

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 3/صالح بوبنيدر

كلية الفنون والثقافة

قسم الفنون البصرية وفنون العرض



التخميم السينوغرافي في مسرح الطفل

مُنْجَز تَطْبِيقِي لِمَسْرَاحِيَّة " مَدِينَةُ الْأَلْحَان " أُنْمُوذَجَا

مذكرة التخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي.
تخصص: سينوغرافيا العرض المسرحي.

تحت إشراف الأستاذ(ة):
حمودي لعور

إعداد الطلبة:
• قزاطي سارة

لجنة المناقشة

رئيسا	جامعة قسنطينة 03 صالح بوبنيدر	-د/ بلعربي محمد
مشرفا ومقررا	جامعة قسنطينة 03 صالح بوبنيدر	-أ/ حمودي لعور
مناقشا	جامعة قسنطينة 03 صالح بوبنيدر	-د/ عميرش محمد

السنة الجامعية 2022/2021

فهرس المحتويات:

شكرو عرفان

الإهداء

الفهرس

قائمة الصور

قائمة الأشكال

قائمة الملاحق

أ..... مقدمة

5..... الفصل الأول: تقديم لفن التصميم السينوغرافي.

6..... المبحث الأول: فن التصميم المسرحي.

6..... المطلب الأول: مفهوم التصميم السينوغرافي.

6..... الفرع الأول: التصميم السينوغرافي.

8..... الفرع الثاني: مميزات المصمم السينوغرافي في فن التصميم.

9..... المطلب الثاني: العناصر التشكيلية لفن التصميم.

9..... المطلب الثالث: أسس فن التصميم.

15..... المطلب الرابع: وظائف التصميم "السينوغرافيا المسرحية".

17..... المطلب الخامس: عمل المصمم المسرحي مع المخرج المسرحي.

21..... المبحث الثاني: سينوغرافيا مسرح الطفل.

21..... المطلب الأول: مفهوم السينوغرافيا.

27..... المطلب الثاني: عناصر السينوغرافيا.

40..... المطلب الثالث: أنواع السينوغرافيا المسرحية حسب الاتجاهات الفنية.

46..... المبحث الثالث: أساسيات مسرح الطفل.

46	المطلب الأول: مسرح الطفل وإشكاليته المصطلح:
48	المطلب الثاني: أنواع وأشكال مسرح الطفل:
51	المطلب الثالث: أهمية مسرح الطفل وأهدافه:
53	المطلب الرابع: أهمية المسرح في حياة الطفل:
54	المطلب الخامس: وظائف مسرح الطفل:
57	الفصل الثاني: التصميم السينوغرافي لمسرحية مدينة الألمان
58	المبحث الأول: العمل على العرض من النص إلى التنفيذ:
58	المطلب الأول تلخيص مسرحية (مدينة الألمان) وتحليلها:
61	المطلب الثاني: مدخل لتحليل مسرحية "مدينة الألمان":
63	المبحث الثاني: خطوات إنجاز السينوغرافيا:
63	المطلب الأول: التصور العام للعرض المسرحي "مدينة الألمان":
64	المطلب الثاني: إنجاز الديكور:
73	المبحث الثالث: تجربة الباحث العلمية والتطبيقية "الميدانية":
73	المطلب الأول: البطاقة التقنية للتصميم السينوغرافي للمسرحية "مدينة الألمان":
92	المطلب الثاني: رمزية الأزياء المسرحية في العرض "مدينة الألمان":
115	خاتمة:
117	المراجع:
122	الملاحق:
149	ملخص الدراسة:

قائمة الصور

الصورة رقم 1: تُوضِحُ تَبَايُنَ الأشْكَالِ فِي العَرَضِ المَسْرَحيِّ 11

الصورة رقم 2: تُوضِحُ تَبَايُنَ الأَلْوَانِ فِي العَرَضِ المَسْرَحيِّ 11

قائمة الأشكال

- 10..... الشكل رقم 1: تَبَايُنُ الْأَشْكَالِ
- 12..... الشكل رقم 2: تَبَايُنُ الْأَحْجَامِ
- 12..... الشكل رقم 3: تَبَايُنُ التَّرْتِيبِ
- 14..... الشكل رقم 4: أَنْوَاعُ التَّوَازُنِ
- 14..... الشكل رقم 5: التَّقَارُبِ
- 77..... الشكل رقم 6: مَقْطَعُ دَوَارٍ " يَدُورُ " بِمِلْيَةِ الْفَضَاءِ ذُو ثَلَاثِ إِبْعَادٍ
- 79..... الشكل رقم 7: جِسْمٌ يُمَثِّلُ كُتْلَةَ دِيكُورِيَّةِ ذَاتِ ثَلَاثِ أُنْبَعَادٍ
- 80..... الشكل رقم 8: لَافِتَةٌ فَارِغَةٌ عَلَى شَكْلِ هَيْكَلِ مُسْتَطِيلٍ تَخْدِمُ 04 فَضَاءَاتٍ
- 81..... الشكل رقم 9: تَصْمِيمٌ نِهَائِيٌّ لِهَيْكَلِ مُسْتَطِيلٍ تَخْدِمُ 04 فَضَاءَاتٍ
- 82..... الشكل رقم 10: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ "السَّيِّدِ كُورْسِ"
- 83..... الشكل رقم 11: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " الْمَلِكَةُ الْخَانُ "
- 84..... الشكل رقم 12: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " النُّونَةُ صَوْلُ "
- 85..... الشكل رقم 13: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " الْأَنْبَسَةُ أَنْعَامُ "
- 86..... الشكل رقم 14: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " زَيْنِ "
- 87..... الشكل رقم 15: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " الْأَسَيْدِ دُو "
- 88..... الشكل رقم 16: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " الْأَسَيْدِ بِيكَازُ "
- 89..... الشكل رقم 17: الشَّكْلُ النِّهَائِيُّ لِلزِّيِّ الْمَسْرُحِيِّ " الْأَسَيْدِ دِيَازُ "
- 91..... الشكل رقم 18: شَخْصِيَّةُ الْأَسَيْدِ تِينُورُ

- 93..... الشكل رقم 19: مُخَطَّطٌ تَوْضِيحِيٌّ لِمَرَا حِلِّ إِنْجَازِ وَتَصْمِيمِ الْقِطْعِ الدِّيَكُورِيَّةِ.
- 94..... الشكل رقم 20: الْمُقَطَّعُ الْخَاصُّ بِالمُشْهَدِ الْأَوَّلِ
- 95..... الشكل رقم 21: مَرْحَلَةٌ بَعْدَ التَّرْكِيبِ الْجُزْئِيِّ
- 96..... الشكل رقم 22: الْمُقَطَّعُ الْخَاصُّ بِالْفَضَاءِ الثَّانِي
- 97..... الشكل رقم 23: الْمُقَطَّعُ الْخَاصُّ بِالْفَضَاءِ الثَّلَاثِ
- 98..... الشكل رقم 24: يُمَثِّلُ جِزْئِيَّةً *Une toile dans une perche*
- 98..... الشكل رقم 25: الفضاء الأول
- 99..... الشكل رقم 26: الفضاء الثاني
- 99..... الشكل رقم 27: الفضاء الثالث
- 100..... الشكل رقم 28: الفضاء الرابع
- 101..... الشكل رقم 29: الفضاء الخامس
- 102..... الشكل رقم 30: التَّصْمِيمُ وَفْقَ مَبْدَأٍ فَنِّيٍّ أَمْنُظُورٍ
- 103..... الشكل رقم 31: مَسْتَوِيَّاتُ الْقِطْعِ الدِّيَكُورِيَّةِ الْخَاصَّةُ بِالْفَضَاءِ الْمَسْرُحِيَّةِ
- 104..... الشكل رقم 32: مَسْتَوِيَّاتُ الْقِطْعِ الدِّيَكُورِيَّةِ الْخَاصَّةُ بِالْفَضَاءِ الثَّانِي
- 105..... الشكل رقم 33: مَسْتَوِيٌّ مُرَكَّبٌ الْخَاصُّ بِالْفَضَاءِ الثَّانِي
- 106..... الشكل رقم 34: مَسْتَوِيَّاتُ الْقِطْعِ الدِّيَكُورِيَّةِ الْخَاصَّةُ بِالْفَضَاءِ الثَّلَاثِ
- 107..... الشكل رقم 35: مَسْتَوِيَّاتُ الْقِطْعِ الدِّيَكُورِيَّةِ الْخَاصَّةُ بِالْفَضَاءِ الرَّابِعِ
- 108..... الشكل رقم 36: مَسْتَوِيَّاتُ الْقِطْعِ الدِّيَكُورِيَّةِ الْخَاصَّةُ بِالْفَضَاءِ الْخَامِسِ
- 110..... الشكل رقم 37: فَضَاءَاتُ الْمَرْحَلَةِ النَّهَائِيَّةِ لِلتَّصْمِيمِ عَلَى خَشَبَةِ الْمَسْرُحِ "الفضاء الأول"
- 111..... الشكل رقم 38: الفضاء العام الثاني

- 112**..... الشكل رقم 39 الفضاء العام الثالث
- 113**..... الشكل رقم 40 الفضاء العام الرابع
- 114**..... الشكل رقم 41 الفضاء العام الخامس

قائمة الملاحق

- الملحق رقم 1: السيرة الذاتية لمؤلف نص "مدينة الألعان" 123
- الملحق رقم 2: النص المسرحي 125
- الملحق رقم 3: تنفيذ الأزياء المسرحية مع الإشارة لطريقة التعامل بالإكسسوارات 144
- الملحق رقم 4: تنفيذ بعض أجزاء من مقاطع الديكور 147

ملخص الدراسة

إنَّ السِّينوغْرَافِيَا هِيَ نِتَاجُ إِبْدَاعِيٍّ عِلْمِيٍّ ، وَثِيْقَةُ الصِّلَةِ بِالمَعَارِفِ العِلْمِيَّةِ وَالمُكْتَشَفَاتِ التِّكْنُوْلُوجِيَّةِ مِنْهَا السَّمْعِيَّةِ وَالبَصْرِيَّةِ ، فَدَسْتَعْدِمُ هَذِهِ التَّبَاتِجَاتِ بِأَسْلُوبٍ فَنِّيٍّ وَاعِيٍّ مِنْ طَرَفِ السِّينوغْرَافِ ضِمْنَهُ بُوْتَقَهُ فَنِّيَّةً لِتُعَبِّرَ عَن فِكْرَةِ العَرْضِ لِصُوعَهَا فِي صُورَةٍ جَمَالِيَّةٍ تَتَحَقَّقُ فِي مَنْظُومَةٍ خَطَابِيَّةٍ مُتَمَثِّلَةٍ فِي المُمَثِّلِ ، أَزْيَاءَ ، دِيكُورٍ ، إِضَاءَةٍ ، مُوسِيْقَى ، مُؤَثَّرَاتٍ صَوْتِيَّةٍ ، مَاكِيَاخَ ، وَمُلْحَقَاتِ العَرْضِ ، وَتَنَشِئَتُهُ مِنْ تَكْوِينَاتٍ ، وَبِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ رُمُوزٍ وَإِشَارَاتٍ . فَتُفْتَحُ المَجَالُ أَمَامَ المُتَلَقِّي لِقِرَاءَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ نَجِدُ المَصَمِّمَ السِّينوغْرَافِيَّ مُعْنِيًّا بِهَذَا التَّكْوِينِ وَالتَّشْكِيلِ كَوْنُهُ هُوَ مِنْ يُبْلُورِ الفِكْرَةِ الأَسَاسِيَّةِ لِلعَرْضِ ، وَهُوَ المُسْؤُولُ الأَوَّلُ عَن تَصْمِيمِ الفَضَاءِ المُسْرَحِيِّ لِلعَرْضِ مُنْذُ القِرَاءَةِ الأَوَّلِيَّةِ لِلنَّصِّ حَتَّى تَجْسِيدِ العَرْضِ أَمَامَ المُتَلَقِّي ، وَقَدْ قُمْنَا بِاخْتِيَارِ مُنْجَزٍ تَطْبِيقِيٍّ لِعَرْضِ مَسْرَحِيٍّ خَاصٍ " بِمَسْرَحِ البَطْفَلِ " فِي هَذَا البَحْثِ وَالَّتِي تَمَثَّلَتْ فِي عَرْضِ المُشْرُوعِ عَن طَرِيقِ بُوَسْتَرٍ مُرْفَقٍ بِمُجَسِّمٍ وَمُخَطَّطَاتٍ المُشْرُوعِ حَيْثُ أَنَّ البُوَسْتَرِ يَحْتَوِي عَلَى التَّالِي

1- فِكْرَةُ المُشْرُوعِ

2- المُخَطَّطَاتُ الوُظِيْفَةُ حَسَبَ تَقْطِيعِ المَشَاهِدِ

3- وَصَفَ المَشَاهِدِ مَكَانَ وَرَمَانَ وَطِرَازَ وَكَذَا الشَّخْصِيَّاتِ

4- دَلَالَةُ الأشْكَالِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ

5- دَلَالَةُ الأَلْوَانِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ

6- الخَامَاتُ المُسْتَعْدَمَةُ مَعَ أسبابِ إختِيَارِهَا

7- التَّأثيرَاتُ الصَّوْتِيَّةُ وَالصَّوْتِيَّةُ

8- صُورٌ ثَلَاثِيَّةٌ الأَبْعَادِ لِكُلِّ مَشْهَدٍ D 3.

الهِدَفُ هُوَ أَنْ يَكُونَ تَجَانُّسٌ وَتَنَاعُمٌ بَيْنَ العَنَاصِرِ التَّصْمِيمِيَّةِ عَن طَرِيقِ تَطْبِيقِ مَبَادِي التَّصْمِيمِ ، وَالَّتِي قُمْنَا بِتَحْلِيلِ جَمِيعِ أَجْزَائِهَا وَمُكُونَاتِهَا بِدَايَةِ مِنَ النَّصِّ ، ثُمَّ قُمْنَا بِتَحْلِيلِ جَمِيعِ عَنَاصِرِ السِّينوغْرَافِيَا لِتَصِلَ فِي النِّهَايَةِ إِلَى تَوْضِيحِ السُّؤَالِ المُطْرُوحِ مَا هِيَ القِيَمُ الجَمَالِيَّةُ وَالفِكْرِيَّةُ الَّتِي يَعْتمِدُهَا المُصَمِّمُ السِّينوغْرَافِيَّ فِي مَرَاجِلِ تَصْمِيمِهِ لِلسَّرْحِ البَطْفَلِ .

الكَلِمَاتُ المُفْتَاخِيَّةُ: التَّصْمِيمُ السِّينوغْرَافِيُّ، مَسْرَحُ البَطْفَلِ، عَنَاصِرُ السِّينوغْرَافِيَا، وَظَائِفُ السِّينوغْرَافِيَا، مَسْرَحِيَّةُ مَدِينَةِ الأَلْحَانَ.

Abstract:

The scenography is a creative and scientific product, closely related to scientific knowledge and technological discoveries, including audio and video. These productions are used in a conscious artistic manner by the scenographer within it, an artistic crucible to express the idea of the show in order to formulate it in an aesthetic image realized in a discursive system represented by the actor, fashion, decor, lighting, music, sound effects, makeup, and accessories for the display, and its formation of compositions, and its symbols and signs. It opens the way for the recipient for multiple readings, and at the same time we find the scenographic designer concerned with this configuration and formation, as he is the one who crystallizes the basic idea of the show, and the primarily responsible for designing the theatrical space for the show from the initial reading of the text until the embodiment of the show in front of the recipient, and we have chosen an applied achievement for a theatrical show special for "children's theater" in this research, which was represented in the presentation of the project through a poster attached with a model and plans of the project, the poster contains the following:

- 1 - Project Idea
- 2 - Function charts according to cut scenes
- 3- Describe the scenes, place, time and model, as well as the characters
- 4 - The significance of the figures in each scene
- 5- The meaning of the colors in each scene
- 6 - The materials used with the reasons for choosing them
- 7 - Light and sound effects
- 8- 3D images for each scene.

The goal is to have homogeneity and harmony between the design elements by applying the principles of design, of which we analyzed all its parts and components starting with the text, then we analyzed all the elements of the scenography to finally get to the clarification of the question posed: what are the aesthetic and intellectual values that the scenographic designer adopts in the stages of designing the children's theatre?

Keywords: scenographic design, children's theater, elements of scenography, functions of scenography, theatrical 'tunes of the city'.