

Alexandria University
Faculty of Fine Arts
Décor Department
Expressive Arts

جامعة الإسكندرية
كلية الفنون الجميلة
قسم الديكور
شعبة الفنون التعبيرية

سينوجرافيا دراما الحركة والباليه الحديث

Scenography of Performance's Drama and Modern Ballet

رسالة علمية مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة
قسم الديكور، شعبة الفنون التعبيرية

مقدمة من الباحثة

نادية طارق عبدالعزيز شكري

تحت إشراف

أ.د/ حسن إبراهيم الفداوي

الأستاذ بقسم الديكور - شعبة الفنون التعبيرية
كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

أ.م.د/أماني أمين رضا

الأستاذ المساعد بقسم الديكور - شعبة الفنون التعبيرية
كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

د/ عبير نورالدين حماد

المدرس بقسم الديكور - شعبة الفنون التعبيرية
كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

شكر وتقدير وعرفان

أشكر الله عز وجل على أن وفقني لإتمام هذا البحث.
وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى أساتذتي على ما قدموه لي من النصح والإرشاد

أ.د/ حسن إبراهيم الفداوى

الأستاذ بقسم الديكور - شعبة الفنون التعبيرية
كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

و

أ.م.د/ أماني أمين رضا

الأستاذ المساعد بقسم الديكور - شعبة الفنون التعبيرية
كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

و

د/ عبير نورالدين حماد

المدرس بقسم الديكور - شعبة الفنون التعبيرية
بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

كما أتوجه بالشكر العميق لأعضاء لجنة التحكيم:

أ.د/ أحمد فؤاد حسن

الأستاذ المتفرغ بقسم الديكور ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق
بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية

و

أ.د/ محمود همام عبداللطيف

الأستاذ المتفرغ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان
ورئيس قسم علوم المسرح بكلية الآداب - جامعة حلوان

على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث

وأتوجه بالشكر إلى كل من ساندني في إتمام هذا البحث.

إهداء

أهدي هذا البحث إلى أمي الحبيبة التي ساندتني ودعمتني

دائماً بكل كيانها، وعائلتي، وزملائي في العمل على تشجيعهم

ومساندتهم لي ولولاهم ما تم هذا البحث.

إليهم جميعاً أهدي هذا البحث المتواضع

الدارسة

فهرس البحث

رقم الصفحة	الموضوع
I	فهرس البحث.....
V	فهرس الأشكال.....
أ	المقدمة.....

الفصل الأول: عروض دراما الحركة تاريخها وأنواعها	
٣	تمهيد.....
٤	دراما الحركة واستلهاهم التعبير الحركي.....
٥	أنواع دراما الحركة.....
٥	أولاً: الرقص المسرحي.....
٦	الباليه الكلاسيكي.....
٧	الرقص الحديث (الباليه الحديث).....
٨	الرقص ما بعد الحداثي.....
١٠	الرقص المعاصر.....
١٢	البانتوميم.....
١٣	ثانياً: الرقص غير المسرحي.....
١٣	الرقص الشعبي.....
١٥	الرقص الاجتماعي.....
١٥	ثالثاً: الرقص الذي يحتاج مكاناً خاصاً للعرض.....
١٦	الباليه المائي.....
١٧	عروض الترحلق على الجليد.....
١٨	السيرك: (ذو المحتوى الدرامي).....
١٩	الرؤية الإخراجية و التعبير بالجسد.....
١٩	أولاً: مخرج عروض دراما الحركة.....
٢٠	ثانياً: السينوجرافي.....
٢١	ثالثاً: مصمم الرقصات.....

٢١	تجارب إخراجية سابقة (توضح تطور لغة الجسد في المسرح).....
٢١	أدولف آبيا Adolphe Appia .....
٢٢	إدوارد جوردون كريج Edward Gordon Craig .....
٢٣	فسفولد ميرهولد Vsevolod Meyerhold .....
٢٤	أنتونين أرتو Antonin Artaud .....
٢٥	برتولت بريخت Bertolt Brecht .....
٢٥	بيتر بروك Peter Brook .....
٢٦	جيرزي جروتوفسكي Jerzy Grotowski .....
٢٦	الحركة في الرقص الحديث وتطورها خلال القرن العشرين.....
٣٢	مدارس الرقص الحديث.....
٣٣	أولاً الرقص الحديث.....
٣٥	إيزادورا دانكان Isadora Duncan .....
٣٧	مارثا جراهام Martha Graham .....
٤١	ثانياً: الرقص ما بعد الحداثي Post- Modern dance .....
٤٣	ميرس كننجهام Merce Cunningham .....
٤٦	ثالثاً: الرقص المعاصر Contemporary Dance .....
٤٧	كريستوفر هاوس Christopher House .....
٤٩	ملخص الفصل الأول .....

الفصل الثاني: عناصر سينوجرافيا دراما الحركة والباليه الحديث	
٥٣	تمهيد .....
٥٥	عناصر التشكيل في عروض دراما الحركة .....
٥٥	أولاً: الديكور المسرحي.....
٥٦	خصائص ديكور عروض دراما الحركة.....
٥٨	التباين والاتزان اللوني .....
٦٠	خطوات تصميم سينوجرافيا دراما الحركة .....
٦١	حركة الديكور المسرحي .....
٦١	الحركة المادية للديكور المسرحي .....
٦١	الحركة الإيهامية للديكور المسرحي .....

٦٣	أنواع الديكور في عروض دراما الحركة .....
٦٣	عروض يتم فيها استخدام خلفية سوداء أو ملونة .....
٦٤	عروض يتم فيها استخدام ديكور بسيط ثابت .....
٦٦	عروض يتم فيها استخدام الديكور المتحرك .....
٦٦	أ. ديكور يحركه الراقصين أثناء العرض .....
٦٦	ب. ديكور يتحرك أليا .....
٦٧	الأنظمة الطائرة Flying systems .....
٦٩	المصاعد Lifts .....
٧٠	الدافعات الأفقية Horizontal drives .....
٧٠	عروض يتم فيها استخدام شاشات العرض كديكور تفاعلي .....
٧٤	عروض يتم فيها استخدام السينوجرافيا الافتراضية Virtual Scenography ..
٧٨	ثانيا: الإضاءة .....
٧٩	الوظائف الفنية للإضاءة .....
٨٣	حركة الضوء .....
٨٤	المؤثرات الخاصة .....
٨٥	ثالثا : الأزياء .....
٨٨	الدور الدلالي للأزياء المسرحية وعلاقتها بجسد الممثل .....
٩٠	ألوان الأزياء .....
٩٢	الماكياج المسرحي .....
٩٤	رابعا: حركة الراقصين .....
٩٥	عناصر حركة الراقصين .....
٩٦	الفراغ .....
١٠٣	الزمن .....
١٠٤	الجهد .....
١٠٦	الإيماءة .....
١٠٨	رسم الحركة في الفراغ .....
١١٠	ملخص الفصل الثاني .....

الفصل الثالث : عروض فرقة الرقص المسرحي الحديث	
١١٣	تمهيد .....
١١٤	١. عرض "صحراء شادي عبد السلام" (١٩٩٧) .....
١٣٣	٢. عرض "مثنوية الفنون الجميلة" (٢٠٠٨) .....
١٤٣	٣. عرض "تحرير المرأة - قاسم أمين" (٢٠١١) .....
١٥٠	ملخص الفصل الثالث .....

الفصل الرابع : عروض فرقة سيرك الشمس	
١٥٣	تمهيد .....
١٥٤	١. عرض "كا" Ka (٢٠٠٥) .....
١٧٠	٢. عرض "زد" Zed (٢٠٠٨) .....
١٨١	ملخص الفصل الرابع .....

الفصل الخامس: عروض فرقة ديافولو	
١٨٥	تمهيد .....
١٨٧	١. عرض "المسار" Trajectoire (١٩٩٩) .....
١٩٥	٢. عرض "الأجسام الغريبة" Bodies " Foreign (٢٠٠٧) .....
٢٠٣	٣. عرض "السيمترية المخيفة" Fearful Symmetries (٢٠١٠) .....
٢١١	٤. عرض "الإنسيابية اللاهائية" Fluid Infinities (٢٠١٣) .....
٢٢٢	ملخص الفصل الخامس .....

٢٢٣	قاموس حركات الرقص المعاصر .....
٢٤١	النتائج والتوصيات .....
٢٤٥	المراجع .....
٢٥٥	ملخص البحث باللغة العربية .....
٢٦٢	ملخص البحث باللغة الإنجليزية .....

قائمة الأشكال التوضيحية والصور

رقم الصفحة	البيان	رقم الشكل
٦	باليه "جيزيل Giselle"، (باليه كلاسيكي)	١
٧	باليه "بحيرة البجع Swan Lake" (باليه كلاسيكي)	٢
٨	عرض "ربيع الأبلال" لمارثا جراهام	٣
٨	عرض "ايزادورة دانكان" مؤسسة الرقص الحديث	٤
٩	رقصة "تقريباً ٩٠" لميريس كانينجهام (الرقص ما بعد الحداثي)	٥
٩	الاحتفال بالذكرى المئوية لألفين نيكولايس (الرقص ما بعد الحداثي)	٦
١٠	عرض "انتظار" لفرقة عزت عزت (رقص معاصر)	٧
١١	عرض مسرح ككادو (كوريا) (رقص معاصر)	٨
١١	عرض لفرقة جامعة Brigham Young (رقص معاصر)	٩
١٢	باليه "كسارة البندق" لموريس بيجار (رقص معاصر)	١٠
١٣	عرض Getty للبانثوميم	١١
١٣	عرض البانثوميم	١٢
١٤	الرقص الشعبي المصري	١٣
١٤	الرقص الشعبي الروسي	١٤
١٤	الرقص الشعبي الإيطالي	١٥
١٤	الرقص الشعبي الهندي	١٦
١٥	الرقص الاجتماعي	١٧
١٥	الرقص الاجتماعي	١٨
١٦	رقصة في إحدى المسابقات الدولية في الباليه المائي	١٩
١٦	رقصة في إحدى المسابقات الدولية في الباليه المائي	٢٠
١٧	عرض "أجازة على الجليد"	٢١
١٧	عرض تاريخي على الجليد	٢٢
١٨	عرض "Ovo" لسيرك الشمس	٢٣
١٨	عرض "O" لسيرك الشمس	٢٤
٢٢	عرض من تصميم سينوجرافيا أدولف أيبا	٢٥
٢٤	بعض تدريبات الممثل البيوميكانيكية	٢٦
٢٤	بعض تدريبات الممثل البيوميكانيكية	٢٧
٢٥	"مؤتمر الطيور" لبيتر بروك	٢٨
٢٦	أسلوب التدريب على الحركة في مسرح جروتوفسكي	٢٩
٢٦	أسلوب التدريب على الحركة في مسرح جروتوفسكي	٣٠

٢٩	رسم توضيحي لبعض أوضاع الباليه	٣١
٣٠	تحليل الحركة الراقصة في "باليه بحيرة البجع"	٣٢
٣٢	شكل توضيحي توضح مدارس الرقص الحديث وروادها	٣٣
٣٦	رقصة ايزادورا دنكان	٣٤
٣٦	رقصة ايزادورا دنكان	٣٥
٣٧	تحليل حركات لرقصة ايزادورا دنكان	٣٦
٣٩	تحليل حركات رقصة "النحيب" لمارتا جراهام	٣٧
٤٠	عرض "ربيع الأبلال" لمارتا جراهام	٣٨
٤٠	عرض "ربيع الأبلال" لمارتا جراهام	٣٩
٤٤	عرض "نقط في الفضاء" لميرس كاننجهام	٤٠
٤٤	عرض "نقط في الفضاء" لميرس كاننجهام	٤١
٤٥	عرض انقسام الجانبين لميرس كاننجهام	٤٢
٤٥	عرض انقسام الجانبين لميرس كاننجهام	٤٣
٤٦	تحليل حركات رقصة "انقسام الجانبين"	٤٤
٤٨	عرض "Time code Break" لكريستوفر هاوس	٤٥
٤٨	عرض "Time code Break" لكريستوفر هاوس	٤٦
٥٧	مسرح جادسون الراقص Judson Dance Theater	٤٧
٥٨	عرض "الحب Love" لسيرك الشمس	٤٨
٥٩	عرض "البحر القمري Lunar sea" لفرقة موميكس Momix	٤٩
٥٩	عرض "البحر القمري Lunar sea" لفرقة موميكس Momix	٥٠
٥٩	عرض "بوتانيكا Botanica" لفرقة موميكس Momix	٥١
٦٠	تصميم لجملة حركية	٥٢
٦١	تصميم لجملة حركية	٥٣
٦١	تصميم لجملة حركية	٥٤
٦٢	مجموعة من الخطوط ذات زوايا مختلفة	٥٥
٦٣	عرض "البكاء Cry" لألفين أيلي Alvin Aley	٥٦
٦٤	عرض "رقصات موتسارت Mozart Dances" لفرقة مارك موريس	٥٧
٦٥	عرض "ربيع الأبلال Applanchin Spring" لمارتا جراهام	٥٨
٦٥	عرض "ميكس Mix" لفرقة ديورا كولر Deborah Colker	٥٩
٦٦	عرض "Tensile Involvement" ألفين نيكولاي Alwin Nikolais	٦٠
٦٧	عرض "لا نوبا La Nouba" لسيرك الشمس Cirque du soleil	٦١
٦٨	عرض "سالتو بانكو Saltimbanco" لسيرك الشمس	٦٢
٦٨	عرض "فاراكاي Varakai" لسيرك الشمس	٦٣

VII

٦٩	المصاعد في عرض "O" لفرقة سيرك الشمس Cirque du Soleil	٦٤
٧٠	عرض "سيمفونية الأغاني الحزينة Symphony of Sorrowful Song"	٦٥
٧٢	عرض "في واقع الأمر As a Matter of Fact" لفرقة المسرح الراقص	٦٦
٧٣	عرض "بدائي Primitive" لفرقة أنراك EnraK	٦٧
٧٤	عرض "جرافيقي" من إخراج أندراج انديرا Ondrej Andera	٦٨
٧٦	طريقة من طرق الحصول على حركة الراقص وتحويلها إلى واقع افتراضي	٦٩
٧٧	عرض "Troika Ranch Surfacing Performance" لترويك رانش	٧٠
٧٨	عرض "Le sacre Du Printemps"، لكلوس أوبرماير Klaus Obermaier	٧١
٨٠	إضاءة عرض "من أجل الحياة Ballet for Life" لموريس بيجار	٧٢
٨١	إضاءة عرض "One Thousand Pieces" لفرقة هوبارد ستريت للرقص في شيكاغو	٧٣
٨٢	إضاءة عرض "الحب Love" لسيرك الشمس	٧٤
٨٢	إضاءة دلالية	٧٥
٨٥	عرض "Pond" لفرقة ألفين نيكولائس Alwin Nikolais	٧٦
٨٦	الأزياء في عرض "البكاء Cry" لألفين أيلي Alvin Aley	٧٧
٨٧	أزياء ألفين نيكولائس Alwin Nikolais	٧٨
٨٩	تصميم ملابس غير تقليدية في عرض ميرس كاننجهام	٧٩
٨٩	عرض لألفين نيكولائس	٨٠
٩٠	عرض "Festa Barocca" لفرقة ألفين ألي للرقص الأمريكي Alvin	٨١
٩١	التشكيل بالحركة والألوان في عروض سيرك الشمس	٨٢
٩٢	التشكيل بالأزياء والإضاءة للوا فولر Loi Fuller	٨٣
٩٤	ماكياج أحد عروض سيرك الشمس	٨٤
٩٧	الفراغ المسرحي	٨٥
٩٨	المستوى المنخفض	٨٦
٩٩	المستوى المتوسط	٨٧
٩٩	المستوى المرتفع	٨٨
١٠٠	أشكال مختلفة للجسم	٨٩
١٠١	عرض "سالب ١٦ Minus 16" لفرقة ألفين ألي للمسرح الراقص الأمريكي	٩٠
١٠٢	الاتجاهات الممكنة لحركات الراقص	٩١
١٠٢	رسم أشكال ثلاثية الأبعاد بالحركة في الفراغ	٩٢
١٠٣	عرض "Man in the Waters" لفرقة ألفين ألي للرقص الأمريكي	٩٣
١٠٥	حركة ضد الجاذبية	٩٤
١٠٦	حركة ديناميكية	٩٥
١٠٧	معاني بعض الأوضاع الجسمية	٩٦