

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/أمانى 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

الله
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شكر وتقدير وعرفان

أشكر الله عز وجل على أن وفقني لإتمام هذا البحث.
وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذتي 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/ أمانى 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 وكيل 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 الأدب - جامعة حلوان
على تفضيلهما بقبول مناقشة هذا البحث
وأتوجه بالشكر إلى كل من ساندني في إتمام هذا البحث.

الدارسة

إهداء

أهدي هذا البحث إلى أمي الحبيبة التي ساندته ودعمته
دائما بكل كيانتها، وعائلي، وزملائي في العمل على تشجيعهم
ومساندتهم لي ولولاهم ما تم هذا البحث.

إليهم جميعاً أهدي هذا البحث المتواضع

الدراسة

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 واستلهام التعبير الحركي
٥	أنواع دراما الحركة.....
٥	أولاً: الرقص المسرحي.....
٦	الباليه الكلاسيكي.....
٧	الرقص الحديث (الباليه الحديث).....
٨	الرقص ما بعد الحادثي.....
١٠	الرقص المعاصر.....
١٢	الباتوميس.....
١٣	ثانياً: الرقص غير المسرحي
١٣	الرقص الشعبي
١٥	الرقص الإجتماعي
١٥	ثالثاً: الرقص الذي يحتاج مكاناً خاصاً للعرض
١٦	الباليه المائي.....
١٧	عروض التزحلق على الجليد
١٨	السيرك: (ذو المحتوى الدرامي)
١٩	الرؤبة الإخراجية و التعبير بالجسد
١٩	أولاً: مخرج عروض دراما الحركة
٢٠	ثانياً: السينوغرافي
٢١	ثالثاً: مصمم الرقصات

٢١ تجارب إجراجية سابقة (توضح تطور لغة الجسد في المسرح)
٢١ أدولف آبيا Adolphe Appia
٢٢ إدوارد جوردون كريج Edward Gordon Craig
٢٣ فسفولد ميرهولد Vsevold Meyerhold
٢٤ أنتونين أرتو Antonin Artaud
٢٥ برتولت بريخت Bertolt Brecht
٢٥ بيتر بروك Peter Brook
٢٦ جيريزي جروتنسكي Jerzy Grotowski
٢٦ الحركة في الرقص الحديث وتطورها خلال القرن العشرين
٣٢ مدارس الرقص الحديث
٣٣ أولاً الرقص الحديث
٣٥ إيزadora دانكان Isadora Duncan
٣٧ مارثا جraham Martha Graham
٤١ ثانياً: الرقص ما بعد الحداثي Post- Modern dance
٤٣ ميرس كننجهام Merce Cunningham
٤٦ ثالثاً: الرقص المعاصر Contemproary 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 عرض 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 السينوغرافيا الإفتراضية .. 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	المكياج 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 "مئوية 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" Foreign Bodies (٢٠٠٧)
٢٠٣	٣ . عرض "الсимetry المخيفة" Fearful Symmetries (٢٠١٠)
٢١١	٤ . عرض "الإنسانية اللانهاية" 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 "جيزيلا" Giselle ، (باليه كلاسيكي)	١
٧	باليه "بحيرة البحع" Swan Lake (باليه كلاسيكي)	٢
٨	عرض "ربع الأ بلاش" مارثا جراهام	٣
٨	عرض "إيزادورا 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" ملوريس بيجار (رقص معاصر)	١٠
١٣	عرض Getty للباتنوميم	١١
١٣	عرض الباتنوميم	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 سينوغرافيا أدولف أبيا	٢٥
٢٤	بعض تدريبات الممثل البيوميكانيكية	٢٦
٢٤	بعض تدريبات الممثل البيوميكانيكية	٢٧
٢٥	"مؤمن الطيور" ليستر 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 دانكان	٣٦
٣٩	تحليل حركات رقصة "النحيب" مارتا جراهام	٣٧
٤٠	عرض "ربيع الأيلاش" مارتا جراهام	٣٨
٤٠	عرض "ربيع الأيلاش" مارتا جراهام	٣٩
٤٤	عرض "نقط في الفضاء" لميرس كانجهام	٤٠
٤٤	عرض "نقط في الفضاء" لميرس كانجهام	٤١
٤٥	عرض انقسام الجانبيين لميرس كانجهام	٤٢
٤٥	عرض انقسام الجانبيين لميرس كانجهام	٤٣
٤٦	تحليل حركات رقصة "انقسام الجانبيين"	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 موبيكس Momix	٤٩
٥٩	عرض "البحر القمري" Lunar sea لفرقة موبيكس Momix	٥٠
٥٩	عرض "بوتانيكا" Botanical لفرقة موبيكس 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 الأيلاش" Applanchin Spring مارتا جراهام	٥٨
٦٥	عرض "مิกس" Mix لفرقة ديبورا كولكر Deborah Colker	٥٩
٦٦	عرض "Tensile Involvement" Alwin Nikolais	٦٠
٦٧	عرض "لا نوبا" La Nouba لسيرك الشمس	٦١
٦٨	عرض "سالي بانكو" Saltimbanco لسيرك الشمس	٦٢
٦٨	عرض "فاراكاي" Varakai لسيرك الشمس	٦٣

٦٩	المصاعد في عرض "O" لفرقة سيرك الشمس Cirque du Soleil	٦٤
٧٠	عرض "Symphony of Sorrowful Song"	٦٥
٧٢	عرض "As a Matter of Fact" لفرقة المسرح الراقص	٦٦
٧٣	عرض "بدائي Primitive" لفرقة أنراك EnraK	٦٧
٧٤	عرض "جرافيتي" من إخراج أندراج انديرا Ondrej Andera	٦٨
٧٦	طريقة من طرق الحصول على حركة الراقص وتحويلها إلى واقع افتراضي	٦٩
٧٧	عرض "Surfacing Performance" لترويكا رانش Troika Ranch	٧٠
٧٨	عرض "Le sacre Du Printemps" لكلاوس أوبرماير Klaus Obermaier	٧١
٨٠	إضاءة عرض "من أجل الحياة Ballet for Life" لموريس بيجار Morris Béjart	٧٢
٨١	إضاءة عرض "One Thousand Pieces" لفرقة هوبارد ستريت للرقص في شيكاجو Hubbard Street Dance Chicago	٧٣
٨٢	إضاءة عرض "Love" لسيرك الشمس "Love" لسيرك الشمس	٧٤
٨٢	إضاءة دلالية	٧٥
٨٥	عرض "Pond" لفرقة ألفين نيكولايس Alwin Nikolais	٧٦
٨٦	الأزياء في عرض "البكاء Cry" لأنفين أيلี่ Alvin Ailey	٧٧
٨٧	أزياء ألفين نيكولايس Alwin Nikolais	٧٨
٨٩	تصميم ملابس غير تقليدية في عرض ميرس كانجهام Mirs Kangham	٧٩
٨٩	عرض لأنفين نيكولايس	٨٠
٩٠	عرض "Festa Barocca" لفرقة ألفين أيل للرقص الأمريكي Alvin Ailey	٨١
٩١	التشكيل بالحركة والألوان في عروض سيرك الشمس	٨٢
٩٢	التشكيل بالأزياء والاضاءة 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 "Minus 16" لفرقة ألفين أيل للمسرح الراقص الأمريكي	٩٠
١٠٢	الاتجاهات الممكنة لحركات الراقص	٩١
١٠٢	رسم أشكال ثلاثة الأبعاد بالحركة في الفراغ	٩٢
١٠٣	عرض "Man in the Waters" لفرقة ألفين أيل للرقص الأمريكي	٩٣
١٠٥	حركة ضد الجاذبية	٩٤
١٠٦	حركة ديناميكية	٩٥
١٠٧	معانٍ بعض الأوضاع الجسمية	٩٦