

1939 - 1900

بيكاسو وشاغال
وموديليانى
وفنانو عصرهم

لقاء في باريس

RENDEZVOUS
IN PARIS

Picasso, Chagall,
1900 - 1939 Modigliani & Co.

RENDEZ-VOUS
À PARIS

Picasso, Chagall,
1900 - 1939 Modigliani & Cie

- ما هي بعض الأساليب الفنية التي يمكنك أن تراها في هذا المعرض؟
- كيف ظهرت؟
- برأيك، ما الذي أثر في فنان ذلك العصر؟
- ماذا أرادوا أن يقدموا ويمثلوا؟
- ما هي المواد التي استخدموها؟

عن المعرض

لقاء في باريس: بيكاسو وشاغال وموديليانو وشركاؤهم (1900-1939)

بالتعاون مع مركز بومبيدو، يركز هذا المعرض على المساهمات الرئيسية لفنانين أجانب في المشهد الفني في باريس خلال النصف الأول من القرن العشرين. المجموعة المكونة من 85 عمل فني تقدم شخصيات هامة، من بينها بيكاسو وكوبكا وشاغال وموديليانو، وتكشف عن ثراء التبادلات والتأثيرات المشتركة بين هؤلاء الفنانين القادمين من خلفيات متنوعة.

صمم هذا الدليل ليساعد المعلمين على التخطيط لجولة ذاتية في المعرض العالمي، كجزء من زيارتهم المدرسية إلى متحف اللوفر أبوظبي. يهدف الدليل إلى تعزيز التعلم من خلال قدرات الطلاب على الملاحظة والتحليل والتواصل والتفكير النقدي. أنشطة قاعات العرض معدة لتناسب مختلف الفئات العمرية والمناهج الدراسية، كما نحثك على تعديلها والبناء عليها لتلائم احتياجات فصلك الدراسي.

الأنشطة

تستند الأنشطة في هذا الدليل على مجموعة منتقاة من الأعمال الفنية، وهي ملائمة لمختلف من الفئات العمرية والموضوعات. يمكنك أن تعدل الأنشطة لتلائم منهجك الدراسي وأهدافك التعليمية. تقدم الأعمال الفنية جوانب مختلفة من فنون النصف الأول من القرن العشرين في باريس، ومدخلا إلى العديد من الأنشطة التي يمكنك طرحها في قاعات المتحف وعند العودة إلى الفصل الدراسي.

أسئلة عامة

استعرض هذه الأسئلة مع طلابك.

شجعهم على الملاحظة عن قرب، وقراءة البطاقات التعريفية للأعمال الفنية، لمساعدتهم على إجابة تساؤلاتهم.

ذكر طلابك بأنه لا توجد إجابات خاطئة أو صائبة، لكن من المهم أن يؤسسوا إجاباتهم بناءً على ما يرونه ويلاحظونه في الأعمال الفنية.

لقاء في باريس: بيكاسو وشاغال وموديليانى وشركاؤهم (1900-1939)

من خلال عرض أعمال كبار الفنانين، ومن ضمنهم بيكاسو وشاغال وموديليانى وكوبكا وبرانكوزي، تعكس قاعات المعرض رحلة عبر باريس القرن العشرين، مسلطة الضوء على السياق الجغرافي للأعمال والحركات الفنية داخل أحياء المدينة. اجتمع عديد من هؤلاء الفنانين الكبار وأوجدوا أجواءهم الخاصة في المدينة، ليس فقط في ورشاتهم الفنية ولكن أيضًا في مقاهٍ مثل "لا روتوند" و"لا كوبول".

مرحبًا بكم في معرض لقاء في باريس: بيكاسو وشاغال وموديليانى وشركاؤهم (1900-1939)، وهو المعرض العالمي السابع في متحف اللوفر أبوظبي. يركز المعرض على المساهمات الفنية العديدة لفنانين أجانب في المشهد الفني الباريسي خلال النصف الأول من القرن العشرين، موضحاً اعتبار باريس، على نطاق واسع، عاصمة الفنون في ذلك الوقت. جمع مركز بومبيدو 85 عملاً فنياً لتقديم فنانين مهمين وشخصيات مؤثرة، وتمثيلهم في المعرض، مثل بيكاسو وفان دوغين ودولوناي وموديليانى. اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية تمثل التبادلات والتأثيرات المشتركة بين هؤلاء الفنانين الكبار، الذين أتوا من خلفيات متعددة.

يعكس معرض لقاء في باريس مفهومًا شائعًا في ذلك الوقت، كان يُعرف بـ"مدرسة باريس"، وهو مصطلح ظهر للمرة الأولى في مقال صحفي عام 1925. يشير المفهوم إلى عديد من الحركات الفنية في الفن الحديث، مثل الوحشية والتجريد والتكعيبية والسوربالية والبدائية، بالإضافة إلى الفنانين الذين انتجوا أعمالاً فنية حددت سمات عصرها بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تعكس فكرة مدرسة باريس أيضًا التبادل والتأثير والتوسع الفني الكبير داخل باريس بين 1900 و1939، كنتيجة لوجود فنانين كبار من جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك روسيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان أخرى. خلال هذه الفترة، أقام عديد من هؤلاء الفنانين في باريس هرباً من الظروف الاجتماعية والسياسية في بلدانهم الأصلية، التي صعبت عليهم ممارسة فنونهم بحرية.

عن كوبكا:

ولد فرانتيشك كوبكا عام 1817 في أبوتشنو، الجمهورية التشيكية. انتقل إلى فيينا بعد أن درس في براغ، قبل أن يستقر أخيراً في باريس، حيث رسم بأسلوب رمزي. عمل أيضاً كفنّان للرسوم المصورة، ناشراً العديد من الرسوم ساخرة. عاد بعد خدمته في الحرب العالمية الأولى إلى أبحاثه عن اللون والحركة، وتولى منصباً تعليمياً في براغ. عُرضت أعمال كوبكا في معرض "التكعيبية والفن التجريدي" في متحف نيويورك للفن الحديث، عام 1936.

التجريد

هو الفن الذي لا يسعى إلى تصوير الواقع الملموس أو التلميح إليه (أمثلة: شخص أو مكان أو شيء)، والذي يستخدم الألوان، والخطوط والخامات كموضوعات مجد ذاتها.

العمل الفني # 1

نشاط الفصل الدراسي:

عجلات الألوان

- **عرف** الطلاب إلى عجلة نيوتن للألوان.
- **وضح** لهم أنهم سوف يصنعون عجلات الألوان ليشاهدوا تأثيرات الألوان الدافئة والباردة، والاختلافات بينها.
- **وزع** عليهم دوائر بمقاسات مختلفة كقوالب يرسمون حولها.
- **ارسم** ثلاث دوائر كبيرة بمقاسات مختلفة على قطعة من الورق. ارسم دوائر أصغر محصورة داخلها. ارسم بعد ذلك خطأ يعبر منتصف كل دائرة كبيرة.
- **املأ** أقسام إحدى الدوائر بألوان دافئة، والثانية بألوان باردة والأخيرة بألوان مكتملة. تأكد من استخدام عجلة الألوان كدليل.
- **اختر** الألوان التي تقابل بعضها بعضاً على عجلة الألوان، وضع بعضها في مواجهة بعض في دائرتك الثالثة.
- **أنظر** إلى الألوان التي اختارها الطلاب لعجلات الألوان الخاصة بهم، وكيف تعمل معاً بالتضاد أو الانسجام.

موضوعات مقترحة للبحث:

- الفن التجريدي
- الحركة الوحشية
- اكتشافات نيوتن في الألوان
- العلاقة بين الألوان والعواطف

أسأل طلابك:

- 1 صف ما تراه. كيف بُنيت هذه اللوحة؟
- 2 ما هي الألوان المستخدمة؟ أي منها يتكامل بعضه مع بعض؟
- 3 كيف ترتبط هذه اللوحة بعجلة نيوتن للألوان؟
- 4 ماذا كنت لتضيف إلى هذه اللوحة ولماذا؟

نشاط قاعة العرض:

- **اطلب** من طلابك أن ينظروا إلى عدد من اللوحات في القاعة.
- **اسأل** عما هو مشترك بينها جميعاً وكيف استخدمت فيها الألوان.
- **قسم** طلابك إلى مجموعتين، ولتركز كل مجموعة على واحدة من لوحات كوبكا التجريدية.
- **اطلب** من كل مجموعة أن تجهز وصفاً مكتوباً للعمل الفني، كما لو كانوا يخاطبون شخصاً ليس بوسعهم أن يرى اللوحة.
- **استخدم** الأسئلة التالية للمساعدة في إرشاد المجموعتين:
- إذا كان عليكم اختيار ثلاث كلمات مرتبطة بهذه اللوحة، ما هي الكلمات التي سيختارونها؟
- ما هو رأيهم في هذه الكلمات والعبارات: "ساكن، لكنه نشيط"، "عنيف وهادئ"، "نابض"؟

فرانتيشك كوبكا

أقراص نيوتن. درس تمهيدي للوحة مقطوعة بلونين.
1912-1911

عن العمل الفني

يستكشف كوبكا في هذا العمل الإمكانيات التي تتيحها الألوان والدوائر لاستحداث طرق جديدة في الرسم، تعتمد على انفعالات المشاهد وحواسه، مثل البصر والصوت.

الأهداف

يكتشف الطلاب الحركة الوحشية ودور الألوان في إبداع أسلوب فني جديد.

توجه إلى أساطين الألوان: من الوحشية إلى التجريدية
وابحث عن هذه اللوحة.

عرّف طلابك على الألوان (على سبيل المثال: الألوان الأولية والثانوية، الألوان المكتملة، الألوان الدافئة والباردة، عجلة نيوتن للألوان).

ابحث عن كيفية استخدام فناني القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للألوان.

فسر كيف أدى استخدام الفنانين التقني للون إلى ظهور الحركة الوحشية.

بابلو بيكاسو
امرأة جالسة على كرسي
1910

مناسب للحلقات 1 و2 و3
للواد الدراسية ذات الصلة: الرياضيات والفنون البصرية

عن بيكاسو:

ولد بابلو بيكاسو في ملقا، إسبانيا، عام 1881. تدرّب في مدريد وبرشلونة، ووصل إلى باريس في 1901. رسم بيكاسو "أنسات أفينيون" في عام 1907، وهو العمل الذي أدى إلى التكعيبية. عاد إلى التشخيص التقليدي بشكل أكبر في أثناء الحرب العالمية الأولى. يُعتبر واحدًا من أعظم فناني القرن العشرين.

الحركة التكعيبية:

حركة فنية رائدة من أوائل القرن العشرين، أحدثت انفصالا عن التقاليد الفنية الأوروبية. حاول الفنانون، من خلال التكعيبية، أن يقدموا العالم ثلاثي الأبعاد على أسطح ذات بعدين، باستخدام زوايا نظر متعددة في وقت واحد.

العمل الفني # 2

نشاط الفصل الدراسي: صورة ذاتية تكعيبية

- **عرف** الطلاب على أعمال بيكاسو والحركة التكعيبية.
- **اطلب** منهم اختيار صيق ليتم تنفيذ صورة ذاتية له.
- **وضح** لهم أنهم سوف يلتقطون 5-6 صور للصديق تُظهر جوانب مختلفة من وجهه.
- **اطبع** الصور وقص كل واحدة إلى قطع عشوائية بأشكال هندسية.
- **رتب** القطع بحيث تمثل الوجه من زوايا نظر متعددة، وألصقها حين تصبح جاهزة.
- **اعرضوا** الأعمال وتشاركوا آراء بعضهم

موضوعات مقترحة للبحث

- التكعيبية
- مبنى باتو-لافوار وموغارتير
- أعمال بيكاسو بعد التكعيبية

توجه إلى التكعيبيون الأجانب
واجث عن هذه اللوحة.

اسأل طلابك:

- 1 ماذا تمثل اللوحة؟
- 2 كيف تظهر لك ملامح الشخصية؟
- 3 هل تبدو الشخصية في هذه اللوحة مسطحة؟ أم أن هناك كثير من الطبقات والعديد من الجوانب؟
- 4 ماذا كان بيكاسو يحاول أن يقول، من وجهة نظرك؟
- 5 ما هو أفضل شيء في هذه اللوحة؟

نشاط داخل قاعة العرض:

- **اطلب** من طلابك أن ينظروا إلى كل اللوحات الموجودة في القاعة.
- ما هي القواسم المشتركة بينها؟
- ما هي الأشكال الهندسية المستخدمة فيها؟
- **اجث** عن لوحتين لهما الموضوع نفسه: "الفتاة والطاراة" لباولو بيكاسو، و"الطفلة والطاراة" لماريا بلانشارد.
- كيف تشبه الفتاة في كل من اللوحتين الأخرى أو تختلف عنها؟

بابلو بيكاسو
امرأة جالسة على كرسي
1910

عن العمل الفني

تمثل هذه اللوحة التعاون الوثيق بين بيكاسو وجورج براك، الذي تصدى لمشكلة ظلت تحكم التكعيبية للسنتين التاليتين: الواقع ثلاثي الأبعاد على سطح مجوي بعدين فقط.

حين يتم تفكيك حجم الشخصية في اللوحة إلى قطع عديدة، تقل تفاصيلها في اللوحة. لذا، تنتقل لوحة بيكاسو إلى أشكال تتباعد عن الواقع باتجاه التجريد.

الأهداف

يكتشف التلاميذ التكعيبية وأعمال بيكاسو.

أميدايو موديلباني رأس امرأة 1912

مناسب للحلقات 2 و3
للمواد الدراسية ذات الصلة: الفنون البصرية، التاريخ، الرياضيات

عن موديلباني:

ولد أميديو موديلباني في ليفورنو، إيطاليا، عام 1884. درس في فلورنسا والبندقية، ومن بعدها انتقل إلى باريس، ليستقر في مونتري. في عام 1909، أصبح صديقًا للفنان كونستانتين برانكوزي وانتقل إلى مونبارناس، حيث نحت الحجر. لاحقًا، اتخذ مرسماً في لا روش، ليعود إلى الرسم بسلسلة من الصور الذاتية.

الحركة البدائية:

اهتمام فناني الحداثة الأوروبيين الأوائل بما كان يُطلق عليه "الفن البدائي"، والذي يضم الفن القبلي من أفريقيا، وجنوب المحيط الهادي واندونيسيا.

العمل الفني # 3

نشاط الفصل الدراسي:

صورة ذاتية مستوحاة من موديليانى

- **أجر بحثاً** عن حياة موديليانى وفنه.
- **عرف** الطلاب على الأسلوب المتفرد للفنان وكيف ألهمته الفنون البدائية.
- **وضح** للطلاب أنهم سيُنتجون صورة ذاتية مستوحاة من أسلوبه.
- **ناقش** أبعاد ملامح الوجه في لوحاته، وقارن الاختلافات مثل الرقبة الممتدة، والأعين اللوزية، والأنوف الممتدة التي يتفرد بها أسلوبه.
- **وزع** أوراقاً بمقاس A4 على الطلاب.
- **اطو** الورقة طويلاً بالمنتصف، ثم اطوها بالنصف مرتين آخرين لتصنع شبكة من ثمانية مربعات.
- **أخبر** الطلاب أن العينين يجب أن تكونا أقرب إلى أعلى الرأس، والفم أقرب إلى أسفله، والأنف ممتداً.
- **أضف** تفاصيل الوجه الأخرى مثل الحاجبين والشعر وقطع الزينة.
- **اطلب** من الطلاب أن يشاركوا عملهم الفني مع زميل وأن يتناقشوا معه حول العمل.

موضوعات مقترحة للبحث:

- الفنون البدائية
- لوحات موديليانى

اتجه إلى **أميدايو موديليانى وفنانو حي مونبارناس** وحضر طلابك.

أخبر الطلاب أنهم على وشك رؤية عمل فني للفنان موديليانى بعنوان «رأس امرأة»، يُظهر وجه امرأة.

امنح الطلاب بضع دقائق ليكتبوا تصوراتهم عما سيكون عليه العمل الفني .

نشاط قاعة العرض:

• **أرشد** المجموعة إلى قاعة العرض لينظروا معاً إلى العمل الفني.

• **ناقشوا** في ثنائيات أوجه التشابه والاختلاف بين المنحوتة وتوقعاتهم.

اسأل طلابك:

- 1 **ماذا ترون؟**
- 2 **ما هي المادة المستخدمة في صنع هذه المنحوتة؟**
- 3 **هل من الأفضل النظر إليها من الأمام؟ من الجانب؟ الخلف؟**
- 4 **إذا أردت أن تصف هذا العمل الفني لصديق، ماهي الكلمات التي قد تختارها؟**
- 5 **ماذا قد تضيف إلى هذا العمل الفني ولماذا؟**

أميدايو موديليانى
رأس امرأة
1912

Amideo MODIGLIANI Woman's Head 1912 Stone © Philippe Migaut - Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP Domaine public

عن العمل الفني
تُظهر هذه المنحوتة اهتمام موديليانى بما يسمى الفن "البدائي"، مثل الفنون القبلية كمن أفريقيا وجنوب المحيط الهادئ وكمبوديا وإندونيسيا. الخصائص المشتركة لأعمال موديليانى النحتية هي التماثل والتكرار والصقل.

الأهداف

يكتشف الطلاب أسلوب موديليانى المميز ويكتسبون معلومات حول البدائية وأثرها على الفن الغربي الحديث.

قراءات مقترحة:

العناوين التالية متوفرة في متجر اللوفر أبوظبي. يمكن استخدام هذه الموارد كإضافة لزيارتكم لمعرض لقاء في باريس.

- *The Boy Who Bit Picasso* – Antony Penrose
- *Sonia Delaunay: A Life of Color* – Cara Manes, illustrated by Fatinha Ramos
- *The Three Musicians: A Children's Book Inspired by Pablo Picasso* – Veronique Massenet & Vanessa Hié
- *The Usborne Big Book of Colours*
- *Draw Paint Print like the Great Artists* – Marion Deuchars
- *13 Modern Artists Children Should Know* – Brad Finger
- *Splat! The Most Exciting Artists of All Time!* – Mary Richards
- *The Two Doves: A Children's Book Inspired by Pablo Picasso* – Géraldine Elschner
- *Arts de l'Afrique : Trésors d'un continent* – Gaëlle Beaujean-Baltzer

المصطلحات

- **الفن التجريدي:** فن لا يجوي أشياء يمكن التعرف إليها من العالم الواقعي.
- **الحركة البدائية:** اهتمام فناني الحداثة الأوروبيين الأوائل بما كان يطلق عليه "الفن البدائي"، والذي يضم الفن القبلي من أماكن مثل أفريقيا، وجنوب المحيط الهادي واندونيسيا.
- **الحركة الوحشية:** بدأت عام 1905 من قبل مجموعة من الفنانين الذين يرسمون بألوان زاهية للتعبير عن مشاعرهم.
- **الحركة التكعيبية:** حركة بدأت في عام 1907 حيث حاول الفنانون من خلالها أن يقدموا العالم ثلاثي الأبعاد على أسطح ذات بعدين، باستخدام زوايا نظر متعددة في وقت واحد.
- **الحركة الأورفية:** هي حركة فنية فرنسية تستخدم اللون والأشكال التجريدية بتناغم. وقد ألهمت التكعيبية.
- **عجلة نيوتن للألوان:** هو شكل يعرض الألوان في دائرة ليساعدنا على رؤية العلاقة بينها، وقد صُنعت وفقاً لنظرية الألوان للسير إسحاق نيوتن.
- **التمائل:** خاصية وجود أجزاء متطابقة من حيث الحجم أو الشكل على جانبيين متطابقين.
- **التكرار:** عنصر فني يتكرر بشكل منتظم، مثل الوحدات الزخرفية.