

جامعة عين شمس
كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية

الإفادة من فن الخداع البصري لصياغة لوحات نسجية مستحدثه بإستخدام لحمات بقايا الأقمشة

**Benefiting from optical art to formulate creative weaving
panels by using remain cloth wefts**

رسالة مقدمة من الدراسة

توحيد الطنطاوي إسماعيل الطنطاوي

إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
في التربية النوعية - قسم التربية الفنية - تخصص نسجيات يدوية

إشراف

د. مي أحمد محمد مصطفى

مدرس النسجيات اليدوية بقسم التربية الفنية
بكلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

أ.د. جمعة حسين عبد الجواد

أستاذ النسيج ووكيل كلية التربية النوعية
لشئون التعليم والطلاب
جامعة المنوفية

Ain Shams University
Faculty Of Specific Education
Department Of Art Education

Benefiting from optical art to formulate creative weaving panels by using remain cloth wefts

A Research Project in Art Education
(Textile)

To Get P.H.D Degree

Prepared By

Tawhida El Tantawy Esmail El Tantawy

Supervision

Professor Dr.

Gomaa Hussein Abdel – Gawad

Associate Professor of Weaving &Head
of Art Education & Vice Dean for
Education Students Affairs
Minoufiya University

Dr.

Mai Ahmed Mohamed Moustafa

Dr. of weaving of Art Education
Ain Shams University

2013

قائمة المحتويات

أولاً : فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
	<u>الفصل الأول :</u> التعريف بالبحث :
٣	خلفية البحث
٧	مشكلة البحث
٧	أهداف البحث
٧	فرض البحث
٧	أهمية البحث
٨	حدود البحث
٨	منهجية البحث
٨	أ- الإطار النظري
٨	ب- الإطار العملي
٩	مصطلحات البحث
٩	الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث
١٠	أولاً: دراسات تناولت فن الخداع البصري.
١٤	ثانياً: دراسات تناولت الامكانات التشكيلية لبقايا الأقمشة.
	<u>الفصل الثاني</u> فلسفة فن الخداع البصري
٢١	تمهيد
٢٢	الإدراك
٢٢	تعريف الإدراك
٢٣	الإدراك الحسي
٢٤	الإدراك البصري
٢٨	الجشطالت
٢٩	نظرية الجشطالت
٣١	الجشطالت ومجال الفن
٣٢	الجشطالت ومجال الفن البصري

٣٣	قوانين الإدراك البصري
٣٤	قوانين الإدراك
٣٤	أولاً : الكل أكبر من مجموع أجزأؤه :
٣٥	ثانياً : عوامل التجميع الإدراكي :
٣٥	١- قانون التقارب
٣٦	٢- التشابه
٣٧	٣- الانتظام أو التماثل
٣٧	٤- الاتصال أو الاستمرار
٣٩	٥- الإكمال أو الإغلاق
٤٠	٦- السياق أو الشمول
٤٠	ثالثاً : مبدأ الشكل والأرضية :
٤٢	١- التباين بين الشكل والأرضية
٤٢	٢- تبادل الشكل والأرضية
٤٤	٣- سيادة الشكل أو الأرضية
٤٥	٤- اندماج الشكل مع الأرضية
٤٦	٥- انبثاق الشكل من الأرضية
٤٧	رابعاً : الثبات الإدراكي :
٤٨	١- ثبات الشكل
٤٩	٢- ثبات الحجم
٥٠	٣- ثبات الضوء
٥٠	٤- ثبات اللون
٥١	خامساً : الخداع الإدراكي
٥٢	فن الخداع البصري :
٥٢	١- نشأة هذا الفن
٥٢	٢- سبب تسميته بفن الخداع البصري
٥٣	٣- تفسير عملية الخداع في الفن البصري
٥٤	٤- التطور التكنولوجي والفن البصري
٥٥	٥- فن الخداع البصري واللونين الأبيض والأسود
٥٦	بعض أنماط الخداع البصري :

٥٦	١- خداع التكبير
٥٧	٢- خداع تقدير الطول (المسافة) ويشمل:
٥٧	أ- خداع مولر لاير
٥٨	ب- خداع فونت
٥٨	٣- خداع الشكل
٥٨	أ- خداع زولنر
٥٩	ب- خداع هرينج
٦٠	ج- خداع أوريسون
٦٠	د- خداع هيرمان
٦١	ه- خداع بونزو
٦٢	٤- خداع الإنعكاس : (مكعب نيكر)
٦٢	٥- خداع المستحيلات
٦٣	٦- خداع ابنجهاوس
٦٤	٧- خداع الأشكال الغامضة
٦٥	أنواع الخداع البصري في الفن الحديث
٦٥	١- الخداع الحركي الإيهامي
٦٥	٢- الخداع الحركي الحقيقي
٦٥	٣- الخداع الحركي لزوايا الرؤية
٦٦	٤- خداع العمق والحجوم
٦٧	رواد فن الخداع البصري
٦٧	١- فيكتور فازاريللي
٧٣	٢- بريدجيت لويز رايلي
٧٦	٣- جوزيف ألبرز
٧٨	٤- مورتييس آيشر
٨١	من فناني الخداع البصري في النسيج
٨١	١- هربرت باير
٨٢	٢- آني ألبرز
٨٤	٣- ليا كوك
٨٦	٤- مارلين ريا مينزيس

	الفصل الثالث
	الحدثاءة في فن النسيج اليدوي فنيا
٨٩	تمهيد
٩٠	العوامل المؤثرة في البناء التشكيلي للوحة النسجية اليدوية
٩١	١- مفهوم التصميم
٩١	التصميم في اللوحة النسجية اليدوية
٩٣	أ- العناصر التشكيلية في التصميم النسجي التي تحقق البناء التشكيلي للوحة النسجية المستوحاة من فن الخداع البصري : (البعد المادي)
٩٣	■ النقطة
٩٦	■ الخط
١٠١	أنواع الخطوط
١٠٥	الدور التشكيلي للخطوط في اللوحات النسجية
١٠٥	١. تحديد مسطح اللوحة النسجية
١٠٦	٢. تحديد الأشكال داخل اللوحة النسجية
١٠٦	٣. تقسيم الفراغ والفصل بين الألوان داخل اللوحة النسجية
١٠٧	٤. تجسيم الأشكال داخل اللوحة النسجية
١٠٩	■ اللون
١١٠	خصائص اللون
١١٠	أولاً : أصل أو كنه اللون
١١١	ثانياً : قيمة اللون
١١١	ثالثاً : شدة اللون (الكروما)
١١١	أنظمة اللون
١١١	أ- نظام مونسل للون
١١٢	ب- نظام اللون الطبيعي
١١٣	أنواع الألوان
١١٤	- الألوان الساخنة والألوان الباردة
١١٦	العلاقات المتبادلة بين الألوان
١١٦	أولاً : التكامل اللوني
١١٦	ثانياً : التباين اللوني

١١٧	ثالثاً : التوافق اللوني
١١٨	المنظور اللوني
١٢١	■ المساحة
١٢٢	أنواع المساحات
١٢٤	الشكل والأرضية
١٢٧	■ الملمس
١٢٨	– ملامس حقيقية
١٣٠	– ملامس بصرية (إيهامية)
١٣٢	١. ملامس خطية إيهامية منتظمة
١٣٢	٢. ملامس خطية إيهامية غير منتظمة
١٣٢	■ الفراغ
١٣٣	– وينقسم الفراغ إلى قسمين
١٣٣	١. الفراغ الإيهامي
١٣٣	٢. الفراغ الحقيقي
١٣٦	ب - القيم الجمالية في التي تتحقق في اللوحة النسجية المستوحاة من فن الخداع البصري : (البعد الإدراكي)
١٣٦	مفهوم القيمة
١٣٨	مفهوم القيم الجمالية
١٣٩	القيم التشكيلية في اللوحة النسجية
١٤٠	❖ الوحدة
١٤١	١. التقارب
١٤١	٢. التكرار
١٤٤	٣. الإستمرار
١٤٥	❖ الإلتزان
١٤٦	الإلتزان المحوري أو المتماثل
١٤٧	الإلتزان الإشعاعي :
١٤٨	الإلتزان الوهمي
١٤٨	❖ الإيقاع
١٥٠	أنواع الإيقاع وتطبيقها في مجال النسيج

١٥٥	❖ الحركة الإيهامية
١٥٩	٢- الخامة
١٥٩	٣- الملائمة الوظيفية
١٦١	٤- التقنية
١٦٤	مفهوم الحداثة في فن النسيج
١٦٩	مفهوم المعاصرة في فن النسيج
١٧٣	الإبتكار والإبداع في اللوحات النسجية
١٧٣	الفرق بين مفهوم الإبداع والابتكار
	الفصل الرابع خامة بقايا الأقمشة وإمكاناتها التشكيلية في اللوحات النسجية
١٧٧	تمهيد
١٧٨	دور الخامة كوسيط مادي في بنية اللوحة النسجية
١٨١	أنواع الخامات النسجية التي تدخل في صناعة الأقمشة
١٨٢	أولاً الخامات أو الألياف الطبيعية
١٨٢	أ- الألياف النباتية
١٨٢	- القطن
١٨٥	- الكتان
١٨٦	- الجوت
١٨٧	ب- الألياف الحيوانية
١٨٨	- الصوف
١٩٠	- الحرير الطبيعي
١٩٢	ج- الألياف المعدنية
١٩٤	ثانياً الخامات النسجية أو الألياف الصناعية
١٩٤	١- الألياف الصناعية المحورة (التحويلية)
١٩٥	٢- الألياف الصناعية التركيبية
١٩٧	أنواع الأقمشة
١٩٨	أولاً الأقمشة المنسوجة
١٩٨	أ- الأقمشة العادية
١٩٩	ب- الأقمشة الوبرية

١٩٩	ج- أقمشة الشبكة
٢٠٠	ثانياً أقمشة بخيط واحد
٢٠٠	- قماش التريكو
٢٠١	ثالثاً الأقمشة غير المنسوجة
٢٠١	- أقمشة اللباد
٢٠١	- أقمشة مترابطة أو متلاصقة
٢٠٢	- أقمشة الشباك
٢٠٢	- أقمشة الجدل
٢٠٢	الإمكانات الفنية والجمالية لخامة بقايا الأقمشة ودورها التشكيلي في اللوحة النسجية
٢٠٣	- الإمكانات اللونية
٢٠٤	- الإمكانات الملمسية
٢٠٤	أمثلة لملاصق ناتجة عن الخامة المصنوع منها الأقمشة
٢٠٥	أمثلة لملاصق ناتجة عن التركيب النسجي المصمم عليه الأقمشة
٢٠٨	- الإمكانات الشكلية لبقايا الأقمشة
٢٠٩	الدور التشكيلي لخامة بقايا الأقمشة في اللوحة النسجية
	الفصل الخامس تحليل الأعمال الفنية النسجية
٢١٣	تمهيد
٢١٤	أولاً : أعمالاً فنية نسجية تم تطبيق فن الخداع البصري في تصميمها
٢١٤	أ - فنانون محليين
٢٢٢	ب - فنانون عالميين
٢٣٤	ثانياً : تحليل أعمالاً فنية نسجية استخدم في نسجها خامة بقايا الأقمشة
٢٣٤	أ - فنانون محليين
٢٤٧	ب - فنانون عالميين
	الفصل السادس تجربة البحث التطبيقية
٢٥٦	تمهيد
٢٥٦	أولاً : منهج البحث
٢٥٧	ثانياً : عينة البحث

٢٥٨	ثالثاً : أدوات البحث
٢٥٨	أولاً : الوحدة التدريسية
٢٥٨	١- مقدمة الوحدة
٢٥٩	٢- أهمية الوحدة
٢٦٠	٣- أهداف الوحدة
٢٦٢	٤- الخامات والأدوات
٢٦٢	٥- الوسائل التعليمية
٢٦٣	٦- المفاهيم الأساسية
٢٦٣	٧- عينة الوحدة
٢٦٣	٨- زمن تدريس الوحدة
٢٦٣	٩- تسلسل مقابلات الوحدة
٢٦٥	١٠- البيئة التعليمية
٢٦٥	١١- أساليب تقييم الوحدة
٢٦٦	• إعداد مقابلات الوحدة
٢٦٦	المقابلة الأولى
٢٧١	المقابلة الثانية والثالثة
٢٥٧	المقابلة الرابعة والخامسة
٢٧٩	المقابلة السادسة والسابعة
٢٨٣	المقابلة الثامنة والتاسعة
٢٨٧	المقابلة العاشرة
٢٨٩	من المقابلة الحادية عشر حتى الخامسة عشر
٢٩٠	عرض وتحليل لأعمال الطلاب ناتج التجربة البحثية
٢٩١	أولاً :الأعمال التي تم نسجها ببقايا الأقمشة في السداء واللحمة
٢٩١	اللوحة الأولى و اللوحة السادسة عشر
٢٩٢	اللوحة الثانية واللوحة السابعة عشر
٢٩٣	اللوحة الثالثة واللوحة الثامنة عشر
٢٩٤	اللوحة الرابعة واللوحة التاسعة عشر
٢٩٥	اللوحة الخامسة واللوحة العشرون
٢٩٦	اللوحة السادسة واللوحة الحادية والعشرون

٢٩٧	اللوحة السابعة واللوحة الثانية والعشرون
٢٩٨	اللوحة الثامنة واللوحة الثالثة والعشرون
٢٩٩	اللوحة التاسعة واللوحة الرابعة والعشرون
٣٠٠	اللوحة العاشرة واللوحة الخامسة والعشرون
٣٠١	اللوحة الحادية عشر واللوحة السادسة والعشرون
٣٠٢	اللوحة الثانية عشر واللوحة السابعة والعشرون
٣٠٣	اللوحة الثالثة عشر واللوحة الثامنة والعشرون
٣٠٤	اللوحة الرابعة عشر واللوحة التاسعة والعشرون
٣٠٥	اللوحة الخامسة عشر واللوحة الثلاثون
٣٠٦	ثانياً الأعمال التي تم نسجها على نول البرواز بسداء من الخيط ولحمة من بقايا الأقمشة
٣٠٦	اللوحة الحادية والثلاثون
٣٠٧	اللوحة الثانية والثلاثون
٣٠٨	اللوحة الثالثة والثلاثون
٣٠٩	اللوحة الرابعة والثلاثون
٣١٠	اللوحة الخامسة والثلاثون
٣١١	اللوحة السادسة والثلاثون
٣١٢	اللوحة السابعة والثلاثون
٣١٣	اللوحة الثامنة والثلاثون
٣١٤	اللوحة التاسعة والثلاثون
٣١٥	اللوحة الأربعون
٣١٦	اللوحة الحادية والأربعون
٣١٧	اللوحة الثانية والأربعون
٣١٨	اللوحة الثالثة والأربعون
٣١٩	اللوحة الرابعة والأربعون
٣٢٠	اللوحة الخامسة والأربعون
٣٢١	• تصميم بطاقة تقييم اللوحات النسجية ناتج التجربة الطلابية
٣٢١	• شرح لبنود بطاقة تقييم اللوحات النسجية ناتج التجربة البحثية
٣٢٥	رابعاً : نتائج البحث ومناقشتها

٣٢٥	• المعالجة الإحصائية لنتائج تجربة البحث
٣٤١	• خلاصة النتائج
٣٤١	• التوصيات
٣٤٥	المراجع
٣٤٥	مراجع باللغة العربية
٣٤٥	أولاً : الكتب العربية
٣٤٨	ثانياً : الرسائل العلمية
٣٥٥	ثالثاً : المجلات والدوريات والمؤتمرات
٣٥٧	رابعاً: المعاجم
٣٥٧	مراجع باللغة الأجنبية
٣٥٧	مراجع الإنترنت
٣٦٢	الملاحق
٣٧٠	ملخص البحث

ثانياً : فهرس الصور

الصفحة	البيان	رقم
٤٤	المعلقة النسجية (The Bird الطيور) للفنان آيشر	١
٤٦	نموذج بصري لاندماج الشكل مع الأرضية	٢
٤٧	نموذج بصري يوضح أنبثاق الشكل وهو مجموعة مربعات من الأرضية	٣
٦٣	سلم المستحيلات	٤
٦٩	لوحة الفلكلور الكوكبي من أعمال الفنان هيرين	٥
٧١	أبجديات فازاريللي أكريلك على كانفاة	٦
٧١	لوحة لفازاريللي بدرجات اللون الواحد	٧
٧٢	لوحة لفازاريللي	٨
٧٢	لوحة لفازاريللي بعنوان (تكوين بنك)	٩
٧٣	منسوج يدوي بأسلوب التابستري باسم (Tridim – S) لفيلكتور فازاريللي	١٠
٧٥	(لعبة الظلال Shadow play) لبريدجيت رايلي	١١
٧٥	لوحة لرايلي بعنوان (شظية)	١٢
٧٥	لوحة أخرى لبريدجيت رايلي بعنوان (شظية)	١٣

١٤	لوحة لبرجيت رايلي بعنوان (ريف)	٧٥
١٥	لوحة للفنانة بريدجيت رايلي	٧٥
١٦	لوحة (تحية أو تكريم المربع) لجوزيف ألبرز	٧٦
١٧	من أعمال الفنان ألبرز	٧٨
١٨	من أعمال الفنان ألبرز	٧٨
١٩	من أعمال الفنان آيشر	٨٠
٢٠	من أعمال الفنان آيشر	٨٠
٢١	رابطة عنق كأحد التطبيقات النسجية لتصميمات الفنان آيشر	٨٠
٢٢	من الأعمال النسجية للفنان هربرت باير	٨١
٢٣	لوحة نسجية (المنحنيات الدافئة المتعاقبة) للفنان هربرت باير	٨١
٢٤	سجادة من أعمال هربرت باير بعنوان (بساطة هندسية)	٨٢
٢٥	لوحة للفنانة آني ألبرز بعنوان "المتقاطعة"	٨٣
٢٦	لوحة للفنانة آني ألبرز بعنوان "من الشرق"	٨٣
٢٧	لوحة نسجية للفنانة ليا كوك	٨٥
٢٨	لوحة نسجية للفنانة ليا كوك بعنوان "الشفافية"	٨٥
٢٩	لوحة نسجية للفنانة ليا كوك	٨٥
٣٠	لوحة للفنانة مارلين ريا - مينزيس بعنوان "تكريم لبيكاسو - الحلم"	٨٦
٣١	لوحة للفنانة مارلين ريا - مينزيس بعنوان "Enigma لغز 2"	٨٦
٣٢	تصميم نسجي من خلال موضوع تعبيرى	٩٢
٣٣	لوحات نسجية استخدمت فيها النقطة بأشكال وأحجام مختلفة	٩٤
٣٤	لوحة نسجية تحقق فيها الخداع البصري بتقارب وتباع النقط للفنان آني ألبرز Anni Albers	٩٥
٣٥	تحقيق الخداع البصري من خلال تدرج حجم النقطة (من أعمال الطلبة)	٩٥
٣٦	تحقيق الخداع البصري من خلال علاقة الخطوط بالأرضية (من أعمال الطلبة)	٩٩
٣٧	لوحة للفنان فازاريللي قحوق دلايات الخط التعبيرية	١٠١
٣٨	عمل نسجي يعبر عن خطوط مستقيمة أفقية	١٠٢
٣٩	عمل نسجي يعبر عن خطوط مستقيمة رأسية	١٠٢
٤٠	عمل نسجي يعبر عن خطوط مستقيمة مائلة	١٠٢

٤١	عمل نسجي يعبر عن خطوط غير مستقيمة منحنية	١٠٢
٤٢	عمل نسجي يعبر عن خطوط غير مستقيمة انسيابية	١٠٢
٤٣	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة مضفرة	١٠٣
٤٤	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة منقطة	١٠٣
٤٥	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متقطعة	١٠٣
٤٦	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متقاطعة	١٠٣
٤٧	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة منكسرة	١٠٣
٤٨	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متوازية	١٠٣
٤٩	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متعرجة	١٠٣
٥٠	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة حلزونية	١٠٣
٥١	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متعامدة	١٠٤
٥٢	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متلاقية	١٠٤
٥٣	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة حرة	١٠٤
٥٤	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة متماسة	١٠٤
٥٥	عمل نسجي يعبر عن خطوط مركبة مموجة	١٠٤
٥٦	دور الخط في تحديد اللوحة النسجية	١٠٥
٥٧	لوحة نسجية توضح دور الخط في تعريف الأشكال	١٠٦
٥٨	يحدد الخط المساحات فيظهر الشكل على الأرضية (من أعمال الطلبة)	١٠٦
٥٩	يقسم الخط الفراغ ويفصل المساحات اللونية	١٠٧
٦٠	تجسيم الأشكال عن طريق الخطوط بالنسج بشرائط بقايا الأقمشة (من أعمال الطلبة)	١٠٨
٦١	قطعة نسجية توضح تحقيق التجسيم عن طريق الخطوط	١٠٨
٦٢	لوحة للفنان فازاريللي يجمع فيها بين الألوان الساخنة والباردة بتوزيعات متوازنة	١١٥
٦٣	تحقيق الخداع البصري في اللوحة النسجية من خلال التكامل اللوني	١١٦
٦٤	تحقيق الخداع البصري من خلال التباين اللوني	١١٧
٦٥	لوحة للفنان فازاريللي تُظهر الفراغ من خلال درجات اللون	١٢٠
٦٦	لوحة نسجية تحقق فيها المنظور اللوني	١٢٠
٦٧	سجادة حائطية للفنان فرانك استلا Frank Stella أظهرت الفراغ من	١٢٠

	خلال توزيع درجات الألوان	
١٢٠	لوحة نسجية تحقق فيها الإحساس بالفراغ والحركة الإيهامية (من أعمال الطلبة)	٦٨
١٢٢	أشكال المساحات في اللوحات النسجية هندسية منتظمة	٦٩
١٢٢	أشكال المساحات في اللوحات النسجية هندسية غير منتظمة	٧٠
١٢٢	أشكال المساحات في اللوحات النسجية عضوية	٧١
١٢٢	أشكال المساحات في اللوحات النسجية خطية	٧٢
١٢٢	أشكال المساحات في اللوحات النسجية حرة	٧٣
١٢٣	أشكال المساحات في اللوحات النسجية ملمسية	٧٤
١٢٣	لوحة نسجية تحقق فيها الخداع البصري من خلال تنوع المساحات (من أعمال الطلبة)	٧٥
١٢٥	لوحة نسجية توضح بروز الشكل على الأرضية	٧٦
١٢٦	عمل نسجي للفنانة آني ألبرز Anni Albers تتبادل فيه الشكل مع الأرضية	٧٧
١٢٦	لوحة نسجية توضح تبادل الشكل مع الأرضية (من أعمال الطلبة)	٧٨
١٢٨	لوحة نسجية تحققت بها الملامس الحقيقية	٧٩
١٢٨	لوحة نسجية تحققت بها الملامس الحقيقية	٨٠
١٣١	لوحة نسجية للفنانة "أولريكا لندر" يوضح الملامس الإيهامية	٨١
١٣٢	ملامس خطية إيهامية منتظمة	٨٢
١٣٢	ملامس خطية إيهامية غير منتظمة	٨٣
١٣٥	عمل نسجي مجهز في الفراغ	٨٤
١٣٥	لوحة نسجية حقق فيها الفراغ الإيهامي خداعاً بصرياً (من أعمال الطلبة)	٨٥
١٣٥	لوحة نسجية تحقق فيها الفراغ من خلال تدرجات الألوان (من أعمال الطلبة)	٨٦
١٤١	لوحة نسجية تحققت فيها الوحدة من خلال تقارب العناصر	٨٧
١٤٣	عمل نسجي يوضح الوحدة من خلال التكرار	٨٨
١٤٣	جزء من لوحة نسجية توضح تحقيق الوحدة من خلال تكرارات لخطوط دائرية(من أعمال الطلبة)	٨٩