

جامعة القاهرة
كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية
الدراسات العليا

المعالجات التشكيلية والقيم التعبيرية للوجه الإنساني في التصوير المعاصر كمدخل لتدريس التصوير

FORMATIVE PROCESSORS AND EXPRESSIVE VALUES OF THE
HUMAN FACE IN CONTEMPORARY PAINTING AS SOURCES TO
TEACH PAINTING

خطة بحث مقدمة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير التربية النوعية في التربية الفنية

تخصص (تصوير)

إعداد الباحثة

رشا محمد حسن

المعيدة بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية

إشراف

أ.م.د / غادة نعمان جمعه

أستاذ مساعد الرسم والتصوير
بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة

أ.د. / أشرف إسماعيل العريني

أستاذ الرسم والتصوير
بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة

قال تعالى

" وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "

صدق الله العظيم

سورة الإسراء آية (٨٥)

شكر وتقدير

أشكر الله تعالى وأحمده ، فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء، أشكره أن حقق لي ما أصبو إليه في إستكمال هذا البحث ومتطلباته، بأن هيا لي من أعانني وساندني في تحقيق ذلك، فوجب تقديم جزيل الشكر والعرفان تقديرا لجهودهم معي.

وأجزى الشكر فائقه ، والثناء أجله الى أستاذتي ومربيتي الفاضلة **الدكتورة / غادة نعمان جمعه**، لما أمدتني به من دعم معنوي وعلمي ومساندتي في أصعب الأوقات لإجتياز ماواجهني من عقبات لإستكمال هذا البحث، ولعطائها اللامتناهي وقتما احتجت يد المساعدة والدعم، أسأل الله ان يجزيها عني خيرا ويديم وجودها الطيب.

وأقدم بوافر الشكر والتقدير لإستاذي ومعلمي الفاضل **الأستاذ الدكتور/ أشرف إسماعيل العريني** ، لما قدمه لي من عون ومساندة وتشجيع لإكمال هذا البحث، ولطول صبره معي في مراحل إستكمال هذه الدراسة وحسن إستخراجها، أتوجه إليه بخالص الإمتنان والعرفان ، وأسأل الله أن يجزيه خيرا ، ويديم منفعه علمه للجميع.

وأخص بالشكر الموفورالأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذا البحث المتواضع ، وهم:

الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد مرسى، أستاذ مناهج وطرق التدريس المتفرغ
- جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور/ طارق حسن أحمد ، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان

كما اتقدم بجزيل الشكر للدكتور / مصطفى حمدي لمساندته وتشجيعه المستمر لي وحرصه على تقديم المساعدة بكل صدق.

واقدم خالص شكري وتقديري لوالدي حفظهما الله وإخوتي ، فقد كانوا خير عون لي في رحلتي العلمية ، واتمى من الله ان اكون مصدر فخر دائم لهم.

واقدم وافر الإمتنان والشكر لزوجي المهندس/ عمرو الشاروني ، فقد كان لي نعم الرفيق منذ بدأت كتابة هذا البحث ، وعاصر معي مراحل إكمالته حتى وصل لشكله النهائي، ولم يبخل بالدعم والتشجيع وبذل الجهد والمساندة للوصول بي للأفضل، ولإبنتي التي مثلت الحافز الأكبر في مساندتي لإتمام هذا البحث .

وشكر وافر وواجب لزميلي المدرس المساعد/ إبراهيم خطاب لما بذل من جهد ودعم لمساندتي طوال فترة إتمامي هذا البحث، ولأخي هشام محمد لتشجيعه الدائم لي وإيمانه بقدراتي في مجال تخصصي .

وأخيرا أسأل الله ان اكون قد وفقت في إتمام هذا البحث .

الباحثة.

محتويات البحث

اولا: فهرس الموضوعات

الفصل الأول

التعريف بالبحث

- خلفية البحث ١
- مشكلة البحث ٥
- أهداف البحث ٦
- فروض البحث ٧
- أهمية البحث ٧
- حدود البحث ٨
- منهج البحث ٩
- إجراءات البحث ٩
 - الإطار النظري
 - الإطار التطبيقي
- مصطلحات البحث ٩
- الدراسات السابقة ١٢

الفصل الثاني

دراسة تاريخية لتناول الوجه الإنساني

- تمهيد ١٧
- اولاً: التصوير الفرعوني ٢٠
- ثانياً : التصوير الروماني ٢٨
- ثالثاً: التصوير القبطي ٣٤
- رابعاً: التصوير الإسلامي ٣٩

٤٤	خامسا : التصوير الحديث
٤٥	- المدرسة التأثيرية
٥٣	- المدرسة السريالية
٦٢	سادسا : التصوير المعاصر
٧٦	- خلاصة

الفصل الثالث

العوامل المؤثرة على تناول المعالجات التشكيلية والقيم التعبيرية للوجه الإنساني في اعمال فنانى التصوير المعاصر

٧٧	• تمهيد
	اولا: عوامل تناول الوجه الإنساني كموضوع من قبل الفنان كموضوع في التصوير المعاصر.
	أ- البيئة
٨٧	(١) مقدمة عن البيئة
٧٩	(٢) المعالجات التشكيلية وعلاقتها بالبيئة
	(٣) العوامل البيئية المؤثرة على الفنان في تناوله للوجه الإنساني كموضوع فنى.
٨٠	- الطقس والعوامل الجوية والجغرافية
٩٠	- الأحداث السياسية والإقتصادية
٩٦	- الكوارث البيئية والظواهر الطبيعية
١٠١	- التقدم التكنولوجي والعلمي
١١١	- الأفراد المحيطين
١١٨	- العادات والتقاليد والثقافة الإجتماعية
	ب- الثقافة
١٢٤	(١) القيم التعبيرية للوجه الإنساني
١٢٥	(٢) القيم التعبيرية وعلاقتها بالثقافة

(٣) العوامل الثقافية المؤثرة على الفنان في تناوله للوجه الإنساني كموضوع فني

- المستوى التعليمي للفنان..... ١٢٧
- معتقدات الفنان وفكره الخاص..... ١٣٢
- التأثير بالثقافات الأخرى والمحيط..... ١٣٦
- ثقافة الأفراد المحيطين..... ١٣٨
- وسائل الإعلام والتطور التكنولوجي..... ١٤٤
- وظيفة لفنان..... ١٤٦
- خلاصة..... ١٤٩

الفصل الرابع

تحليل مختارات من أعمال فنانين التصوير المعاصر الذين تناولوا موضوع الوجه الإنساني

- تمهيد..... ١٥١
- اولا : نموذج لتصنيف المعالجات التشكيلية والقيم التعبيرية لأساليب الفنانين المعاصرين..... ١٥١
- ثانيا: المداخل الرئيسية لتحليل الأعمال..... ١٦١
- ثالثا : المجالات المعاصرة في التصوير المستخدمة لتصنيف الأعمال المختارة..... ١٦١
- رابعا: تحليل أعمال فنانين التصوير الذين تناولوا الوجه الإنساني في موضوعات أعمالهم
- ١- تصوير الواقعية الفائقة
- أ- أسلوب المحاكاة الفائقة
- (١) فريد فاضل..... ١٦٤
- (٢) ماري جين..... ١٦٨
- (٣) ايمان المالكي..... ١٧٢
- ب- أسلوب المحاكاة الفائقة التعبيرية

١٧٦	(١) فيليب مونوز
١٨٠	(٢) جيلا ايروين
٢- معالجات تشكيلية معاصرة	
أ- نسب الوجه	
	(١) النسب الطبيعية
١٨٦	(أ) سهير السباعي
١٨٨	(ب) بول دبليو رويز
	(٢) التحوير في النسب
١٩٢	(أ) رباب نمر
١٩٦	(ب) ايريك لاكمب
ب- الحلول التشكيلية للملامح	
	(١) تحليل الوجه بمعالجات تعبيرية مستحدثة
٢٠٠	(أ) جلين براون
٢٠٤	(ب) مروان قصاب
	(٢) التعبير بالتقنية والمعالجة
٢٠٨	(أ) جاي دينينج
٢١٢	(ب) فرانسواز نيللي
٢١٤	* خلاصة

الفصل الخامس

البرنامج التطبيقي للبحث

٢١٥	تمهيد
٢١٥	اولا : الدراسة الإستطلاعية
٢١٨	ثانيا: تصميم البرنامج المقترح
٢١٨	أ- نتائج الإطار النظري
٢٢٢	ب- محاور البرنامج
٢٢٢	ج- أهداف البرنامج

د- خطوات اعداد البرنامج..... ٢٢٣

ثالثا : خطوات تطبيق البرنامج ٢٢٦

أ- المحتوى وتنظيمه ٢٢٦

ب-التتابع الزمني للمقابلات التدريسية ٢٢٨

رابعا : نتائج أعمال الطلاب ٢٣٦

أ- تصميم معيار التحكيم..... ٢٣٦

ب- معالجة نتائج البرنامج إحصائيا ٢٣٦

ج- التعليق على النتائج..... ٢٤١

خامسا : نتائج الفروض ٢٦٦

• التوصيات..... ٢٦٩

• المراجع ٢٨٠

• الملاحق..... ٢٩١

• ملخص البحث ٢٩٣

• مستخلص البحث ٢٩٦

• ملخص البحث بالإنجليزية

• مستخلص البحث بالإنجليزية

ثانياً: فهرس الأشكال

رقم الشكل	الموضوع	رقم الصفحة
١	رسم من مقبرة رمسيس السادس- وادي الملوك – الأقصر- مصر	٢٠
٢	بورترية نحت بارز "ريليف" لإخناتون _عصر العمارنة_ متحف برلين الجديد	٢٢
٣	تفاصيل من جدارية ملونة من القصر الملكي تظهر وجهين لإمرأتين شابتين- الدولة الحديثة	٢٢
٤	علامة هيلوغرافية للوجه من زاوية امامية- الوان على اوستراكا- عصر الرعامسة- ١٣٠٥-١٠٨٠ ق.م.	٢٣
٥	الوزير راموس وزوجته- نحت بارز – السلالة الثامنة عشر- ١٣٧٠ قبل الميلاد	٢٤
٦	القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون- ذهب مطعم بالأحجار الكريمة – المتحف المصري – القاهرة	٢٦
٧	رسوم تحضيرية على الخشب للملك تحتمس الثالث –المتحف البريطاني- ٦٦٠١ ق.م	٢٧
٨	اوستراكا من مقابر العمال تمثل النمط النموذجي لرسم الملوك –وجه الملك سيتي الأول متوجا ويرتدي عقدا خزقيا _الدولة الحديثة- الأسرة ال ١٩	٢٧
٩	اوستراكا وجدت في مقبرة بيرا حوتب Parahotep ربما لشكل رمسيس - ثم رسم اسود لفتاة	٢٧
١٠	ميدالية عليها رسم تشخيصي بالفسيفساء Mosaic –لفارس روماني – ما بين القرن الأول والثاني قبل الميلاد – متحف بروكلين	٢٩

رقم الشكل	الموضوع	رقم الصفحة
١١	ميدالية عليها رسم تشخيصي بالفسيفساء لفتى روماني – ما بين القرن الأول و الثاني – متحف بروكلين	٢٩
١٢	قطعة من الهيروكلانيوم مرسوم عليها وجه امرأة – متحف ارتولوجيكو- نابولي	٣١
١٣	الفتاة شابو – متحف الآثار – نابلس- ١٧٦٠	٣٢
١٤	بورترية للخباز وزوجته- مقتنيات بمتحف بومباي- ايطاليا	٣٢
١٥	رسم جداري لإمرأة اغريقية – على جدار الجبهي لمنزل ماركوس كريتيوس- العصر الإمبراطوري	٣٣
١٦	الملك و القديسة مريم في السماء	٣٥
١٧	بورترية مومياء لوجه رجل – وجوه الفيوم – العصر الروماني - ١٦١-١٨٣ م	٣٦
١٨	بورترية للفتى اوطيخا- وجوه الفيوم- العصر الروماني – شمع على خشب-١٥٠- ١٠٠م	٣٦
١٩	وجه مومياء فيومي لرجل بلحية- ١٧-١٦٠ م	٣٧
٢٠	بورترية مومياء فيومي لوجه امرأة شابة-القرن الثاني – متحف اللوفر	٣٧

رقم الشكل	الموضوع	رقم الصفحة
٢١	بورتريه لمومياء فتاة شابة- وجوه الفيوم- العصر الروماني -القرن الثاني	٣٨
٢٢	مخطوطة إسلامية قديمة -تحتوي رسوما لأشخاص يتلقون العلم من معلمهم	٤٠
٢٣	رسوم إسلامية لأشخاص طمست وجوه بعضهم-القرن السادس عشر --متحف الفنون الجميلة -بوسطن	٤١
٢٤	. رسوم إسلامية لإمرأة مطموسة الملامح تحمل رضيعا حديث الولادة -وتبشر بمولده-من كتاب فنون تركي -جامعة كاليفورنيا- ساندييجو	٤١
٢٥	رسم عثماني لأشخاص يخدمون الحاكم-كتاب مقامات الحريري-النمسا	٤٢
٢٦	طباقان من الخزف ذو البريق المعدني عليهما رسومات آدمية	٤٢
٢٧	مخطوطة اسلامية ويظهر بها كتابات بحروف عربية -رشيد الدين الجامي-(٧١٤-١٣١٤م)	٤٣
٢٨	كلود مونيه -«الفتاة جين»- زيت على قماش ١٨٨١- نيويورك	٤٧
٢٩	" -صورة شخصية- ١٨٧٥ Paul Cezanne"بول سيزان	٤٨
٣٠	" -صورة شخصية- ١٨٨٦ Cloud Monetكلود مونيه	٤٩

رقم الشكل	الموضوع	رقم الصفحة
٣١	"أوجست رينوار August Renoir" - صورة شخصية- ١٨٨٩	٤٨
٣٢	بول سيزان-بورتريه مدام سيزان -١٨٩٠-١٨٩٢- متحف فلادلفيا	٥٠
٣٣	كلود مونيه -صورة لفنانة صغيرة-١٨٦٤	٥١
٣٤	أوجست رينوار - بورتريه الفنانة "بيري" - ١٨٩٤	٥٠
٣٥	بول سيزان- لاعبو الورق- ١٨٩٠-١٩٨٩	٥٣
٣٦	كلود مونيه- مدام مونيه والطفلة	٥٢
٣٧	أوجست رينوار- تناول الغداء على الزورق - ١٨٨١	٥٢
٣٨	سلفادور دالي - سوق الرقيق والوجه المتخفي- ١٩٤٠	٥٥
٣٩	سلفادور دالي - ظهور وجه من صحن الفاكهة -١٩٣٨	٥٥
٤٠	"رينيه مارجريت Rene Margritte" - مصباح الفيلسوف(صورة شخصية) - ١٩٣٦	٥٦
٤١	جورجيو شريكو Giorgio Chirico" - صورة شخصية - ١٩١٩	٥٧