

جامعة عين شمس
كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية

الجمع بين جماليات فن الكولاج والديكولاج كمدخل لإستخدام لوحات تصويرية متعددة المستويات

The combining between aesthetic of collage art and
De-collage to innovorte Multi-levels Paintings

إعداد

هبة زين العابدين إبراهيم

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في التربية النوعية – تربية فنية (تخصص تصوير)

إشراف

أ. م. د/ شيرين خيري أحمد
أستاذ مساعد الرسم والتصوير
قسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

أ. د / نشوي نعيم صادق
أستاذ الرسم والتصوير
قسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

أ. م. د / سالي محمد علي شبلي
أستاذ مساعد الرسم والتصوير
قسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

فهرس محتويات الرسالة

(الفصل الأول)

التعريف بمشكلة البحث ومنهجه

رقم الصفحة	الموضوع
٢	خلفية البحث
٥	مشكلة البحث
٦	فروض البحث
٦	أهداف البحث
٦	أهمية البحث
٧	حدود البحث
٧	منهج البحث
٨	أولاً : الإطار النظري
٨	ثانياً : الإطار العملي
٨	مصطلحات البحث

(الفصل الثاني)

الدراسات المرتبطة والمتعلقة بالبحث

رقم الصفحة	الموضوع
١٨	تمهيد
١٩	أولاً : دراسات تناولت فن الكولاج
١٩	١- دراسة (سمر عصمت عبد العزيز) (٢٠٠٩م)
٢٠	٢- دراسة (عبير فؤاد عثمان) (٢٠٠٧م)

٢٠	٣- دراسة (ريم فؤاد السويفي) (٢٠٠٤م)
٢١	٤- دراسة (سحر السعيد إبراهيم) (١٩٩٨م)
٢٢	٥- دراسة (والدمان ديان) (Waldman Diane) (١٩٩٣م)
٢٢	٦- دراسة (روج برتداند) (Rauge Bartrant) (1991 m)
٢٣	٧- دراسة (اوسكار ليeman) (Oscar Liebman) (1979 m)
٢٤	٨- دراسة (آن بريجادر) (Anne Brigadier) (1972 m)
٢٥	٩- دراسة (إدي ولفرام) (Eddie Wolfram) (1975 m)
٢٥	١٠- دراسة (إدي ولفرام) (Eddie Wolfram) (1975 m)
٢٦	ثانياً : دراسات تناولت فن الديكولاج
٢٧	١- دراسة (غادة نعمان جمعه) (٢٠٠٥م)
٢٧	٢- دراسة (أشرف محمد حسانين الحلواني) (٢٠٠٣م)
٢٨	٣- دراسة (محمد حسن إبراهيم) (٢٠٠٢م)
٢٩	٤- دراسة (خالد محمد حامد مكاوي) (٢٠٠١م)
٣٠	٧- دراسة (ميلاد ابراهيم بنتامين) (٢٠٠١م)
٣١	٦- دراسة (شادي سيد النشوقاتي) (٢٠٠٠م)
٣٢	٧- دراسة (رضا محمود محمد مرعي) (١٩٩٩م)
٣٣	٨- دراسة (أحمد كمال إمام) (١٩٩٧م)
٣٣	٩- دراسة (روز رافت زكي) (١٩٩٥م)
٣٤	١٠- دراسة (فاتن سعد الدين فضالي) (١٩٩١م)
٣٥	١١- دراسة (فاروق محمد وهبه الجبالي) (١٩٨٨م)
٣٦	١٢- دراسة (محى الدين طرابيه ، حامد السيد البزرة) (١٩٨٨م)
٣٧	١٣- دراسة (سعيد سيد حسين) (١٩٨٤م)
٣٨	١٤- دراسة (مصطفى عبد العزيز عبيد) (١٩٧٣م)

٣٩	١٥ - دراسة (نبيل السيد الحسيني) (١٩٧١م)
٤٠	١٦ - من القراءات التي أهتمت بشرح وتصويف المدخل التجريبية كفراً وممارسة كتاب بعنوان " Experimental Painting Studio vista" (1970m)
٤١	ثالثاً : دراسات تناولت تعدد سطح العمل الفني
٤١	١ - دراسة (مروي عبد العاطي) (٢٠٠٨م)
٤٢	٢ - دراسة (أحمد عبد الحفيظ محمد) (١٩٩٧م)
٤٢	٣ - دراسة (عادل محمد ثروت) (١٩٩٦م)
٤٣	٤ - دراسة (إيتسمار رجب عبد الجواب) (١٩٩٤م)
٤٤	٥ - دراسة (إبراهيم عبد المغني إبراهيم عفيفي) (١٩٩٣م)
٤٥	٦ - دراسة (هدي أحمد زكي السيد) (١٩٧٩م)
٤٦	٧ - دراسة (فهيمة زكي محمد علي شرياش) (١٩٧٧م)
٤٧	• تعليق عام على الدراسات السابقة

(الفصل الثالث)

جماليات فن الكولاج

رقم الصفحة	الموضوع
٥٣	- تمهد
٥٥	- نبذة تاريخية عن فن الكولاج
٥٨	أولاً : القيمة الجمالية لفن الكولاج المعاصر
٥٨	أ - مفهوم القيم الجمالية (مفهوم القيم - مفهوم الجمال - القيم الجمالية وآراء الفلسفه)
٥٨	١ - مفهوم القيم

٦١	٤- مفهوم الجمال
٦٢	٣- القيم الجمالية في ضوء آراء الفلاسفة
٦٣	- رأى " هربرت ريد " في القيمة الجمالية
٦٤	- رأى " كروتشه " في القيمة الجمالية
٦٥	- رأى " آلان " في القيمة الجمالية
٦٦	- رأى " سانتيانا " في القيمة الجمالية
٦٨	- رأى " سارتر " في القيمة الجمالية
٦٩	ب- مفهوم فن الكولاج Collage
٧٢	ج- فن الكولاج عبر المدارس الفنية المختلفة
٧٢	• الكولاج في التصوير الحديث
٧٤	• الكولاج حتى نهاية القرن التاسع عشر
٧٧	• الكولاج حتى نهاية القرن العشرين
٧٩	• الكولاج في التكعيبية Cubism
٨٤	• الكولاج في المستقبلية Futurism
٨٨	• الكولاج في التجريدية Abstract
٩٣	• الكولاج في الدادية Dada
١٠٤	• الكولاج في السريالية Surrealism
١٢٠	• الكولاج في الباوهاوس Bauhaus
١٢٦	• الكولاج في الوحشية Fauvisme
١٣١	• الكولاج في التعبيرية التجريدية Abstract Expressionism
١٣٧	• الكولاج في فن العامة Pop Art
١٤٦	• الكولاج في الفن البصري Op Art
١٤٨	• الكولاج في الإتجاهات المعاصرة
١٥٥	• الكولاج المصري المعاصر

١٥٨	١. الفنانة " عفت ناجي " (١٩٠٥-١٩٩٤ م)
١٦٢	٢. الفنان " منير كنعان " (١٩١٩-١٩٩٩ م)
١٧٠	٣. الفنانة " نازلي مذكور " م ١٩٩٠
١٧٢	٤. الفنانة " سوسن عامر " م ١٩٢٥
١٧٤	٥. الفنان " فرغلي عبد الحفيظ " م ١٩٤١
١٧٩	٦. الفنان " أحمد فؤاد سليم " م ١٩٣٦
١٨٢	٧. الفنان " عبد الوهاب مرسى " م ١٩٣١
١٨٥	٨. الفنان " جمال لمعي " م ١٩٤٨
١٨٩	٩. الفنان " بهاء الدين أبو دية "
١٩٠	١٠. الفنان " نبيل عانى " م ١٩٤٣
١٩١	١١. الفنانة " ليلى كعوش " م ١٩٤٥
١٩٣	- جدول رقم (١) يوضح السمات الفنية المميزة للكولاج في كل قرن وفي كل مدرسة : (الفترات الزمنية - الإتجاه الفني - السمات الفنية المميزة للكولاج - التقنية)
١٩٥	- تحليل المراحل التي يمكن إستخلاصها من الأعمال الفنية الحديثة في فن الكولاج
١٩٧	ثانياً : الغرض من فن الكولاج
٢٠١	مراحل ظهور فن الكولاج (مراحل التكعيبية)
٢٠١	١. المرحلة التلخيسية أو التبسيطية
٢٠١	٢. المرحلة التحليلية
٢٠٤	٣. المرحلة التركيبية أو التجميعية
٢٠٥	ثالثاً : أنواع فن الكولاج
٢٠٥	(١) كولاج يدوي
٢٠٨	(٢) كولاج رقمي

٢١٠	رابعاً : عناصر العمل الفني التي يقوم عليه فن الكولاج
٢١٠	(أ) العناصر والمفردات التشكيلية للعمل الفني
٢١١	• Line
٢١١	• Shape
٢١١	• color
٢١١	• Movement
٢١٢	• Texture
٢١٢	(ب) الأسس التي يقوم عليه فن الكولاج
٢١٢	• Harmony "التناغم"
٢١٢	• Contrast "التباين"
٢١٣	• Repetition "التكرار"
٢١٣	• Rhythm "الإيقاع"
٢١٣	• Balance "التوازن"
٢١٥	خامساً : خصائص فن الكولاج
٢١٥	١) تنوع الهيئات الشكلية
٢١٥	٢) التنوع في الخامات والتقنيات
٢١٦	٣) التنوع في المضمون
٢١٧	٤) المشاركة والتفاعل بين المشاهد والعمل الفني
٢١٨	سادساً : الخامات المستخدمة في فن الكولاج
٢٢٠	• الورق
٢٢١	أنواع الأوراق الбинية
٢٢١	١- ورق الجرائد
٢٢١	٢- ورق النشاف Blotting paper
٢٢٢	الإمكانيات التشكيلية لخامة الورق في فن الكولاج

٢٢٥	• القماش
٢٢٥	الإمكانات التشكيلية لخامة القماش في فن الكولاج
٢٢٥	١- الإمكانات اللونية
٢٢٦	٢- الإمكانات الملمسية
٢٢٦	• المعادن
٢٢٧	• الخشب
٢٢٧	• خامات مختلفة
٢٢٧	• استخدام الكلمات والحراف
٢٢٨	الإمكانات التشكيلية للخامات بوجه عام في فن الكولاج
٢٣٠	سابعاً : تقنيات فن الكولاج
٢٣٠	- التقنية وعلاقتها بالخبرة الجمالية
٢٣١	- أنواع التقنيات
٢٣١	١- تقنيات تعتمد على خامات تقليدية
٢٣١	٢- تقنيات حديثة في التصوير تعتمد على خامات غير تقليدية
٢٣١	٣- تقنيات مستحدثة في التصوير المعاصر
٢٣١	- أثر التقنية في التصوير المعاصر
٢٣٣	- تقنيات مرتبطة بفن الكولاج
٢٣٣	١- تقنية الطلاء بطبقة شفافة Glazing
٢٣٣	٢- تقنية تكميد اللون (التبيين) Scumbling
٢٣٤	- استخدام الوسائل الشفافة كغلاف لأعمال اللصق (Collage)
٢٣٤	أ- الورنيش
٢٣٥	ب- اللاكر Lacquer
٢٣٦	ج- البولي استر Polyester
٢٣٩	د - الأكريليك Acrylic

٢٤٤	- طرق الأداء المستخدمة في تحقيق القيم الجمالية لخامات فن الكولاج والإمكانات التشكيلية لكل منها
٢٤٥	- طبيعة العناصر التشكيلية في التصوير المعاصر (الكولاج)
٢٤٦	أولاً : طبيعة العناصر التشكيلية في التصوير المسطح
٢٤٦	ثانياً : أهم المتغيرات الفنية في التصوير المسطح
٢٥٠	- أهم مظاهر المتغيرات الفنية التي ساهمت الوسائل التعبيرية في إستحدامها علي التصوير المسطح

(الفصل الرابع)

جماليات فن الديكولاج

رقم الصفحة	الموضوع
٢٥٦	- تمهيد
٢٥٨	أولاً : القيم الجمالية لفن الديكولاج
٢٦١	• مفهوم فن الديكولاج De-collage
٢٦٣	• نبذة تاريخية عن فن الديكولاج
٢٦٧	• الديكولاج بالنسبة للوحة التصويرية
٢٦٩	• مفهوم التوليف
٢٦٩	أولاً : التوليف كمفهوم وفلسفة
٢٧٢	ثانياً : التوليف كتقنية إبداعية
٢٧٤	• المعايير التي يستند إليها التوليف في التصوير
٢٧٤	أ- الإنسجام اللوني
٢٧٤	ب- توافق القيم السطحية (الملams)

٢٧٤	ج- مراعاة عامل المتنانة (مقاومة الجهد)
٢٧٦	• التوليف في الفن
٢٧٨	- دور التوليف بين الخامات في العمل الفني الواحد
٢٨٠	- أسس ومحاور فن الديكولاج
٢٨١	• ديكولاج أساسه إيقاعي
٢٨١	• ديكولاج أساسه التوازي والتجاور
٢٨١	• ديكولاج أساسه فكري أو ذهني
٢٨٢	• ديكولاج أساسه الخلط والمزج
٢٨٢	• ديكولاج أساسه الشمول والتاغم
٢٨٢	- أثر توليف الخامات في التعبير الفني
٢٨٣	- الديكولاج كأسلوب لكسر القيود وحرية التعبير
٢٨٤	- العوامل المؤثرة في الديكولاج
٢٨٤	١- العوامل التي أدت إلى تطوير مفهوم الأسطح والخامات والتقنيات المستخدمة في التصوير المعاصر
٢٨٥	٢- العوامل المؤثرة في عمليات التوليف في الديكولاج
٢٨٥	أ- فكر وثقافة الفنان
٢٨٦	ب- سيكولوجية التجريب
٢٨٩	ت- المعالجات التشكيلية والتقنية
٢٩١	ثانياً : الخامات المستخدمة في فن الديكولاج
٢٩٤	مفهوم الخامة ك وسيط في فن الديكولاج
٢٩٦	• الخامة وارتباطها بالتقنية
٢٩٨	• الخامة وارتباطها بالقيم التعبيرية

٣٠٠	• الخامة وإرتباطها بالقيم التشكيلية
٣٠١	• الخامة وإرتباطها بالقيم الجمالية
٣٠٣	١- الخامات التقليدية وغير التقليدية
٣٠٤	٢- الخامات الطبيعية والخامات المصنعة
٣٠٦	أنواع الخامات المستخدمة في فن الديكولاج
٣٠٦	١. الفوم المرن : البلاستيك الرغوي(الفوم)
٣٠٧	٢. خامات النخيل
٣٠٨	٣. البلاستيك
٣٠٩	٤. عجائن الورق
٣١٠	٥. عجينة القطن
٣١١	٦. عجائن الخشب
٣١٢	- أثر التقدم العلمي والتكنولوجي على تطور الخامات والأدوات
٣١٣	- العوامل التي أدت إلى تطور الخامات
٣١٤	- تقنيات فن الديكولاج
٣١٥	- مفهوم التقنية
٣١٦	١- التقنية كأسلوب يعطي بعدها حسياً
٣١٦	٢- التقنية كأسلوب تشكيلي فقط
٣١٧	٣- التقنية في التصوير المعاصر
٣١٧	٤- التقنية والمعطيات الجمالية للمادة
٣١٨	أ- معطيات تشكيلية
٣١٩	ب- معطيات حسية وجمالية في ملمسها
٣٢٠	ت- معطيات لونية

٣٢١	- أنواع التقنيات المستحدثة في فن الديكولاج
٣٢١	١- تعدد المستويات في البنية الأساسية لسطح العمل
٣٢٢	٢- تعدد المستويات المضافة على سطح العمل
٣٢٣	٣- الوحدات التكوينية متعددة زوايا الرؤية
٣٢٣	٤- الوحدات التكوينية ذات الأسطح المتعددة (المنفصلة)
٣٢٤	• طبيعة العناصر التشكيلية في الديكولاج
٣٢٧	• المتغيرات الجمالية في فن الديكولاج
٣٢٧	أولاً : من حيث المضمون
٣٢٧	ثانياً : من حيث الشكل
٣٢٨	ثالثاً : القيم الجمالية في تاريخ فن الديكولاج
٣٢٩	- فن الديكولاج عبر المدارس الفنية المختلفة
٣٢٩	• الديكولاج في الفن الحديث
٣٣٤	• الديكولاج والتكعيبية Cubism (١٩٠٨ - ١٩١٤ م)
٣٣٧	• الديكولاج والدادية Dada (١٩١٦ - ١٩٢١ م)
٣٣٩	• الديكولاج والسريرالية Surrealism (١٩٢٤ - ١٩٤٧ م)
٣٤٠	• الديكولاج والتعبيرية التجريدية Abstract (١٩١٠ م)
٣٤١	• الديكولاج والبنائية Constructivism
٣٤٣	• الديكولاج والسوبرماتية Suprmatism (١٩١٠ - ١٩٢١ م)
٣٤٣	• الديكولاج والنيوبلاستيكيزم (دي ستجلب) (١٩١٧ - ١٩٣١ م) New plasticism
٣٤٤	• الديكولاج والباوهاوس Bauhaus (١٩١٩ - ١٩٣٣ م)
٣٤٤	• الديكولاج والفن الحركي Kinetic Art (١٩٣٩ م)
٣٤٥	• الديكولاج والفن البصري Optical Art

٣٤٦		• الديكولاج وفن العامة Pop Art
٣٤٩		• الديكولاج وفن المنيمال Minimal Art (١٩٦٠ م)
٣٤٩		• الديكولاج والفن المفاهيمي Conceptua Art (١٩٦٠ م)
٣٥٠		• الديكولاج في التصوير المعاصر
٣٥١		١ - أعمال حفقت تعدد السطح من خلال تجسيم الأسطح
٣٥١		أولاً : مختارات من أعمال الفنانين المصريين
٣٥١		١- الفنان "أحمد نوار" ١٩٤٥ م
٣٥٣		٢- الفنان "فرغلى عبد الحفيظ" ١٩٤١ م
٣٥٥		٣- الفنان "عبد الرحمن النشار" ١٩٣٢ م
٣٥٦		٤- الفنان "محمود عبد العاطى" ١٩٥٠ م
٣٥٨		٥- الفنان "مصطفى الرزاز" ١٩٧٩ م
٣٥٩		٦- الفنان "أحمد رفعت" ١٩٦٣ م
٣٦٠		ثانياً : مختارات من أعمال الفنانين الأجانب
٣٦٠		١- الفنان الإيطالي "لويس تومازيلو" Luis Tomasello ١٩١٥ م
٣٦٢		٢- الفنان "يعقوب أجام" Yaacob Agam ١٩٢٨ م
٣٦٣		٣- الفنان الأمريكي "جودى سيل" Judy Sale ١٩٤٥ م
٣٦٤		٤- أعمال حفقت تعدد السطح من خلال إضافة الخامات على المسطح التصويرى
٣٦٥		أولاً : مختارات من أعمال الفنانين المصريين
٣٦٥		١- الفنان "محى الدين طرابية" (١٩٤٢ م)
٣٧٤		٢- الفنان "محمد فتحي أبو النجا" (١٩٦٠ م -)
٣٧٧		٣- الفنان "صلاح طاهر" (١٩١١ م -)
٣٨٣		٤- الفنانة " صباح مصطفى نعيم محمد" (١٩٦٧ م -)
٣٨٩		ثانياً : مختارات من أعمال الفنانين الأجانب

٣٨٩	١- الفنان الإيطالي " البرتوبوري " El bortobory م ١٩٦٦
٣٩٢	٢- الفنان الأمريكي " فرانكلي ليجيل " Frankly Liegel
٣٩٤	٣- الفنان الأمريكي " جاسبر جونز " Jasper Johns م ١٩٣٠
٣٩٧	٤- الفنان الإسكتلندي " ديفيد ماتش " David Match م ١٩٥٦
٣٩٩	النتائج التي توصلت إليها الباحثة من تحليل الأعمال الفنية للفنانين المصريين والأجانب المعاصرین
٤٠٣	- جدول رقم (٢) يوضح السمات الفنية المميزة للديكولاج في كل قرن وفي كل مدرسة : (الفترات الزمنية - الإتجاه الفني - التقنية - السمات الفنية المميزة للديكولاج)

(الفصل الخامس)

القيم الجمالية الناشئة بين كلا من فن الكولاج والديكولاج

رقم الصفحة	الموضوع
٤١٠	تمهيد
٤١١	أولاً : وصف وتحليل للقيم الملمسية واللونية والتعبيرية الناتجة عن فني الكولاج والديكولاج
٤١١	[١] دراسة للتأثيرات الملمسية في فني الكولاج والديكولاج
٤١٥	▪ دراسة التقنيات المستحدثة لإحداث القيم السطحية الملمسية لفن الكولاج والديكولاج
٤١٥	أ- تقنيات لإحداث تأثيرات ملامس إيهامية في فني الكولاج والديكولاج (Visual Taxture)
٤١٥	• تأثيرات ناتجة عن استخدام تقنية التهشير
٤١٦	• تأثيرات ناتجة عن استخدام تقنية الترشيش أو التبييع

٤١٨	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية الفرشاة الجافة
٤١٩	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية اللون المقطوع
٤٢١	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية طباعة البصمة
٤٢٢	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية الفروتاج
٤٢٤	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية الرسم بالإسفنج
٤٢٥	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية سكب اللون وسحبها
٤٢٦	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية النقش بالنقط
٤٢٧	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية الألوان الشفافة
٤٢٧	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تنوع الطبقات الرقيقة
٤٢٨	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام الرسم فوق سطح ضبابي
٤٢٨	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية السيادة اللونية
٤٢٨	بـ- تقنيات لإحداث ملامس حقيقة في فني الكولاج والديكولاج (Tactile Texture)
٤٢٩	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية زيادة كثافة المعجون
٤٣١	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية التشقيق
٤٣٢	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام التصوير الملمسى بالخامات المتعددة
٤٣٤	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنيات لإستخدام الخامة الواحدة
٤٣٥	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنيات لإستخدام (بقايا) أكثر من خامة
٤٣٥	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية الكشط والخرشة
٤٣٧	• تأثيرات ناتجة عن إستخدام تقنية الرسم بالسكين
٤٣٨	▪ الكولاج والديكولاج كفن ذات طابع خاص