان للهدف الذي وضع من أجله .
- إضافة أو حذف بنود للاستبيان .
- مدي صلاحية الاستبيان للتطبيق .
- إعادة صياغة بنود الاستبيان .
- أي ملاحظة تتفضلون بها إلى الباحثة .

وبعد الانتهاء من المراحل السابقة أصبح استطلاع الرأي (الاستبيان) في صورته النهائية وصالح للتطبيق في التجربة الخاصة بالبحث .

نتائج تجربة البحث وتفسيرها :

وتقوم الباحثة هنا بعرض النتائج التي توصل لها البحث الحالي وتفسيرها في ضوء تساؤلات البحث وأهدافه .

المحور الأول : أثر استخدام برنامج التليجرام في العملية التعليمية .

اتجاه العينة	T test	معامل الاختلاف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة %	لا أوافق	النسبة %	أوافق إلى حد ما	النسبة %	أوافق	جميع الأسئلة
موافق	٥٦,٧٥	١١٧,٧٧	٣,٣٦	٢٨,٩٦	٢,٨	١٤	٤,٨	٢٤	٩٢,٤	٤٦٢	مجموع

باستقراء النتائج وفق الجدول السابق للمحور الأول والذي يشتمل على ١٠ بنود من الأسئلة والتي تتمثل في أثر استخدام برنامج التليجرام في العملية التعليمية وهل نجح في استخدامه من خلال التجربة الخاصة بالبحث ؟ وقد أجابوا بأنهم موافقين بنسبة (٩٢,٤ %) بأن برنامج التليجرام يصلح لاستخدامه في العملية التعليمية ، وتلك هي النسبة الأعلى في الاستجابات وذلك ب المتوسط حسابي (٢٨,٩٦) وانحراف معياري قدره (٣,٣٦) ، هذا الأمر الذي أكدت اختبار T فبالكشف عن قيمة "ت" المحسوبة تكون (٥٦,٧٥) ، وبالكشف عن قيمة "ت" الجدولية نجد أنها تساوي (٢,٠٢١) عند مستوى دلالة (٠,٠٥) ودرجات حرية ٤٩ ، أي هناك دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين .

المحور الثاني : مدى الاستجابة للتعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين التشكيليين في الفن الحديث كوسيلة تعليمية بجانب التدريس .

اتجاه العينة	T test	معامل الاختلاف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة %	لا أوافق	النسبة %	أوافق إلى حد ما	النسبة %	أوافق	جميع الأسئلة
موافق	٤٨,١٧	١٣٨,٣٠	٣,٩١	٢٨,٦٢	٣,٢	١٦	٧,٤	٣٧	٨٩,٤	٤٤٧	مجموع

باستقراء النتائج وفق الجدول السابق للمحور الثاني والذي يشتمل على ١٠ بنود من الأسئلة والتي تتمثل في مدى استجابة الطلاب للتعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين التشكيليين في الفن الحديث كوسيلة تعليمية بجانب التدريس ؟ وقد أجابوا بأنهم موافقين بنسبة (٨٩,٤ %) بأن التعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية يزيد من حافظتهم ويعمل على دفعهم نحو تعلم المحتوى الدراسي وكلهم شغف لذلك ، وتلك هي النسبة الأعلى في الاستجابات وذلك ب المتوسط حسابي (٢٨,٦٢) وانحراف معياري قدره (٣,٩١) ، هذا الأمر الذي أكدت اختبار T فبالكشف عن قيمة "ت" المحسوبة نجد أنها تساوي (٤٨,١٧) أي أكبر من قيمة "ت" الجدولية حيث تساوي (٢,٠٢١) عند مستوى دلالة (٠,٠٥) ودرجات حرية (٤٩) ، أي هناك دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين .

المحور الثالث : التحصيل المعرفي والمهاري والتحليل الفني للطلاب المرتبط بمحتوى المنهج الدراسي

اتجاه العينة	T test	معامل الاختلاف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة %	لا أوافق	النسبة %	أوافق إلى حد ما	النسبة %	أوافق	جميع الأسئلة
موافق	٥٢,٠٦	١٢٩,٩٦	٣,٦٠	٢٨,٥	٢,٨	١٤	٩,٤	٤٧	٨٧,٨	٤٣٩	مجموع

باستقراء النتائج وفق الجدول السابق للمحور الثالث والذي يشتمل على ١٠ بنود من الأسئلة والتي تتمثل في نتيجة التحصيل المعرفي والمهاري ورفع كفاءة التعليم والتنوّق الفني لدى الطلاب بمحتوى المنهج الدراسي ؟ وقد أجابوا بأنهم موافقين بنسبة (٨٧,٨ %) بأنه تمت الاستجابة من العدد الأكبر من الطلاب للمحتوى التعليمي الخاص بالمقرر عن طريق مساعدة مقاطع الأفلام السينمائية في ذلك ، وتلك هي النسبة الأعلى في الاستجابات وذلك ب المتوسط حسابي (٢٨,٥) وانحراف معياري قدره (٣,٦٠) ، هذا الأمر الذي أكدت اختبار T فبالكشف عن قيمة "ت" المحسوبة نجد أنها تساوي (٥٢,٠٦) أي أكبر من قيمة "ت" الجدولية حيث تساوي (٢,٠٢١) عند مستوى دلالة (٠,٠٥) ودرجات حرية (٤٩) ، أي هناك دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين .

وبذلك يتم قبول الفرض ، حيث أسفرت النتائج السابقة ذكرها في استطلاع الرأي (الاستبيان) عن ارتفاع نسبة استجابة الطلاب بعد استخدام مقاطع الأفلام السينمائية بجانب طريقة التدريس التقليدية ،

ويعتبر هذا مؤشر جيداً ودالاً على أهمية استخدام الأفلام السينمائية عن الفنانين التشكيليين في الفن الحديث والتي ساعدت على رفع كفاءة التعليم والتحصيل المعرفي والمهاري والتذوق الفني لدى طلاب التربية الفنية.

ويمكن صياغة النتائج في البنود التالية :

النتائج :

- ١) ساعدت الأفلام السينمائية في تكوين مفاهيم ومعلومات لدى الطلاب بخصوص موضوعات المنهج الدراسي والخاص بالفنانين التشكيليين في الفن الحديث ، أو قضية معينة عن الفنانين تمهدأ لمناقشتها مع الطلاب . وبذلك تكون هذه الأفلام قد ساهمت في إثارة الميل لدراسة الموضوعات في المنهج .
- ٢) ساعد تقديم الأفلام السينمائية كوسيلة تعليمية عن طريق قناة تعليمية علي برنامج التليجرام ، على توفير بيئه دراسية مليئة بالإثارة والتشويق فهي تجذب انتباه المتعلمين، حيث الأفلام تجسد الواقع شكلاً وحركة لدرجة لا تقوى عليها أي وسيلة تعليمية أخرى سوى استعمال الواقع نفسه .
- ٣) توصل الأفلام السينمائية المعلومات للمتعلمين بأسلوب تلقائي و مباشر و سريع خاصة مع الطلاب الذين لا يحبون قراءة المواد التعليمية المطبوعة .
- ٤) الأفلام من أيسير الوسائل التعليمية المتاحة للجميع بمعنى أنها يمكن استخدامها داخل الفصول الدراسية أو خارجها من أجل التعلم ، أكثر من أي وسيلة أخرى تقترب منها في الفوائد والأدوار .
- ٥) لقد استطاعت السينما أن تندمج مع الفنون التشكيلية الحديثة بتقديم الأفلام السينمائية الروائية والتسجيلية عن ابداعات المدارس الفنية وفنانيها عبر العصور ؛ مما ساعد على انتشار الثقافة الفنية التشكيلية ورفع كفاءة التعليم والتذوق الفني لدى طلاب التربية الفنية .

النوصيات :

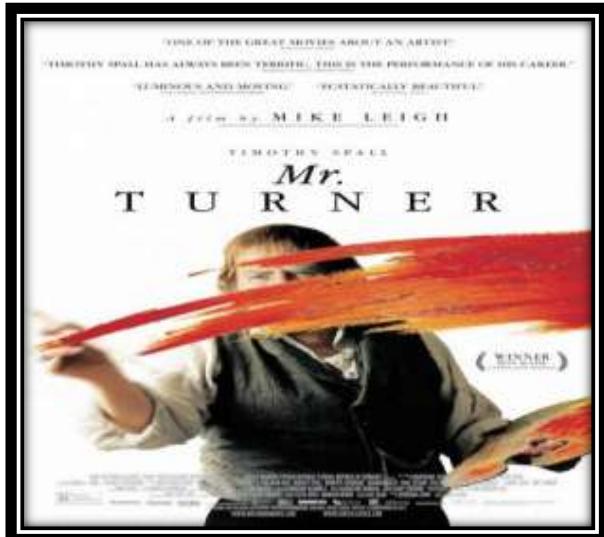
- ١) لقد لاحظت الباحثة غياب هذا النوع من الأفلام عن السينما المصرية طوال تاريخها ، بالرغم من أن تاريخ الحركة التشكيلية لدينا ملي بالقصص الإنسانية والدرامية والفنية لأعلام كثريين من مختلف الأجيال كمحمود مختار ، والجزار ، وسمير رافع ، وانجي افلاطون ، ومصطفى الرزاز وغيرهم ، لذا أوصي مناشدة وزارة الثقافة والسينما المصرية أن تنتاج هذه الأفلام سواء تسجيلية أو روائية لتضم تراث هؤلاء الفنانين ، حتى تصبح الأمة لها ذاكرة فنية عريقة ، وحتى تغذى الأجيال المتعاقبة بمتعة الفنون الجميلة .
- ٢) استخدام الأفلام كوسيلة تعليمية في العديد من المقررات الدراسية حيث لها كبير الأثر على زيادة الدافعية والتحفيز لدى الطالب ، ويما حبذا لو كان هذا الفيلم من انتاج الطالب حيث يوفر فرصاً فريدة للبحث عن المعلومات، كما يمكن أن يعزز التفكير التأملي من قبل المعلم والمتعلم .

شكل (٢) فيلم أشباح غويا ٢٠٠٦ – *Goya's Ghosts*

شكل (١) عائلة الملك شارل الرابع – فرانشيسكو جويا – ١٨٠٠

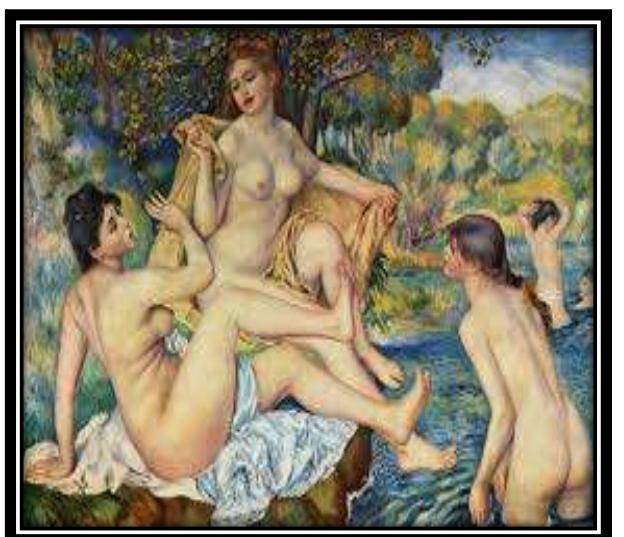
شكل (٤) فيلم السيد ترнер ٢٠١٤ – *Mr Turner*

شكل (٣) غرق السفينة – جوزيف ترнер – ١٨٠٥

شكل (٦) فيلم رينوار ٢٠١٢ – *Renoir*
(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0490)

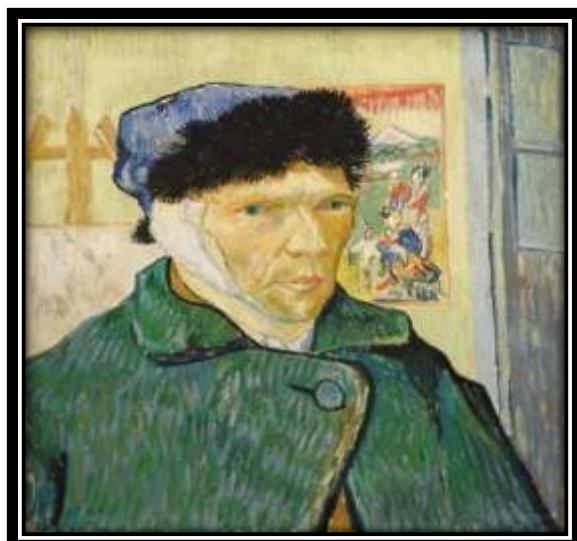
شكل (٥) المستحمات الكبيرات – أوغست رينوار – ١٨٨٧

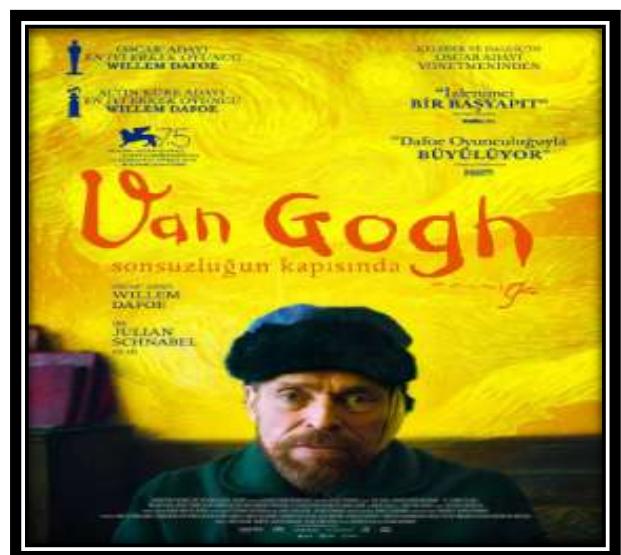
شكل (٨) تمثال بليزاك – أو جست رودان – ١٨٩٨

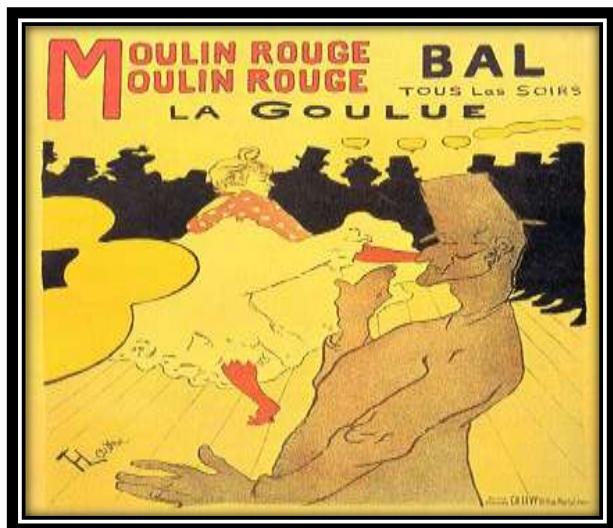
شكل (٧) فيلم رودان Rodin ٢٠١٧

شكل (٩) صورة شخصية وأذن مضمد – فان جوخ – ١٨٨٩

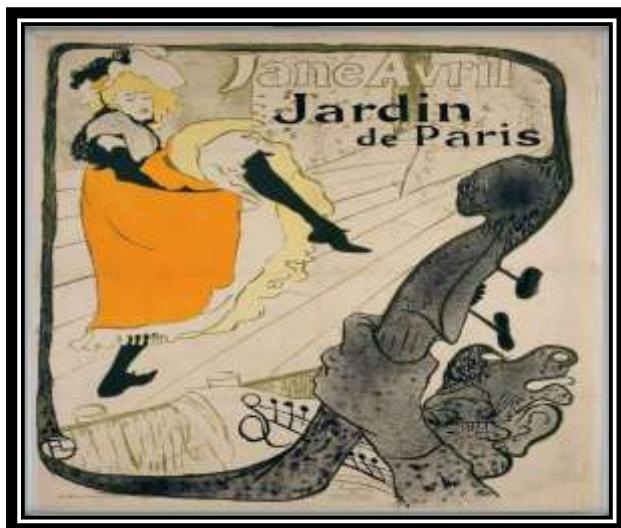

شكل (٩) فيلم عند بوابة الخلود At Eternity's Gate ٢٠١٨-

(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0490)

١١٣٥

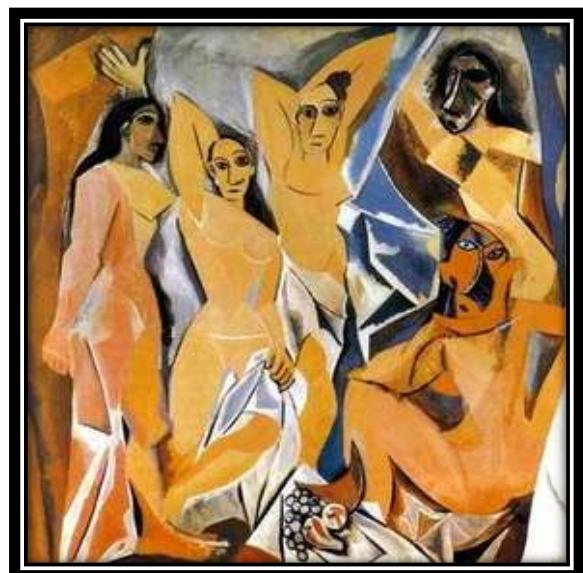

شكل (١٢) فيلم الطاحونة الحمراء – Moulin Rouge ١٩٥٢

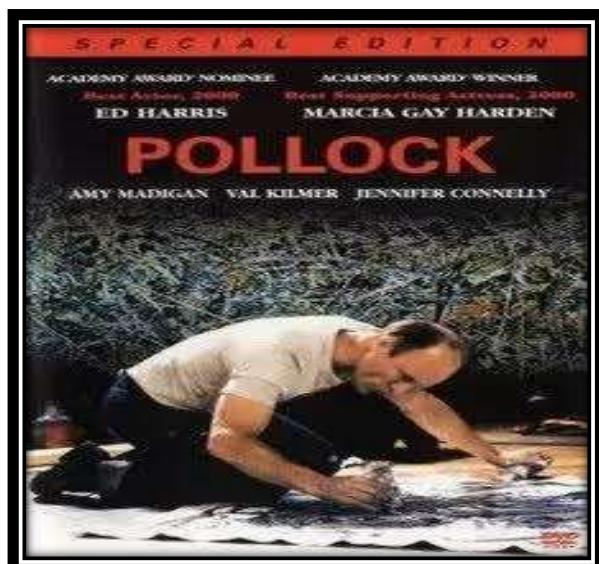
شكل (١١) جين ايفريل ترقص – هنري تولوز لوتيك – ١٨٩٣

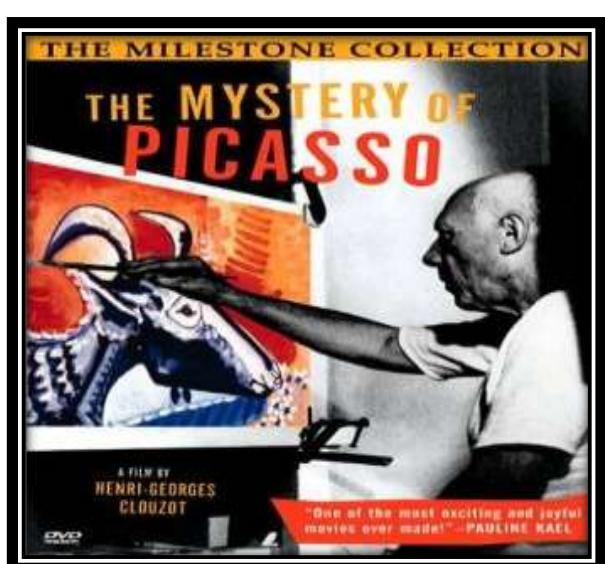
شكل (١٤) فيلم احياء بيكاسو Surviving Picasso ١٩٩٦

شكل (١٣) فتيات أفنيون – بابلو بيكاسو – ١٩٠٧

شكل (١٦) فيلم بولوك Pollock ٢٠٠٠

شكل (١٥) فيلم لغز بيكاسو The Mystery of Picasso ١٩٥٦

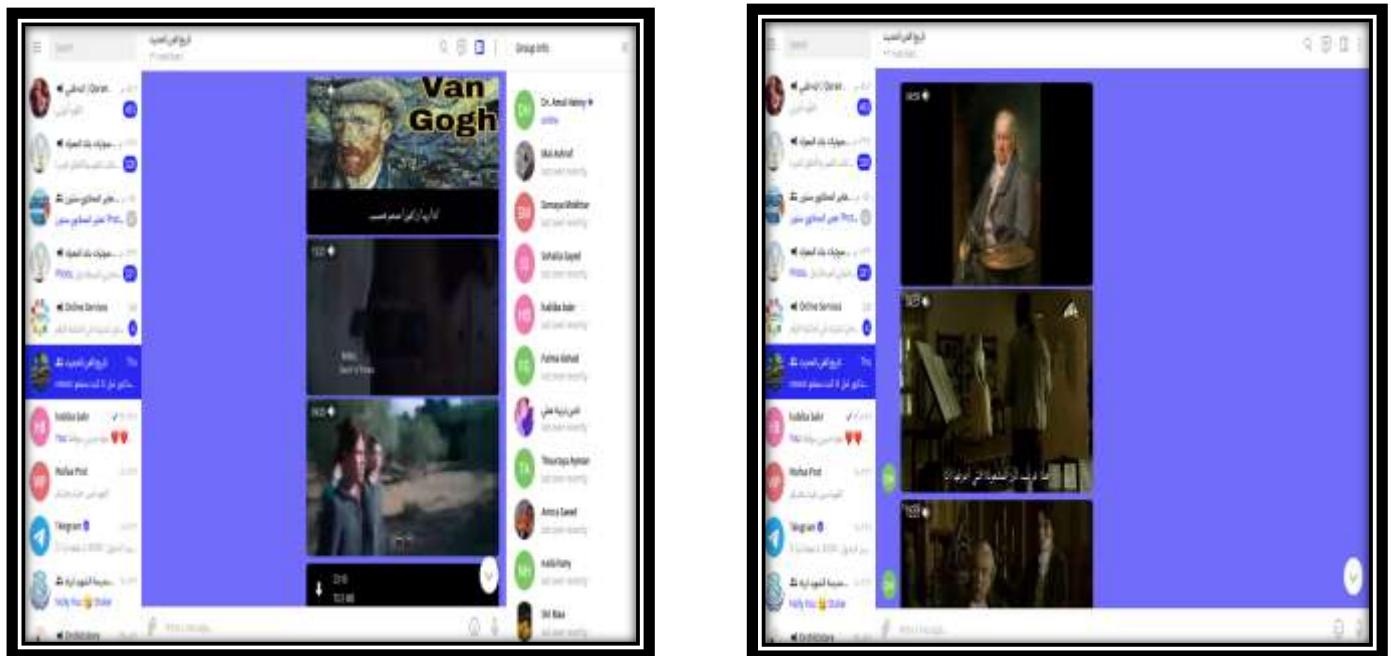
شكل (١٧) الأقطاب الزرقاء – جاكسون بولوك – ١٩٥٢

شكل (١٩) صورة لعرض المناقشات مع الطلاب على القناة

شكل (١٨) صورة انشاء القناة التعليمية (تاريخ الفن الحديث)

شكل (٢٠) صور لعرض مقاطع الأفلام السينمائية على القناة التعليمية في برنامج التليجرام

المراجعة

الكتب العربية :

- الحلواني، ماجي . مقدمة في الفنون السمعبصرية . القاهرة ، مركز جامعة القاهرة للتعليم ، ١٩٩٩ .
- الزعبي، نوي . مدخل إلى الصورة والسينما. الجمهورية العربية السورية ، منشورات الجامعة الافتراضية السورية ، ٢٠٢٠ .
- أمهز ، محمود . التيارات الفنية المعاصرة. بيروت ، لبنان ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ط ١٩٩٦ .
- توفيق ، سعد الدين . قصة السينما في العالم . القاهرة ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ .
- جوده، عبدالعزيز أحمد . دراسات في تاريخ الفنون . القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومية ، ٢٠٠٧ .
- جورنو ، ماري تيريز . معجم المصطلحات السينمائية . ترجمة فائز بشور ، الجمهورية العربية السورية ، المؤسسة العامة للسينما ، جامعة السوربون ، ٢٠١٧ .
- عطية ، محسن محمد . الفنان والجمهور . القاهرة ، دار الفكر العربي ، ط ١ ، ٢٠٠١ .
- عطية ، محسن محمد . اتجاهات في الفن الحديث . القاهرة ، دار المعرف ، ٢٠٠٢ .
- علام ، نعمت إسماعيل . فنون الغرب في العصور الحديثة . القاهرة ، دار المعرف ، ط ٥ ، ٢٠١٠ .
- غيث ، سيد . فنيات الكتابة الأدبية . مصر ، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي ، ط ١ ، ٢٠١٧ .

- قاسم ، محمود . بين اللوحة والشاشة "قراءة في علاقة السينما بالفن التشكيلي" . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ١ ، ٢٠١٦ .
- مرسى، أحمد كامل ؛ ومجدى وهبى . معجم الفن السينمائى . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ١، ١٩٧٣ .
- هاردي ، فورسيث . السينما التسجيلية عند جريرسون . ترجمة صلاح التهامي . القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأبناء ، ١٩٦٥ .

الموقع الإلكتروني :

- <https://blog.Scienceandmediamuseum.org.uk/the-Lumiere-brothers-Pioneers-of-cinema-/and-colour-photography 10Jun,2009>
- <https://aitnews.com/2015/11/03>
- <https://www.new-edu.com/2019/7/29>

قائمة بأسماء السادة الأساتذة المحكمين على أدوات البحث :

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	أ.د / حكمة محمد بركات	أستاذ النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
٢	أ.د / أمل عبد الله أحمد	أستاذ ورئيس قسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
٣	أ.د / نبيل عبدالسلام محمد جمعه	أستاذ النقد والتذوق الفني ووكيل لشئون للدراسات العليا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
٤	أ.د / هشام محمد الديب	أستاذ الرسم والتصوير ووكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم
٥	أ.د / ناهد شاكر بابا	أستاذ الطباعة اليدوية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
٦	أ.د / وائل حمدي القاضي	أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
٧	أ.د / هدي عبدالمنعم إبراهيم	أستاذ النسيج اليدوي بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
٨	أ.د / عبدالرحمن محمد ربيع	أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
٩	أ.م.د. هنادي مختار زهران	أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
١٠	أ.م.د. رانيه يوسف عبدالعزيز	أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

السيد الأستاذ الدكتور / .....

تحية طيبة وبعد ،

تقوم الباحثة بإعداد بحث في التربية النوعية تخصص تاريخ فن وتنوّق بعنوان :
"العلاقة بين السينما والفن الحديث ودورها في رفع كفاءة التعليم والتذوق الفني لدى طلاب التربية
الفنية "

وكان هدف البحث التالي التعرف على أثر الأفلام السينمائية عن فنانين العصر الحديث على طلاب التربية
الفنية من خلال عمل استماره استبيان يتم من خلالها التعرف على التحصيل المعرفي والمهاري للطلاب
المرتبط بمحتوى المنهج الدراسي ، ومدى تفاعل الطلاب ورفع كفاءة التعليم والتذوق الفني عن طريق
مقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين.

الرجاء من سعادتكم الاطلاع على استماره الاستبيان المرفق والإفاده برأيكم في النقاط التالية :

- ١- مدى وضوح بنود الاستبيان .
- ٢- مدى ملائمة الاستبيان للهدف الذي وضع من أجله .
- ٣- مدى صلاحية الاستبيان للتطبيق .
- ٤- إعادة صياغة بعض بنود الاستبيان إن لزم .
- ٥- أي ملاحظات تتفضلون بها على الباحثة .

ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير

الباحثة

عزيزى الطالب اقرأ هذه التعليمات جيداً قبل أن تجيب على استماره الاستبيان :

- ١- يهدف هذا الاستبيان للتعرف على مدى التحصيل المعرفي والمهاري للطالب المرتبط بمحظى المنهج الدراسي ، ومدى التفاعل مع التعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية عن فنانين الفن الحديث وأسلوبهم الفني وحياتهم التي لها كبير الأثر على تشكيل أعمالهم الفنية .
- ٢- اقرأ كل بند بعناية قبل أن تقوم بتحديد إجابتك .
- ٣- لا تترك بند بدون إجابة .
- ٤- تنقسم إجابات المقياس إلى ثلاثة إجابات :
  - الاستجابة الأولى : موافق .
  - الاستجابة الثانية : موافق إلى حد ما .
  - الاستجابة الثالثة : لا موافق .
- ٥- ضع علامة (✓) أمام الخانة التي تعبّر عن رأيك أمام كل بند من بنود الاستبيان .

ملحوظة

لا علاقة بين هذا الاستبيان وسير دراستك بالكلية
حيث إن هذا الاستبيان مصمم لأغراض البحث العلمي

استماراة الاستبيان

المحور الأول : أثر استخدام برنامج التليجرام في العملية التعليمية

م	العبارة	أوافق	أوافق إلى حد ما	لا أوافق
١	هل يصلح برنامج التليجرام لتقديم المقرر الدراسي والعديد من المقررات الدراسية			
٢	هل استخدام وسائل التواصل من برامج كالتلوجرام في العملية التعليمية ييسر الكثير من المهام على المعلم والتعلم .			
٣	هل برنامج التليجرام يسهل استخدامه والتعامل معه من خلال الأجهزة النقالة وأجهزة سطح المكتب وفي مختلف أنظمة التشغيل الاندرويد ، IOS .			
٤	هل من خلال برنامج التليجرام يسهل ارسال واستقبال أي نوع من الملفات التي تخدم عملية التعلم داخل بيئه التعلم الإلكتروني .			
٥	هل ينعدم التفاعل بين المتعلم والمعلم في برنامج التليجرام .			
٦	هل تتعدم فرصة التفاعل بين المتعلمين وبعضهم عبر برنامج التليجرام.			
٧	هل يمكن اجراء الاتصالات الصوتية مع أحد المتعلمين للتوضيح ما لا يمكن توضيحه بالكتابة من خلال المعلم .			
٨	هل يساعد برنامج التليجرام في الوصول للمحتوى الدراسي في أي وقت.			
٩	هل القناة في برنامج التليجرام تاحة فرصة الاتصال بين المعلم والمتعلم دون التقيد بحدود الزمان والمكان .			
١٠	هل التفاعل عن طريق برنامج التليجرام يهمل الفروق الفردية بين المتعلمين .			

المحور الثاني : مدي الاستجابة للتعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين التشكيليين في الفن الحديث كوسيلة تعليمية مع التدريس .

م	العبارة	أوافق	أوافق إلى حد ما	لا أوافق
١	هل تقديم المقررات الدراسية بالطريقة التقليدية أكثر كفاءة من المقدمة عن طريق الاستعانة بمقاطع الأفلام السينمائية عن الفنانين التشكيليين كوسيلة في التدريس .			
٢	هل أدت مقاطع الأفلام السينمائية إلى تشتيت الطلاب .			
٣	هل تستثير مقاطع الأفلام السينمائية دافعية المتعلم نحو تعلم المحتوى الدراسي .			
٤	هل ساهمت مقاطع الأفلام السينمائية في حل كثير من المشكلات التي تواجه التعليم التقليدي لديك .			
٥	هل تتطلب استخدام مقاطع الأفلام السينمائية في التعليم وقتاً كبيراً للاستفادة منها .			
٦	هل تؤيد تطبيق الاستعانة في التعليم بمقاطع الأفلام السينمائية كوسيلة إضافية تدريس في جميع المناهج التي تخص الفنانين التشكيليين .			
٧	هل يؤدي استخدام التعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية بجانب التدريس للاستغناء عن طريقة التدريس التقليدية .			
٨	هل يتطلب التعليم عن طريق مقاطع الأفلام السينمائية استخدامات كثيرة في الانترنت يصعب على المتعلمين التعامل معها .			

			هل يهمل التعليم عن طريق الأفلام السينمائية آراء المتعلمين وخبراتهم السابقة .	٩
			هل التعليم عن طريق الأفلام السينمائية يوفر اكتساب معلومات متنوعة عن ما يقم من خلالها من محتوى تعليمي .	١٠
المحور الثالث : التحصيل المعرفي والمهاري والتحليل الفني للطلاب المرتبط بمحتوى المنهج الدراسي				
م	لا أوافق	أوافق إلى حد ما	أوافق	العبارة
١				هل تقدم مقاطع الأفلام السينمائية المحتوى الدراسي بأسلوب شيق وجذاب .
٢				هل ساعدت مقاطع الأفلام السينمائية في عملية استكشاف المحتوى الدراسي .
٣				هل ساعدت مقاطع الأفلام السينمائية في فهم مدارس وأساليب الفن الحديث .
٤				هل استطعت تمييز الأسلوب الفني لكل فنان في المدارس الفنية الحديثة .
٥				هل تعرفت على قصة حياة الفنان من خلال الفيلم السينمائي والعوامل والمؤثرات التي كانت سبباً في تكوين حياته الفنية .
٦				هل تستطيع قراءة وتحليل الأعمال الفنية للفنانين بعد مشاهدتك للأفلام السينمائية .
٧				هل ما زالت تواجهك تداخل بين أساليب الفنانين وأعمالهم الفنية كما سبق في طريقة دراستك التقليدية .
٨				هل تفضل الدراسة بهذه الطريقة عن طريقة عرض أفلام عن الفنانين أو الفنون المختلفة .
٩				هل استطعت في النهاية للوصول لفهم أهداف المقرر الدراسي وهو دراسة مدارس الفن الحديث وفنانيها .
١٠				هل التعليم عن طريق الانترنت وبرامجه يؤدي إلى تقدم في التحصيل المعرفي لدى الطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم انتشار وباء كوفيد ١٩ .

ملخص البحث

السينما من احدى الوسائل الإعلامية التي تكمن أهميتها في تسلیط الضوء على موضوعات هامة في المجتمع ، ومن خلال الإبداع في السينما يمكن أن تفتح الأذهان لأفكار خلقة، فالسينما تستقي مضمونها من محیط الواقع، وتبعاته المستقبلية. وأن الصورة التي تقدمها السينما دائمًا ما تنطبع في ذهن المشاهد، وبالتالي تساهم في رسمهم للصورة الذهنية تجاه القضايا المختلفة ؛ وهذا من شأنه يؤثر على سلوكياتهم، وهنا يتضح من خلال ذلك دور السينما في تشكيل الوعي العام للجماهير.

وتنصّف السينما على أنها أحد أنواع الفنون التي تشارك بها عدة مهارات وفنون مجتمعة تتلخص بإنتاج الأفلام التسجيلية والروائية ليتم عرضها في دور السينما، حيث تتميز الأفلام فيما بينها بنوعية الجمهور المستهدف، وطبيعة الرسائل الموجهة له عن طريق الحوارات، والشخصيات في الفيلم .

وتعتبر السينما من أكثر الوسائل الاتصالية تأثيراً في جميع الفئات المختلفة في المجتمع، حيث أنها تحولت من أداة لمجرد التمثيل إلى أداء لتعليم ومحاكاة الواقع ، وتعتبر السينما من أكثر المجالات التي لها علاقة بالفنون التشكيلية الحديثة ، وذلك عن طريق ما قدمته من أفلام روائية وتسجيلية عن عباقرة الفن الحديث مثل فان جوخ وبول جوجان وبابلو بيكاسو وغيرهم ، مما ساعد على انتشار الثقافة الفنية التشكيلية في أنحاء العالم .

وقد قامت الباحثة باستخدام تلك الأفلام السينمائية عن الفنانين كوسيلة تعليمية وتقسيمها إلى مقاطع واجراء مونتاج لها لكي تتناسب وفق طريقة وأهداف المنهج الدراسي للطلاب ، وتم تقديم الأفلام للطلاب عن طريق انشاء قناة تعليمية على برنامج التليجرام وهو من أحد التطبيقات الحديثة والتي تستخدم لدى الجميع على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الآلي وله العديد من المميزات التي جعلته يساعد في العملية التعليمية ، وقياس أثرها على رفع كفاءة التعليم والتذوق الفني لدى طلاب التربية الفنية .

Summary

Cinema is one of the media whose importance lies in shedding light on important topics in society, and through the creativity of cinema it can open minds to creative ideas. The image presented by the cinema always impresses the viewer's mind, thus contributing to their drawing the mental picture of various issues; And that would influence their behavior, and that's where cinema shapes the public consciousness of the masses.

Cinema is an art common to several skills and community arts that consists in the production of narrative and documentary films for presentation in cinemas, where the films are distinguished by the quality of their target audience, the nature of their messages through dialogue, and the characters in the film.

Cinema has been transformed from an instrument of mere acting to a tool of teaching and simulating reality, and is one of the most relevant fields of modern plastic arts, through its fictional and documentary films about modern art geniuses such as Van Gogh, Paul Gougan, Pablo Picasso, and others, helping to spread plastic art culture throughout the world.

The films were introduced to the students by creating an educational channel on Telegram, a modern application that is used by everyone on mobile phones and computers and has many of the advantages of helping the educational process, and measuring their impact on the educational efficiency and tastes of students in art education.