



جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية

W??M? V??P? r??

W??P? E U?????M?g

المفاهيم الحديثة للمنظور في تصوير القرن العشرين ودورها في تنمية التعبير الفني

**MODERN CONCEPTIONS OF PERSPECTIVE IN
THE TWENTIETH CENTURY'S PAINTINGS
AND THEIR ROLE IN DEVELOPING
THE ARTISTIC EXPRESSION**

مشروع بحث مقدم من الباحثة

جيهان محمد فرج منصور

درس أول التربية الفنية بالتربية والتعليم

و منتدبة للتدريس بكلية التربية النوعية بطنطا

إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

في التربية الفنية تخصص تصوير

٢٠١٤

أ.د منير المرسى سرحان

أستاذ أصول التربية الفنية بكلية

التربية الفنية جامعة

أ.د صبرى محمد عبد الغنى

أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية

جامعة حلوان والعميد الأسبق لها

2005

محتويات الرسالة فهرس الموضوعات

الموضوع-----	رقم الصفحة
<u>الفصل الأول</u>	
<u>مشكلة البحث</u>	

- خلفية البحث	(1)-----
- مشكلة البحث	(4)-----
- فروض البحث	(5)-----
- أهداف البحث	(5)-----
- أهمية البحث	(5)-----
- حدود البحث	(6)-----
- منهجية البحث	(6)-----
إجراءات البحث وخطواته	
أولاً: الاطار النظرى	(6)-----
ثانياً: الإطار العملى التطبيقى (الدراسة الميدانية)	(7)-----
- مصطلحات البحث	(8)-----
- الدراسات المرتبطة	(11)-----

الفصل الثانى

المفاهيم التقليدية والحديثة للمنظور بأنواعه

مقدمه	(20)-----
أولاً: كيفية ادراك البعد الثالث:	(22)-----
• كيفية ادراك البعد الثالث الحقيقى	(24)-----
• كيفية ادراك البعد الثالث الاليهامى	(25)-----

ثانياً: المفاهيم التقليدية والحديثة للمنظور كتمثيل لفراغ اللوحة ومحققة للبعد الثالث

فيها: ----- (26)

- المفاهيم التقليدية للمنظور

- تعريف المنظور التقليدي Perspective ----- (26)

• مفهوم المنظور الخطي (الهندسي) ----- (27)

LINER PERSPECTIVE

- مفهوم المنظور الخطي اللامتلاشي ----- (30)

ISOMETRICAL PERSPECTIVE

- مفهوم المنظور الخطي المتلاشي ----- (31)

Vanshing Lier Perspective

• منظور عين النملة ----- (32)

• منظور عين الطائر ----- (33)

• مستوى النظائر ----- (34)

• مفهوم المنظور الجوي (الهوائي) ----- (34)

• المفاهيم التقليدية للمنظور اللوني ----- (36)

- المفاهيم الحديثة للمنظور: -

• المفاهيم الحديثة للمنظور اللوني ----- (51)

- مفهوم المنظور اللوني والتعدد في زوايا الرؤية ----- (53)

- مفهوم المنظور اللوني: لا يعتمد علي شكل أو موضوع ----- (55)

- المنظور اللوني: وتوزيع البقع والمساحات اللونية بقيم

متباينة في فراغ ممتد ----- (58)

• المفاهيم الحديثة للمنظور المعكوس ----- (58)

- مفهوم المنظور المعكوس الواقعي ----- (58)

- مفهوم المنظور المعكوس التحليلي ----- (60)

- مفهوم المنظور المعكوس الميتافيزيقي ----- (61)

- مفهوم المنظور المعكوس المجسم ستريو سكوبي----- (63)
Stereoscopic Reflected Perspective

. المفاهيم الحديثة للمنظور الفكرى ----- (72)

ثالثاً: تحقيق البعد الثالث: ----- (98)

. خمسة خصائص هامة لتحقيق المنظور . ----- (100)

الفصل الثالث

مفهوم المنظور عبر مختارات من فنون الحضارات والمدارس الفنية

مقدمه ----- (113)

- أولاً: مفاهيم المنظور عبر مختارات من فنون الحضارات: ----- (114)

مفهوم المنظور فى الفن البدائى ----- (114)

مفهوم المنظور فى المصرى القديم----- (117)

مفهوم المنظور فى الفن اليابانى والصينى----- (121)

مفهوم المنظور فى الفن الإسلامى----- (124)

- ثانياً: مفاهيم المنظور التقليدية والحديثة عبر المدارس الفنية

(أ) المفاهيم التقليدية والحديثة للمنظور فى العصور الوسطى

والنهضة والباروك----- (149)

مفهوم المنظور فى العصور الوسطى----- (150)

مفهوم المنظور فى عصر النهضة----- (151)

مفهوم المنظور فى فن الباروك ----- (157)

مفهوم المنظور فى فن الروكوكو----- (158)

مفهوم المنظور فى الكلاسيكية العائدة ----- (158)

مفهوم المنظور فى الرومانسية----- (160)

- (ب) المفاهيم الحديثة للمنظور فى إتجاهات بداية القرن العشرين (الفن الحديث) :
- إتجاهات بداية القرن العشرين (الفن الحديث)----- (174)
- مفهوم المنظور فى الواقعية----- (176)
- مفهوم المنظور فى التأثيرية----- (176)
- مفهوم المنظور فى التعبيرية----- (177)
- مفهوم المنظور فى التعبيرية الألمانية----- (178)
- مفهوم المنظور فى التعبيرية الرومانسية----- (178)
- مفهوم المنظور فى الوحشية ----- (178)
- مفهوم المنظور فى التكعيبية ----- (179)
- مفهوم المنظور فى التكعيبية التحليلية----- (180)
- مفهوم المنظور فى السريالية----- (180)
- مفهوم المنظور فى المستقبلية ----- (183)
- مفهوم المنظور فى التجريدية----- (184)
- مفهوم المنظور فى التجريدية الهندسية----- (185)
- مفهوم المنظور فى التجريدية التعبيرية ----- (185)
- مفهوم المنظور فى فنون ما بعد الحداثة----- (187)
- ثالثاً: محاولات فنون الحضارات والمدارس الفنية والفنانين
- الخروج على المنظور التقليدى. ----- (188)

الفصل الرابع

المفاهيم الحديثة للمنظور وتنمية التعبير الفنى

أولاً: التعبير الفنى:

- ماهية التعبير . ----- (212)
- كيف نشأ التعبير . ----- (213)
- التعبير الفنى . ----- (213)
- العمل الفنى التصويرى. ----- (215)

الوسائل والوسائط والأدوات فى التعبير الفنى. ----- (217)

الإحياءات التعبيرية للعناصر التشكيلية : ----- (218)

- الإحياءات التعبيرية والتشكيلية للنقطة----- (219)
- الإحياءات التعبيرية والتشكيلية للخط----- (219)
- الإحياءات التعبيرية والتشكيلية للون----- (221)
- الإحياءات التعبيرية والتشكيلية للمساحات والحجوم----- (222)
- الإحياءات التعبيرية والتشكيلية للملمس----- (223)

إختلاف التعبير الفنى باختلاف مفاهيم المنظور

(من التقليدية للحديثة) وأسبابه ----- (223)

ثانياً:- التعبير بالمفاهيم الحديثة للمنظور فى الحضارات القديمة كمنطلق فكرى يثرى التعبير الفنى:

- المفاهيم الحديثة للمنظور فى تعبير الفن البدائى وتأثر التعبير عند الفنان الحديث----- (230)
- المفاهيم الحديثة للمنظور فى تعبير الفن المصرى القديم و تأثر التعبير عند الفنان الحديث----- (231)
- المفاهيم الحديثة للمنظور فى تعبير الفن الصينى واليابانى وتأثر التعبير عند الفنان الحديث----- (234)
- المفاهيم الحديثة للمنظور فى تعبير الفن الإسلامى وتأثر التعبير المنظور عند الفنان الحديث----- (235)

ثالثاً: تتبع المفاهيم الحديثة للمنظور فى مختارات من أعمال فنانى النصف الأول من

- القرن العشرين وكيف أسهمت فى تنمية التعبير الفنى لديهم: ----- (245)
- التعبير بالمنظور عند فان جوخ----- (248)
- التعبير بالمنظور عند جوجان----- (249)
- التعبير بالمنظور عند سيزان----- (250)

- التعبير بالمنظور عند جورج سورا----- (255)
- التعبير بالمنظور عند كاندنسكى----- (258)
- التعبير بالمنظور عند شاجال----- (259)
- التعبير بالمنظور عند ماتيس----- (260)
- التعبير بالمنظور عند مانيه----- (261)
- التعبير بالمنظور عند ماكس بيكمان----- (262)
- التعبير بالمنظور عند بيكاسو----- (263)
- التعبير بالمنظور عند إدوارد هوبر----- (270)
- التعبير بالمنظور عند جورج جروس----- (271)
- التعبير بالمنظور عند فازاريلى----- (273)

الفصل الخامس

الدراسة الميدانية

تمهيد ----- (279)

أولاً: عينة الدراسة:

- مفهوم العينة.----- (281)
- تحديد عينة الدراسة.----- (281)
- منهج الدراسة الميدانية.----- (282)

ثانياً: أدوات الدراسة:

- تجربة طلابية قبلية بعدية.----- (282)

ثالثاً: خطوات الدراسة :----- (283)

1. تخطيط وحدة تدريسية.----- (283)
2. مجال الوحدة وموضوعها.----- (285)
3. أهداف الوحدة.----- (286)

4. دروس الوحدة.----- (288)
5. تقييم الوحدة.----- (307)
6. تصميم إستمارة إستطلاع رأى فى الوحدة
التدريسية ----- (308)
7. نتائج الدراسة الميدانية من إنتاج الطلاب
للأداء (القبلى - البعدى).----- (309)
8. تعليق الباحثة على مختارات من لوحات
الطلاب.----- (340)
9. تصميم بطاقة تقييم لوحات فنيه.----- (344)

رابعاً: التحليل الإحصائى :

- المعالجات الإحصائية المستخدمة.----- (349)
- تحكيم النتائج وفقاً للبطاقة.----- (350)
- مناقشة نتائج التحكيم.----- (351)
- استخلاص النتائج وعمل التوصيات.
- أولاً: نتائج الدراسة النظرية.----- (353)
- ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية .----- (354)
- ثالثاً: التوصيات والمقترحات.----- (355)
- المراجع والبحوث العربية والأجنبية
- المراجع العربية----- (356)
- المراجع المعربة----- (357)
- الرسائل العلمية----- (358)
- المراجع الأجنبية----- (360)
- المراجع من شبكة النت----- (360)

- الملخص باللغة العربية ----- (361)
- الملخص باللغة الإنجليزية ----- (365)
- المستخلص باللغة العربية ----- (367)
- المستخلص باللغة الإنجليزية ----- (368)

الملاحق

- ملحق (1) إستانأان مدير المدرسة----- (1)
- ملحق (2) الإختبار (القبلى - البعدى)----- (2)
- ملحق (3) تصميم الجول الزمنى لدروس الوحدة----- (4)
- ملحق (4) استمارة استطلاع رأى فى الوحدة التدريسية----- (5)
- ملحق (5) استمارة استطلاع رأى فى بطاقة تقييم اللوحات الفنية----- (9)
- ملحق (6) استمارة استطلاع رأى فى بطاقة تقييم اللوحات الفنية بعد تعديلها----- (14)
- ملحق (7) إستانأان المحكمين----- (19)
- ملحق (8) التحكيم لنتائج الطلاب فى الإختبار (القبلى - البعدى)----- (20)
- ملحق (9) جداول المعالجات الإحصائية لنتائج التحكيم----- (36)

فهرس الصور والأشكال

رقم الصفحة	البيان	مسلسل
(38)	شكل رقم [1] (أ) رسم توضيحي [مخروط الرؤية] ، نقلاً عن مدحت السيد حسن الصبيح.	(1)
(38)	شكل رقم [1] (ب) رسم توضيحي [المجال المرئي] زاوية الرؤية ، نقلاً عن مدحت السيد حسن الصبيح.	(2)
(39)	شكل رقم [1] أ رسم توضيحي [السلم] نقلاً عن موفق حميد - كيف نرسم نظرياً - المكتبة الحديثة للطبع والتشر - بيروت.	(3)
(39)	شكل رقم [1] أ رسم توضيحي [شارع] نقلاً عن موفق حميد - كيف نرسم نظرياً - المكتبة الحديثة للطبع والتشر - بيروت.	(4)
(40)	شكل رقم [2] (أ) جيمس أبروت، [آخر جسر وست منستر القديّة] (1882) زيت على كانافا، 77.5×61سم، متحف الفن الحديث، بوسطن.	(5)
(40)	شكل رقم [2] (È) ليوناردو دافنشي، العشاء الأخير (1498)، فريسكو، 880×460سم ، 15×29 قدم ، سانتا ماريا، ميلان.	(6)
(41)	شكل رقم [2] (أ) الأخوين هوبرت وجان فان آيك H. J. Van Eyck (1365-1426) (1390-1441) [تقديس الحمل] تفصييلة من مزيج كنيسة القديس بافون، 1432 ã نقلا عن كاتدرائية جنت بلجيكا.	(7)
(41)	شكل رقم [3] تنتورييتو [العشاء الأخير] (1592-1594 ã) . 12 × 18.8 بوصة، جيورجو ميچور ، فنييس	(8)
(42)	شكل رقم [4] (أ) جان فان آيك J. Van Eyck ، [زواج جيوفاني أرنوليفيني] 1434م ، زيت على خشب، 81.8×59.7 سم ، ناشيونال جاليري، لندن.	(9)

رقم الصفحة	البيان	مسلسل
(42)	شكل رقم [4] (ب) جان فان آيك J. Van Eyck، تفصيلية من لوحة [زواج جيو فاني أرنوليفيني]، 1434م، زيت على خشب، 59.7×81.8 سم، ناشيونال جاليري، لندن.	(10)
(43)	شكل رقم [5] رسم توضيحي [المنظور الخطي اللامتلاشي].	(11)
(43)	شكل رقم [6] رسم توضيحي [منظور عين النملة].	(12)
(44)	شكل رقم [7] رسم توضيحي [منظور عين الطائر] الشكل تحت مستوى النظر كاملاً.	(13)
(45)	شكل رقم [8] رسم توضيحي [منظور السكة الحديد] من الوضع جانبي.	(14)
(45)	شكل رقم [9] رسم توضيحي [مستويات النظر].	(15)
(46)	شكل رقم [10] رسم توضيحي [منظور السكة الحديد] من الوضع أمامي.	(16)
(46)	شكل رقم [11] رسم توضيحي [منظور خطي متلاشي ذو نقطة تلاشي (زوال - هروب) واحدة] الشكل أمام مستوى النظر كاملاً.	(17)
(47)	شكل رقم [12] رسم توضيحي [الشكل في مستوى نظر المشاهد] أى يتوسط خط الأفق.	(18)
(47)	شكل رقم [13] رسم توضيحي [نقطتي تلاشي].	(19)
(48)	شكل رقم [14] ليوناردو دافنشي، [تقديم المجوس الهدايا للمسيح]، (1481-1482م)، أصفر أوكر وبنى على توال، 243×246 سم، فلورانس.	(20)
(48)	شكل رقم [15] كامى بيسارو، [ميدان دافر صباحاً]، (1913م)، زيت على كانافا، 196×266 سم، متحف كونست، باسل.	(21)
(49)	شكل رقم [16] كرافاجيو، [العشاء]، (1600-1601م)، زيت على كانافا، 3/4، 54×76 بوصة، ناشيونال جاليري، لندن.	(22)

رقم الصفحة	البيان	مستسل
(49)	شكل رقم [17]، رامبرانت ،[نيت واتش]، 1942م،متحف ريكس،أمستردام .	(23)
(50)	شكل رقم [18]، رفائيل ، [مادونا الصغيره]، 1505، زيت على خشب، 44×95.5سم، متحف الفن الحديث، واشنطن.	(24)
(65)	شكل رقم [19]، ماتيس ، [المائدة الحمراء]، 1908-1909م ، زيت على كانافا، 96×71.25سم، متحف الهيرميئاتش، لئنجراد.	(25)
(65)	شكل رقم [20]، كاندنسكى ، [تشكيلية]، 1923، زيت على كانافا، 140×201سم، متحف جيوجن هايم، نيويورك.	(26)
(66)	شكل رقم [21]، جاكسون بلولوك ، [الرأس البرتقالية]، 1938-1942 i jāl مجموعة خاصة (تشكيلية)، نيويورك.	(27)
(66)	شكل رقم [22]، إدوارد مونش ، [الصرخة]، 1893 i jāl 29×36سم، المتحف القومى، أوسلو.	(28)
(67)	شكل رقم [23]كامى بيسارو , Camille Pissarro، [الأسقف الحمراء]، 1877، زيت على كانافا، 54.5×65.6سم،متحف أورساي،باريس.	(29)
(67)	شكل رقم [24] , فرنز مارك[النمر]، 1912، زيت على كانافا، 111.5×111سم،جاليرى ستيدش،ميونخ.	(30)
(68)	شكل رقم [25] سيزانCezanne i jāl [طريق الغابة] (1902 - 1906) i jāl زيت على توال ، 64.8×81.3سم(25 1/2×32) ،مجموعة خاصة د.روث بكوين ،نيويورك.	(31)
(68)	شكل رقم [26] سيزانCezanne ،[طريق العوده لمنتجرو] i jāl (1899)م،زيت على كانافا، 20 1/2×25 1/2 ،مجموعة خاصة جون وايتى،نيويورك.	(32)

رقم الصفحة	البيان	مسلسل
(69)	شكل رقم [27]فرانز مارك Franz Marc ،[البقرة الصفراء]،1911م، زيت على كانافا،140.5×189.2سم،متحف Solomon R. Guggenheim ،نيويورك.	(33)
(69)	شكل رقم [28]كاندنسكى Kandinsky؛[تشكيلية31] (Sea Battle) ؛1913م، زيت على كانافا،145×119.7سم،جاليرى الفن القومى،واشنطن. شكل رقم [29]سلفادور دالى،[تحول نارسييس]؛1937م، زيت على كانافا، تيد جاليرى ،لندن.	(34)
(70)	شكل رقم [30] روبرتو كامبين ، [نتيفاييتى]The Nativity؛ 425 ā متحف (دى بوو - الفنانين اليوم) ، باريس.	(35)
(70)	شكل رقم [31] سلفادور دالى ، [إفطام الغداء] 1934 ā .	(36)
(71)	شكل رقم [32]فرانز مارك Franz Marc ؛[The Lamb]؛1913 -	(37)
(71)	1914م، ،متحف بويمنز فان بوينجن،روتردام.	(38)
(75)	شكل رقم [33] بابلو بيكاسو Pablo Picasso ،[الموسيقين الثلاثة] ؛ رسم توضيحي ، رسم الباحثة.	(39)
(75)	شكل رقم [34]بابلو بيكاسو Pablo Picasso ،[الموسيقين الثلاثة] ؛ 1921 ā؛79×87 3/4،زيت على توال،متحف الفن الحديث ،نيويورك.	(40)
(76)	شكل رقم [35] إدورد مانيه Manet،[فتاة بار البولى بيرجير] ،(1881 - 1882)م،كورتولد جاليرى،لندن.	(41)
(76)	شكل رقم [35] (أ) ليوناردو كويمونينى،[منظران مقترحان فى إطار واحد]1961م، زيت على توال	(42)
(77)	شكل رقم [35] (ب) جارى شومر ،[تصنع]1979م، زيت على كانافا، 52.5×42.5بوصة، توليدو، اوهايو.	(43)

رقم الصفحة	البيان	مسلسل
(80)	شكل رقم [35] (ج) ليوناردو كويمونيني، [شظايا] 1977-1978م، زيت على توال.	(44)
(81)	شكل رقم [35] (د) مايرتي استر، [طبيعة صامته وشارع] 1934م، ليتوجراف.	(45)
(82)	شكل رقم [35] (هـ) روينيه مارجريت، [ادوات شخصية] 1961م، زيت على كانافا، 39.5×31.5 بوصة، مجموعة تورزينر، نيويورك سيتي.	(46)
(83)	شكل رقم [35] (و) فيليب بوشارد، [فن الرسم] 1978م، زيت على توال.	(47)
(84)	شكل رقم [35] (Ö) سلفادور دالي، [دالي من الخلف يرسم جالا من الخلف] 1972-1973م، زيت على كانافا، 23.5×23.5 بوصة.	(48)
(85)	شكل رقم [36] مارك شاجال، [أنا والقرية]، 1911م، زيت على توال، متحف الفن الحديث، نيويورك.	(49)
(86)	شكل رقم [37] (A) بول سيزان Paul Cezanne، [طبيعته صامته] Still life (1905)؛ زيت على كانافا، 100.7×81.3سم، ناشيونال جاليري، واشنطن.	(50)
(87)	شكل رقم [37] (ب) بول سيزان [طبيعته صامته]، رسم توضيحي [رسم الباحثة شكل رقم [38] (أ) رسم توضيحي منضدة بالمنظور التقليدي (ب) رسم توضيحي للمنضدة بالمنظور الفكري (ج) رسم توضيحي للمنضدة بالمنظور المعكوس، رسالة مدحت الصبيح.	(51)
(88)	شكل رقم [39] توماس هارت بنتون، [الأحباب]، (1934)؛ زيت على كانافا؛ متحف الفن الأسباني.	(52)
(89)	شكل رقم [40] [السفر للغرب] للفنان جاكسون بوك Jackson Pollock، 1934، زيت على لوح فيبر، المتحف القومي للفن الأمريكي.	(53)
(90)		(54)