

المحاضرة الأولى تطبيقات لوتية : دائرة الألوان الأساسية والثانوية والفرعية

المقدمة: الألوان هي اللغة البصرية التي يتعامل بها الفنان والمصمم مع العالم. قبل أن نبدأ في دراسة العلاقات بين الألوان ، يجب أن نتعلم الأساسية.

أولاً-فهم دائرة الألوان، لأنها "الأبجدية" التي تبني عليها جميع التراكيب اللوتية في الفنون الجميلة.

ثانيا. المفاهيم الأساسية

أ. الألوان الأساسية (Primary Colors) (الأحمر - الأزرق - الأصفر) سميت أساسية لأنها لا تنتج من مزج ألوان أخرى. هي المصدر الذي تبتعد عنه جميع الألوان الأخرى.

ب. الألوان الثانوية (Secondary Colors) - تنتج من مزج لوتيني أساسيين: (أحمر + أصفر = برتقالي) --(أصفر + أزرق = أخضر) --- (أزرق + أحمر = بنفسجي).

ج. الألوان الفرعية (Tertiary Colors) هي ناتجة من مزج لون أساسي مع لون ثانوي مجاور له على الدائرة. مثل: (أصفر + أخضر = أصفر مخضر).

ثالثا. شكل دائرة الألوان - تتكون من (١٢ قسمًا) (٣ ألوان أساسية) (٣ ألوان ثانوية) (٦ ألوان فرعية)

توضع بشكل دائري لفهم العلاقات البصرية بسهولة.

* أمثلة توضيحية من الطبيعة:-السماء (أزرق) + الحقول (أخضر) + الشمس (أصفر/برتقالي) → تكوين طبيعي للألوان الأساسية والثانوية.

اعمال فنية:-لوحة "عبد الشمس" لفان غوخ: استخدام الأصفر كأساسي، والأخضر كثاني، والبرتقالي لإبراز الدفء.

-التصاميم الشعبية (السجاد، الأزياء الفلكلورية) غالباً تستخدم الأحمر والأزرق والأصفر كأساس.

(تطبيقات عملية- تمرين)

١: رسم دائرة الألوان -على ورقة مقسمة إلى ١٢ قسمًا دائريًا. يلون الأجزاء:--- الأحمر، الأزرق، الأصفر (أساسية). ----البرتقالي، الأخضر، البنفسجي (ثانوية). ----الألوان الفرعية بينهما. يكتب أسماء الألوان بجانبها.

تمرين اختياري ٢: البحث في البيئة وتصوير أو رسم مشهد من الطبيعة يبرز فيه استخدام الألوان الأساسية والثانوية.---تمرين اختياري ٣: عمل لوحة بسيطة.---رسم تكوين حر (أشكال هندسية أو طبيعية) باستخدام الألوان الأساسية فقط. ثم عمل تكوين آخر بالألوان الثانوية فقط.

أهمية محاضرة:-دائرة الألوان هي الأداة الأولى لفهم العلاقات اللوتية. سُتستخدم لاحقاً لفهم التباين، الانسجام، الرمزية، وحتى تطبيقات الإعلان والتصميم الداخلي.-

-الخلاصة:-رسم دائرة الألوان هو تمرين يومي أقوم به لأفهم أن كل لون يولد من الآخر، وأن السيطرة على اللون تبدأ من هذه الدائرة الصغيرة.

المحاضرة الثانية (الدرج اللوني) (Gradations)

المقدمة: بعد أن درسنا في المحاضرة الأولى دائرة الألوان وفهمنا الألوان الأساسية والثانوية، ننتقل اليوم إلى موضوع مهم جدًا في الفنون التشكيلية والتصميم خصوصاً، وهو الدرجات اللونية. الدرج اللوني يمنح العمل الفني عمّا، حركة، وحياة، ويُظهر كيف يمكن للون الواحد أن يحتوي على درجات متعددة من الجمال.

أولاً المفاهيم الأساسية

A. الدرج اللوني: هو الانتقال التدريجي من لون إلى لون آخر، أو من درجة فاتحة إلى درجة غامقة من نفس اللون.

B. أنواع الدرجات اللونية

1. الدرج أحادي اللون (Monochromatic Gradation): يعتمد على لون واحد فقط. مثال: الأزرق الداكن ← الأزرق المتوسط ← الأزرق الفاتح. يعطي إحساساً بالهدوء والانسجام.

2. الدرج الثاني أو بين لونين (Bi-chromatic Gradation): الانتقال التدريجي بين لونين مختلفين. مثال: الأحمر ← البرتقالي ← الأصفر. يستخدم لإظهار الحركة والحيوية.

3. الدرج المتعدد (Polychromatic Gradation): الانتقال بين أكثر من لونين عبر سلسلة تدريجية. مثال: الأزرق ← الأخضر ← الأصفر ← البرتقالي. يستخدم في الخلفيات واللوحات التعبيرية.

ثانياً. أهمية الدرج في التصميم

- يمنحك الإحساس بالعمق (ثلاثي الأبعاد).

- يساعد في الانتقال البصري السلس.

- يخلق جواً نفسياً (الهدوء - الإثارة - الدفء - البرودة).

يُستخدم بكثرة في التصميم الرقمي، الإعلان، اللوحات الجدارية، والرسم الواقعي.

أمثلة توضيحية للمحاضرة من الطبيعة:-

- الغروب: يبدأ بلون برتقالي داكن عند الأفق ثم يتدرج إلى الأصفر الفاتح ثم الأزرق في السماء.

- البحر: الأزرق الغامق عند العمق يتدرج إلى الأزرق الفاتح عند الشاطئ.

أعمال فنية:

- لوحات الانطباعيين (مثلاً كلود مونيه) مليئة بالدرجات لإظهار الضوء والجو.

- التصاميم الحديثة (الشعارات - المواقع الإلكترونية) كثيرة ما تستخدم تدرجات لوتية لإضافة جاذبية.

(تطبيقات عملية)

تمرين 1: الدرج أحادي اللون، اختيار لون واحد (مثلاً: أزرق). عمل 5 مربعات متغيرة، من الغامق إلى الفاتح تدريجياً بإضافة الأبيض أو الأسود.

تمرين 2: الدرج بين لونين، اختيار لونين (مثلاً: أحمر وأصفر). عمل شريط متدرج يبدأ بالأحمر وينتهي بالأصفر، مع المرور بخلط برتقالي في الوسط.

تمرين 3: الدرج المتعدد، رسم مستطيل كبير مقسم تدريجياً من الأزرق الداكن إلى الأخضر ثم الأصفر فالبرتقالي. -الهدف: إظهار الانتقال السلس بين عدة ألوان.

تمرين 4 (تطبيق من الواقع): رسم منظر طبيعي (سماء - بحر - غروب) بالاعتماد على الدرجات فقط دون تفاصيل كثيرة.

أهمية تمارين المحاضرة

- يساعد على التحكم بالأشياء ك الفرشاة والألوان.

- يبني الحس البصري والقدرة على الملاحظة الدقيقة.

- يعتبر أساساً في الرسم الواقعي و تصميم الجرافيك.

- يعلم الصبر والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة.

خلاصة إن الدرج اللوني هو أداة بصرية لإضافة العمق والانسجام والحياة إلى أي عمل فني. من خلال التمارين السابقة يمكن اكتساب خبرة عملية في السيطرة على اللون والانتقال بين الدرجات. في المستقبل يمكن استخدام الدرجات كعنصر مساعد عند دراسة التباين والانسجام اللوني. عند تعلم الدرجات اللونية، ستكتشف أن اللون الواحد ليس مجرد نقطة ثابتة، بل هو عالم كامل من الدرجات والإمكانات البصرية.

المحاضرة الثالثة (التباين اللوني) (Color Contrasts)

المقدمة: بعد أن درسنا دائرة الألوان وتعلمنا التدرجات اللونية، ننتقل اليوم إلى مفهوم جديد يُعتبر من أهم أدوات المصمم الفنان المبدع : (التباین اللوني). التباین هو "اللعبة البصرية" التي تجعل العين تنتبه إلى شيء أكثر من غيره. بدون التباین تصبح اللوحة أو التصميم مملةً وبلا روح. التباین اللوني: هو الاختلاف أو التصادم بين لونين أو أكثر، بحيث يظهر كل لون بشكل أوضح بسبب وجود الآخر بجانبه.

أنواع التباينات اللونية

- ١-. التباین بين الفاتح والغامق (**Light vs. Dark**): يعتمد على درجة اللون (Tints & Shades). مثل: الأبيض مع الأسود، أو الأصفر الفاتح بجانب الأزرق الداكن. يُستخدم لإظهار العمق والدراما.
- ٢-. التباین بين الألوان الحارة والباردة (**Warm vs. Cool**): الألوان الحارة: الأحمر، البرتقالي، الأصفر.. الألوان الباردة: الأزرق، الأخضر، البنفسجي. يُستخدم لخلق توازن نفسي في اللوحة.
- ٣-. التباین بين الألوان المكملة (**Complementary Contrast**): لونان متقابلان على دائرة الألوان مثل: أحمر × أخضر / أزرق × برتقالي / أصفر × بنفسجي. يعطي قوة بصرية وشدة في التأثير.
- ٤-. التباین الكمي (**Contrast of Quantity**): يعتمد على نسبة توزيع الألوان. مثل: مساحة كبيرة من الأزرق مع نقطة صغيرة من الأحمر.
- ٥-. التباین النوعي (**Contrast of Quality**): بين الألوان النقية (الصافية) والألوان الرمادية أو الباهتة. مثل: الأحمر الصافي بجانب الأحمر الممزوج بالرمادي.

(أمثلة توضيحية من الطبيعة): - غروب الشمس: برتقالي (حار) مقابل زرقة السماء (بارد).- حقل أزهار: الأحمر الزاهي مقابل الأخضر المكمل له.

أعمال فنية عالمية- لوحات كارافاجيو (الباروك): اعتمد على التباین بين النور والظلام (Chiaroscuro).
التصاميم الإعلانية الحديثة: غالباً ما تستعمل الأزرق مع البرتقالي أو الأصفر مع البنفسجي لشد الانتباه.

(تطبيقات عملية)

- تمرين ١ : التباین الفاتح والغامق رسم أشكالاً هندسية (مربعات/دوائر). تماماً بدرجات من الأبيض إلى الأسود (درج رمادي). الهدف: فهم شدة التباین.
- تمرين ٢: التباین الحر والبارد رسم تكوين بسيط (شمس + بحر). الشمس تلوّن بالأصفر/البرتقالي، والبحر بالأزرق/الأخضر.
- تمرين ٣: التباین المكمل عمل مربعين متباينين (أحمر/أخضر أو أزرق/برتقالي). ملاحظة كف أن كل لون يجعل الآخر أكثر وضوحاً.
- تمرين ٤: التباین الكمي، رسم لوحة مساحتها ٨٠٪ أزرق + ٢٠٪ برتقالي. ثم عكس النسبة (٨٠٪ برتقالي + ٢٠٪ أزرق) ومقارنة التأثير.
- تمرين ٥: التباین النوعي، رسم شريط لوني بالألوان الصافية (نقية). بجانبه شريط آخر لنفس الألوان لكن ممزوجة بالرمادي. ملاحظة أيهما أكثر قوة .

. أهمية المحاضرة

-تساعد على فهم كيفية جذب المشاهد لك متافي. -تستخدم في كل مجالات الفنون (الرسم، النحت، التصميم الظباعي، الإعلان). تعلم أن القوة البصرية لا تأتي من اللون وحده، بل من علاقته باللون الآخر. -التباین اللوني هو لغة التأثير البصري. من خلاله يقرر المصمم الفنان ماذا يريد أن يبرز وماذا يريد أن يخفى. بدون التباین تصبح الأعمال الفنية باهتة. "التباین ليس مجرد اختلاف في الألوان، بل هو سر الجذب البصري الذي يجعل أعمالاً تنبض بالحياة.

المحاضرة الرابعة انسجام الألوان (Color Harmony)

المقدمة: في المحاضرات السابقة تعلمنا كيف تتولد الألوان (دائرة الألوان)، وكيف يمكننا التحكم في التدرجات، وكيف نصنع التباين لجذب الانتباه. لكن المصمم كفنان لا يبحث دائمًا عن الصدام أو الصراع بين الألوان؛ أحيانًا يحتاج إلى تناغم وراحة بصرية. هذا ما نسميه الانسجام اللوني، وهو أساس تكوين العمل التصميمي المتوازن داخل اللوحة والذي يبعث في المتلقي إحساساً بالراحة. **انسجام الألوان :** هو التوافق أو التألف بين مجموعة من الألوان عند جمعها معاً في عمل فني أو تصميم، بحيث لا يشعر المتلقي بنفور أو إزعاج، بل براحة وجمال.

قواعد الانسجام اللوني

١. **الألوان المجاورة (Analogous Colors):** ألوان قريبة من بعضها على دائرة الألوان. مثل: الأصفر + الأصفر المخضر + الأخضر. يعطي إحساساً بالانسجام الطبيعي والهدوء. انسجام متجاور → طبيعة وحياة

٢. **الألوان المكملة المنسجمة (Complementary Harmony):** مزج لونين متكاملين لكن بدرجات هادئة أو مخففة. مثل: الأزرق مع البرتقالي الباهت. يعطي توازناً بين التضاد والانسجام.

٣. **الانسجام الثلاثي (Triadic Harmony):** اختيار ثلاثة ألوان متساوية البعد على دائرة الألوان. مثل: الأحمر + الأزرق + الأصفر. يمنح اللوحة حيوية متوازنة.

٤. **الانسجام الانقسام التكميلي (Split Complementary):** اختيار لون، ثم لونين بجانب مكمله. مثل: الأزرق + (الأحمر البرتقالي + الأصفر البرتقالي). يحقق تنوعاً دون فقدان الانسجام.

٥. **الانسجام الأحادي اللون (Monochromatic Harmony):** استخدام لون واحد فقط مع درجة المختلافة (فاتح/غامق). يمنح إحساساً بالبساطة والهدوء. → هدوء

(أمثلة توضيحية من الطبيعة):

-منظر الغابة: الأخضر بدرجاته (انسجام أحادي اللون).

-غروب الشمس: الأصفر + البرتقالي + الأحمر (ألوان متجاورة).

-المرج: الأحمر من الأزهار مع الأخضر من العشب (انسجام مكمل).

(عمل عالمي من لوحات الانطباعيين)

اعتمدوا كثيراً على الألوان المجاورة لإظهار الضوء. أيضًا في أعمال الزخارف الإسلامية اعتمد المصمم على الانسجام الثلاثي (أزرق، أحمر، أخضر). وكذلك في التصاميم الحديثة للشعارات والملصقات كثيراً ما اعتمدت على انسجام ثنائي أو ثلاثي.

(تطبيقات عملية للموضوع)

تمرين ١: الألوان المجاورة رسم شريطًا لونياً باستخدام ٣ ألوان مجاورة على دائرة الألوان. مثل: الأصفر – الأصفر المخضر – الأخضر.

تمرين ٢: الانسجام الأحادي اللون، رسم تكوين بسيط (شجرة أو جبل) بلون واحد مع درجة (أزرق داكن، متوسط، فاتح).

تمرين ٣: الانسجام الثلاثي، اختيار ثلاثة ألوان متساوية البعد (أحمر – أصفر – أزرق). رسم لوحة مجردة بسيطة باستخدامها فقط.

تمرين ٤: الانسجام الثنائي، اختيار الأزرق كلون رئيسي. إضافة لونين بجانب البرتقالي (مكمله). سوف نلاحظ كيف يتحقق التنوع مع الانسجام.

تمرين ٥: تطبيق من الواقع، تصميم بطاقة تهنئة أو ملصق إعلاني باستخدام قاعدة انسجام (أحادي/متجاور/ثلاثي).

أهمية المحاضرة ان تعلم كيفية تكوين حس بصري جمالي متوازن. وأن الجمال لا يأتي فقط من التباين، بل أحياناً من الانسجام الهادئ. كذلك يُعتبر أساساً في التصميم الداخلي، الأرباء، الإعلانات، والجدران. الانسجام اللوني هو لغة للراحة البصرية. من خلاله يستطيع المصمم كفنان أن يوجه مشاعر المشاهد. عندما نتعلم الانسجام اللوني، ندرك أن الألوان ليست أصواتاً متنافرة، بل نغمات موسيقية يمكن أن تشكل لحناً بصرياً جميلاً.

المحاضرة الخامسة (الألوان المتكاملة او المكملة) (Complementary Colors)

المقدمة من أهم العلاقات اللونية التي يجب على الطالب إنقاذها هي علاقة الألوان المكملة. هذه العلاقة ليست فقط أساساً في التصميم والفن، بل تُستخدم في الحياة اليومية (الطبعة والإعلانات وحتى في التصوير السينمائي). اليوم سنعرف على مفهوم الألوان المكملة، ولماذا هي قوية جداً بصرياً. الألوان المكملة هي الألوان التي تقع مقابلة على دائرة الألوان. عندما يوضع لون بجانب مكمله، يظهر كل منهما أكثر قوة وسطوعاً.

الأزواج الأساسية من الألوان المكملة... ١. أحمر × أخضر ٢. أزرق × برتقالي ٣. أصفر × بنفسجي

ثانياً. الخصائص البصرية للألوان المكملة:-

- ١- يحدث تبايناً قوياً يجذب العين فوراً.
- ٢- كل لون يُبرز نقاط وقوة اللون الآخر.
- ٣- عند مجدهما معًا يعطيان لوناً رمادياً متعدلاً (دليل على تكاملهما).

ثالثاً. استخدامات الألوان المكملة:-

- في الإعلانات: لإبراز المنتجات (مثل استخدام الأزرق × البرتقالي في الشعارات).
- في الرسم: لإظهار الحيوانية والحركة.
- في التصميم الداخلي: لخلق توازن بصري بين الجدران والأثاث.

(أمثلة توضيحية للمحاضرة من الطبيعة):-

- زهرة حمراء وسط حقل أخضر → يجذب الانتباه فوراً.
- السماء الزرقاء مع غروب برتقالي.
- الفرشات الملونة (الأصفر × البنفسجي أو الأزرق × البرتقالي).

(لوحات عالمية كمثال)

- لوحات فان غوخ: اعتمد على تباين الأزرق × البرتقالي لإبراز حيوية المشهد.
- لوحات المدرسة الانطباعية: استخدمو الألوان المكملة لإظهار تأثيرات الضوء والظل.
- فن الإسلامي والزخرفة و تمازج الأزرق مع البرتقالي أو الأحمر مع الأخضر.

(تطبيقات عملية)

- تمرين ١: التعرف على الأزواج المكملة رسم دائرة الألوان (١٢ قسماً). ويحدد الأزواج المكملة بخطوط مستقيمة بين الألوان المقابلة.
- تمرين ٢: لوحة بالألوان المكملة، اختيار زوج مكمل (أحمر × أخضر). رسم تكوين بسيط (مثلاً: تقاحة حمراء على خلفية خضراء). نلاحظ قوة التباين.
- تمرين ٣: المزج بين المكمالت، مثل مزج الأحمر مع الأخضر → ينتج لون رمادي/بني. الهدف: فهم كيف يلغى المكملان بعضهما عند المزج.
- تمرين ٤: تطبيق تصميمي من خلال تصميم ملصق إعلاني أو شعار بسيط باستخدام زوج من الألوان المكملة.
- مثال: خلفية زرقاء مع كتابة برنقالية.

(أهمية المحاضرة)

-تساعد على فهم كيف تعمل العلاقات البصرية القوية.

-تعلم متى يستخدم المكملات (لإبراز موضوع، لجذب الانتباه).

-أساس مهم في التصوير، الإعلان، الفنون الرقمية، التصميم الطباعي.

- في الخاتمة يجب أن نعرف ان الألوان المكملة هي الثنائيات البصرية التي تمنح الأعمال الفنية قوتها.

من خلالها يتعلم الطالب أن اللون لا يعيش وحده، بل يكتمل فقط بوجود الآخر. عندما أضع اللون بجانب مكمله، أشعر أنه يستيقظ من سباته ويدأ بالتألق.

المحاضرة السادسة (الألوان الباردة والحرارة) Cool and Warm Colors

١. المقدمة للألوان ليست مجرد درجات جمالية، بل هي تحمل طاقة نفسية وفعالية تؤثر في المتلقى. عندما نقول الألوان الدافئة تشعر بالحرارة والقرب، بينما الألوان الباردة تعطي إحساساً بالهدوء والبعد. هذا التقسيم يساعد الفنان والمصمم على التحكم في المزاج العام للعمل الفني.

أ. **الألوان الدافئة** هي الألوان التي ترتبط بالشمس، النار، الدم، والحرارة. أهمها: الأحمر، البرتقالي، الأصفر. تمتاز بأنها: تجذب الانتباه بسرعة. تمنحك إحساساً بالقوة والطاقة. تشعر القريب منها بالدفء والحميمية.

ب. **الألوان الباردة** هي الألوان التي ترتبط بالسماء، البحر، الثلج، والظل. أهمها: الأزرق، الأخضر، البنفسجي. تمتاز بأنها: تبعث على الراحة والهدوء. توحى بالمسافة والبعد. تخلق إحساساً بالانتعاش والصفاء.

ج. **الألوان المحايدة** مثل: ليست باردة ولا دافئة بذاتها، لكنها تكتسب طابعاً مختلفاً حسب اللون المرافق لها. الأبيض، الأسود، الرمادي، البني.

٢. التأثيرات النفسية

الأحمر = الحماس، الحب، الخطر.

البرتقالي = النشاط، الحيوية، الشباب.

الأصفر = الفرح، الطاقة، الإيجابية.

الأزرق = الهدوء، الثقة، الحزن أحياناً.

الأخضر = التوازن، الطبيعة، النمو.

البنفسجي = الغموض، الروحانية، الملكية.

٣. **أمثلة توضيحية من الطبيعة**: شروق الشمس = ألوان دافئة (أصفر، برتقالي، أحمر). المحيط = ألوان باردة (أزرق، أخضر بحري). الغابة = تداخل بين الدافئ (أصفر أوراق الخريف) والبارد (أخضر أوراق الصيف).

من الفنون: فان غوخ: استخدم الدافئة بكثرة ليظهر الانفعال. مونيه: اعتمد على الباردة لإظهار الهدوء والانسجام. الفن الإسلامي: زخارف بالتركمان والأخضر (باردة) بجانب الذهبي (دافئ).

من التصميم المعاصر: المطاعم: غالباً تُستخدم الألوان الدافئة (الأحمر والبرتقالي) لأنها تحفز الشهية. المستشفيات: تُستخدم الباردة (الأزرق والأخضر) لأنها تبعث على الطمأنينة.

تمرين الواجب

تمرين ١: تقسيم اللوحة نصفين. نصف بألوان دافئة والنصف الآخر بألوان باردة. الهدف: مقارنة الأثر النفسي لكل جانب.

تمرين ٢: تصميم داخلي لغرفة (مثلاً غرفة نوم) وتلوينها بالألوان الباردة، ثم إعادة التصميم نفسه بالألوان الدافئة. الهدف: ملاحظة التغيير في المزاج.

تمرين ٣: الدمج بين الباردة والدافئة عمل لوحة مناظر طبيعية (جبال + شمس) تجمع بين الأزرق البارد والأصفر الدافئ. الهدف: فهم التوازن بين المجموعتين.

-**أهمية الدرس** لفهم بعد النصي للألوان. يساعد على اختيار الألوان في الفن، العمارة، الإعلان، الأزياء. يدرّب العين على ملاحظة الانسجام أو التباين النفسي بين الألوان.

-**الخاتمة** ألوان الدافئة والباردة هي لغة عاطفية. الفنان الذي هو من يعرف متى يستخدم الحرارة ليجذب، ومنى يستخدم البرودة ليهدي. (الألوان الدافئة تقترب، والألوان الباردة تبتعد... وبينهما أحد التوازن في العمل).

المحاضرة السابعة: التضاد اللوني (الاختلاف) (Contrast of Colors)

١. المقدمة بعد أن تعلمنا العجلة اللونية والتدرج والتبان والانسجام والالوان المتكاملة والالوان الحارة والباردة ، نأتي اليوم إلى مفهوم يُعد من أهم أدوات الفنان كمصمم: التضاد اللوني. والذي يخلق حركة بصرية وقوة جذب للعين، ويساعد على إبراز العناصر المهمة داخل العمل الفني أو التصميم.

٢. التضاد اللوني هو الفرق البصري بين لونين أو أكثر بحيث يكون كل لون أكثر وضوحاً وفورة عند مقارنته بالآخر. يمكن أن يكون التضاد في اللون، الدرجة، أو الشدة اللونية. وأنواعه:-

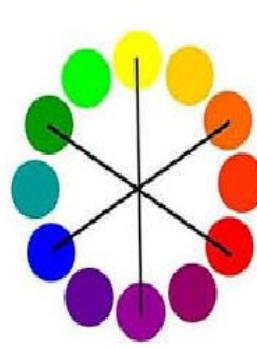
١. تضاد اللون نفسه (Hue Contrast) اختلاف بين لونين . مثل: الأحمر مقابل الأزرق.

٢. تضاد القيمة اللونية (Value Contrast) الاختلاف بين الفاتح والغامق. الأبيض مقابل الأسود. اللون الأبيض أمام غابة سوداء → تضاد قيمة.

٣. تضاد الشدة اللونية (Saturation Contrast) الاختلاف بين الألوان الندية مقابل الباهنة أو الرمادية أحمر صافي مقابل أحمر مخفف بالرمادي.

٤. تضاد الألوان المكملة (Complementary Contrast) الألوان المقابلة على دائرة الألوان، مثل الأحمر والأخضر. يعطي أقوى جذب بصري. زهرة حمراء على خلفية خضراء → تضاد مكمل قوي.

٥. التضاد الدافئ والبارد (Warm vs. Cool Contrast) يجمع الألوان الحارة وبرودة الألوان الباردة. مثل: الأحمر والبرتقالي مقابل الأزرق. الغروب: الأصفر الدافئ مقابل السماء الزرقاء الباردة → تضاد حرارة

الإعلان: الألوان المكملة تستخدم لإبراز المنتجات الرسوم الرقمية: تضاد الشدة اللونية لجذب الانتباه. توحات كرافاجيو: اعتمد على تضاد القيمة لإظهار الضوء والظل (Chiaroscuro).

٤. التطبيقات العملية

١: تضاد اللون رسم مربعين متباينين: أحمر مقابل أزرق. ملاحظة كيف يصبح كل لون أكثر وضوحاً بسبب وجود الآخر.

٢: تضاد القيمة رسم سلسلة من المربعات باللون نفسه من الفاتح إلى الغامق (تدرج). مقارنة الجزء الفاتح بالجزء الغامق للتعرف على قوة القيمة.

٣: تضاد الشدة رسم مستطيل نصفه أحمر صافي ونصفه أحمر مخفف بالرمادي. ملاحظة أيهما يجذب العين أكثر.

٤: تضاد الألوان المكملة اختيار الأزرق والبرتقالي، رسم عناصر متباينة. ملاحظة التباين الشديد وجذب الانتباه.

٥: تضاد دافئ/بارد رسم منظر طبيعي: شمس برترنالية (دافئة) مقابل بحر أزرق (بارد). الهدف: فهم التأثير النفسي للتضاد الحراري.

-أهمية المحاضرة - كيفية إبراز العناصر المهمة في أي تصميم.-يساعد على توجيه عين المشاهد كمتلقى للعمل للجزء المراد التركيز عليه. - مادة أساسية في الرسم الواقعي، الإعلان، التصميم الرقمي، والتصميم الطبيعي.

-الخاتمة التضاد او الاختلاف اللوني هو أداة الفنان لإحداث الحركة والقوة داخل العمل الفني. بدونه، تصبح اللوحة أو التصميم مسطحاً وبلا تأثير بصري. التضاد يجعل الألوان تتحدث بصوت أعلى، ويجعل العين تتبعه إلى ما هو مهم في اللوحة.

المحاضرة الثامنة: الألوان المحايدة وأثرها في التصميم (Neutral colors)

١. المقدمة حتى الآن تعلمنا الألوان الأساسية، المكملة، المجاورة، الدافئة والباردة، والتباين والتضاد. لكن هناك عائلة أخرى مهمة جداً في التصميم والفن، وهي الألوان المحايدة. هذه الألوان تمنح الأعمال الفنية توازناً، هدوءاً، ومرنة، غالباً ما تُستخدم كخلفية أو لتنسيط الضوء على الألوان الأخرى.

٢. الألوان المحايدة هي الألوان التي لا تمثل الحرارة أو البرودة بشكل واضح. أهمها: الأبيض، الأسود، الرمادي، البنبي، والبيج. وخصائصها:-
• تُستخدم لخلق توازن بصري في التكوين... تساعد على إبراز الألوان الأخرى عند دمجها معها... تمنح الشعور بالراحة والهدوء... يمكنها أن تكون أساسية في التصميم الداخلي أو خلفية للوحات دون تشويش الانتباه.

- استخدام الألوان المحايدة في اللوحات: لتهيئة العين بعد استخدام ألوان قوية.. في التصميم الداخلي: لخلق مساحة مفتوحة وواسعة...في الأزياء: لتنسيق الملابس وجعل الألوان الزاهية تظهر بشكل أفضل....في الإعلانات والهوية البصرية: لتسلیط الضوء على شعار أو منتج.

٣. أمثلة توضيحية من الطبيعة:- الصخور والجبال: ألوان رمادية وبنية محابدة... الشواطئ الرملية: بيج وألوان محابدة.

يستخدم في التصميم المعاصر- موقع الإنترنـت- الخلفيات البيضاء أو الرمادية الفكرة لتوضـيج النصوص والصور.- ويستخدم في الديكور الداخـلي على الجدران والأرضيات وتكون غالبا ذات اللوان محـايدة لنـكلمة الآثـاث المـلون.

٤. التطبيقات العملية

١: مزج الألوان المحايدة-يمزج الطالب الأبيض مع الأسود لإنتاج درجات رمادية مختلفة.-ملاحظة قوة كل درجة ومدى تأثيرها على اللون المجاور.

٢: استخدام الألوان المحايدة خلفية يرسم الطالب لوحة بالألوان قوية (مثلاً: أحمر وأخضر) على خلفية بييج أو رمادية.-ملاحظة كيف تبرز الألوان الراهيبة أكثر.

٣: تصميم داخلي: اختيار غرفة وتصميمها بالألوان المحايدة للجدار وال الأرضيات.-إضافة أثاث ملون لإظهار التباين والانسجام.

٤: اللوحة المتوازنة- يرسم الطالب لوحة تجمع بين ألوان مكملة وزاهية مع إضافة ألوان محابية لتوافر التركيب.

-أهمية الدرس التحكم في التوازن البصري. يوضح دور الخلية المحايدة في إبراز العناصر الأساسية. تعتبر أساس مهم في كل المجالات: الرسم، التصميم، الأزياء، الديكور، الإعلان.

-الختمة:-الألوان المحايدة هي القاعدة الثابتة في عالم الألوان وهي التي تسمح لكل لون آخر بالتألق، وتنمّح العين فرصة للراحة بين الألوان القوية والمتنوعة.(الألوان المحايدة هي المسرح الذي تتألق عليه الألوان الأخرى، بدونها يصبح العمل مزدحماً وفوضوياً.)

استاذ مادة التطبيقات اللونية الدكتور اسرار سمندر

المحاضرة التاسعة: الألوان الصافية والباهتة وتأثيرها

١. المقدمة حتى الأن درسنا الألوان الأساسية، المكملة، المتجلورة، الدافئة والباردة، التدرجات، والتباينات، والألوان المحايدة. سنتعرف على فرق الألوان الصافية والباهتة، وكيفية استخدامها في التصميم والفن لإيصال شعور معين أو لخلق تركيز بصري.

- الألوان الصافية (Pure Colors) هي الألوان النقيّة التي لم يتم خلطها بالأسود أو الأبيض أو الرمادي وتتميز بالسطوع والقوّة والوضوح - مثلاً: أحمر نقى، أزرق نقى، أصفر نقى، تأثيرها (تجذب الانتباه بسرعة). توحى بالحيوية، النشاط، القوة. تُستخدم لإبراز عناصر محددة في العمل الفني.

- تعريف الألوان الباهتة (Muted Colors) هي الألوان المخففة بإضافة الأبيض، الأسود، أو الرمادي وتتميز بالهدوء والنعومة - مثلاً: وردي فاتح (أحمر + أبيض)، أحضر رمادي (أخضر + رمادي).

تأثيرها (تمنح راحة للعين. توحى بالهدوء والرزاقة)

(تُستخدم للخلفيات أو لإظهار الانسجام والتوازن).

٢. أمثلة توضيحية من الطبيعة:

(الأزهار النابضة بالحياة = ألوان صافية.)

(الصخور والجبال في الصباح الباكر = ألوان باهتة وهادئة)

التصميم الحديث: الشعارات غالباً صافية لجذب الانتباه، والخلفيات باهتة لتوفير توازن بصري.

من التصميم المعاصر: واجهات التطبيقات والمواقع: النصوص باللون الصافي على خلفيات باهتة لتسهيل القراءة وجذب النظر. الأزياء: الملابس الصافية لإبراز عنصر معين، والألوان الباهتة للتوازن.

٣. التطبيقات العملية

١: التعرف على الألوان الصافية- اختيار ثلاثة ألوان صافية من دائرة الألوان.-رسم ثلاث مربعات متقاربة للاحظة السطوع والقوّة.

٢: التعرف على الألوان الباهتة -مزج الأحمر مع الأبيض لإنتاج درجات وردية باهتة. - رسم ثلاث مربعات متقاربة ولاحظ الفرق في الانطباع النفسي بين اللون الصافي والباهتة.

٣: لوحة مركبة -استخدام لون صافي كعنصر رئيسي، مع ألوان باهتة للخلفية. الهدف: إبراز عنصر واحد باستخدام قوّة اللون الصافي.

٤: تصميم داخلي أو إعلان -تصميم إعلان بمنتج بلون صافي على خلفية باهتة.-لاحظة مدى جذب الانتباه للمنتج.

استاذ مادة التطبيقات اللونية الدكتور اسرار سمندر

- أهمية الدرس فهم التوازن البصري بين القوّة والهدوء. -تعلم كيفية توجيه العين والنظر داخل اللوحة أو التصميم. يعتبر أساس مهم في كل مجالات الفن، التصميم، الإعلان، الأزياء، الديكور.

الخاتمة:- الألوان الصافية تجذب العين، والألوان الباهتة تهدئها، وكل منها له دوره في العمل الفني. الفنان الذكي هو من يعرف متى يستخدم اللون الصافي لإبراز العناصر ومتى يستخدم الباهت لإراحة العين. (الألوان الصافية تصرخ، والباهتة تهمس... ومن خلالهما أتحكم في صوت لوحتي البصري).

المحاضرة العاشرة: تأثير الألوان على المشاعر والتصميم النفسي

- المقدمة الألوان ليست مجرد أداة جمالية، بل لغة نفسية وعاطفية. الفنان والمصمم يستطيع أن يوجه شعور المتلقى من خلال اختيار الألوان المناسبة. سنتعرف على تأثير الألوان على المشاعر وكيفية استخدامها في التصميم النفسي.
- التصميم النفسي للألوان هو استخدام الألوان بشكل مدروس لإثارة مشاعر معينة أو لإيصال رسالة محددة للمشاهد يعتمد على علم النفس، الثقافة، والرمزية اللونية.

تأثير الألوان الأساسية على المشاعر

اللون	تأثير النفسي
-------	--------------

الأحمر	الحماس، الطاقة، القوة، الخطر، الحب.
البرتقالي	النشاط، الحيوية، التفاؤل
الأصفر	السعادة، الإيجابية، الإثارة
الأزرق	الهدوء، الثقة، الاسترخاء، الحزن أحياناً
الأخضر	التوازن، الطبيعة، النمو، السلام
البنفسجي	الغموض، الروحانية، الفخامة
الأسود	القوة، الغموض، الحزن، الأنفاسة
الأبيض	النقاء، البراءة، الاصفاف
الرمادي	الاستقرار، الحيادية، التوازن

العلاقة بين الألوان والمشاعر

الألوان الدافئة → الإثارة، الحيوية، الانتباه.

الألوان الباردة → الراحة، الهدوء، التوازن.

الألوان الباهتة باضافة الأبيض او الاسود او الرمادي → تهدئة العين، خلفية متوازنة.

الألوان الصافية الصريرة بلا اضافة الأبيض او الاسود او الرمادي → جذب العين بسرعة، ابراز العناصر.

لوحات مونيه: الأزرق والأخضر لإظهار الصفاء والهدوء.

٣. أمثلة توضيحية من الطبيعة والفنون:

الغروب الأحمر → شعور بالدفء والطاقة.

البحر الأزرق → شعور بالهدوء والاسترخاء.

الغابات الخضراء → شعور بالراحة والتوازن.

الفن الحديث: استخدام البنفسجي لإيحاء الغموض والفخامة.

في التصميم تستخدم لل :

الإعلانات: الأحمر لجذب الانتباه، الأزرق للثقة، الأخضر للطبيعة والصحة.

التصميم الداخلي: الألوان الباردة للغرف المهدئة، الدافئة لغرف النشاط.

- واجب التطبيق العلمي

- ١: (تحليل المشاعر) رسم لوحة باستخدام لون واحد أو مجموعة ألوان. يكتب الطالب شعوره وما الرسالة التي يوصلها اللون أو الألوان المستخدمة.
 - ٢: (تصميم إعلان نفسي) اختيار منتج، ثم اختيار الألوان التي تعكس مشاعر المنتج (مثلاً: مشروب طاقة → ألوان حمراء وبرتقالية). الخ.....
 - ٣: (تصميم داخلي نفسي) غرفة نوم → اختيار ألوان هادئة (أزرق/أخضر) لإحساس بالراحة.
 - ٤: (المجع بين الألوان النفسية) تصميم او رسم لوحة تحتوي على الألوان الصافية والباهتة مع الدافئة والباردة. الهدف لدراسة تأثير كل لون على العين والمشاعر.
- أهمية المحاضرة فهم العلاقة بين الألوان والمشاعر يمكن للمصمم الفنان من توجيه المشاهد. تعتبر أساساً مهم في التصميم الإعلاني، الجرافيك، الديكور، الأزياء، الرسم التعبيري كما يمكن أن تمنح القدرة للمصمم على اختيار الألوان المناسبة حسب الهدف النفسي للعمل.
- الخاتمة الفنان كمصمم هو الذي يفهم تأثير كل لون يستطيع أن يجعل العمل يتحدث مع المشاهد ويثير مشاعره بدقة. (كل لون له قصة، وعندما أختار ألواني بعناية، أكتب رسالة لا تحتاج إلى كلمات).

: اللون الأبيض
هو اللون المثالي لغرف النوم مع الكثير من الضوء الطبيعي. اللون الأبيض النقي المحايد في الصباح يبعث الإحساس بالنشاط والحيوية ، وفي الليل يشعرك بالراحة. ضع في اعتبارك أنه سيكون لديك خيارات للاختيار من بين لون الثلج الأبيض البارد إلى اللون الأبيض الدافي. قم بإنشاء بعض الأبعاد بالإضافة تقاصيل الديكور الملونة

اللون الأخضر:
بحسب علم النفس اللوني استخدام اللون الأخضر مناسب جداً في غرف النوم لأنّه يساعد على الاسترخاء والهدوء وهي صفات مطلوبة حتى ينام الشخص براحة وبدون تعب، فهو لون يساعد على الإحساس بالهدوء والسلام والتاغم ويشجع على الراحة