

جامعة عين شمس
كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية

المزاوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي كمدخل لإثراء القيم الفنية في التصوير المعاصر

بحث مقدم من

الباحثة / هبة زين العابدين إبراهيم شلقامي

للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية
(التربية الفنية) تخصص رسم وتصوير

إشراف

أ. د / أحمد عبد الحفيظ محمد	أ. م. د / نادية عبد المعطي محمد
استاذ الرسم والتصوير المتفرغ	استاذ مساعد الرسم والتصوير المتفرغ
ورئيس قسم الرسم والتصوير سابقاً	بكلية التربية النوعية
بكلية التربية الفنية جامعة حلوان	جامعة عين شمس

أ. د / سالي محمد علي شبل
استاذ الرسم والتصوير
كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

Ain Shams University

Faculty of Specific Education

Department of Art Education

Combination Between Realistic Diagnosis and Abstract Construction as An Approach To Enrich The Artistic Values in Contemporary Painting

A thesis by the

Heba Zein El-abden Ibrahim

To Obtain the PhD degree in Specific Education (Art Education)

specialty Drawing and Painting

Supervision

Professor Dr.

Ahmed Abd El Hafez

Mohamed

Professor Emeritus of Painting

Formerly President and The Prime Drawing

and Painting Department at The Faculty of

Art Education Helwan University

Associate Professor Dr.

Nadia Abd El Moaty

Mohamed

Associate Professor Emeritus of Painting

Faculty of Specific Education

Ain Shams University

Professor Dr.

Sally mohamed Ali Shebl

Professor of Drawing and Painting

Faculty of Specific Education

Ain Shams University

2017

الفصل الأول

- خلفية البحث
- مشكلة البحث
- أهداف البحث
- فروض البحث
- أهمية البحث
- حدود البحث
- منهج البحث
- أولاً: الإطار النظري
- ثانياً: الإطار العملي
- مصطلحات البحث
- الدراسات المرتبطة والمتعلقة بالبحث

الفصل الثاني

(الأبعاد الفلسفية للإتجاهين الواقعي والتجريدي)

أولاً : الأبعاد الفلسفية للإتجاه الواقعي

- مفهوم الإتجاه الواقعي ومدارسه وأبعاده الفلسفيه
- الأساليب الفنية المختلفة للإتجاه الواقعي
- دراسة لمختارات من أعمال فنانني الإتجاه الواقعي في التصوير
- فلسفة المدرسة الواقعية
- النظريات الفلسفية التي تناولت مفهوم الواقعية مذاهب الإتجاه الواقعي

ثانياً : الأبعاد الفلسفية للإتجاه التجريدي

- مفهوم الإتجاه التجريدي ومدارسه وأبعاده الفلسفيه
- الأساليب الفنية المختلفة للإتجاه التجريدي
- دراسة لمختارات من أعمال فنانني الإتجاه التجريدي في التصوير
- فلسفة المدرسة التجريدية
- النظريات الفلسفية التي تناولت مفهوم التجريد
- مذاهب الإتجاه التجريدي

الفصل الثالث

(مفهوم المزوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي
في التصوير الحديث والمعاصر)

أولاً: مفهوم المزوجة في مجالات الفنون

ثانياً: مفهوم المزوجة في أعمال التصوير الحديث

ثالثاً: العلاقة بين الشكل الواقعي والتجريدي في التصوير الحديث

رابعاً: الأبعاد الفلسفية للمزوجة بين التشخيص الواقعي و البناء التجريدي

خامساً: الأبعاد الجمالية للمزوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي

سادساً: الأبعاد التعبيرية للمزوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي

الفصل الرابع

(التجربة الفنية الذاتية للبحث)

ونتائجه وتوصياته

أولاً : أهداف التجربة

ثانياً : المداخل الفنية للتجربة

ثالثاً : الجانب التقني للتجربة

رابعاً : خطوات تنفيذ التجربة

خامساً : تحليل أعمال التجربة

سادساً : تحليل نتائج التجربة

سابعاً : نتائج البحث

ثامناً : توصيات البحث

تاسعاً : مراجع البحث:

أ- المراجع العربية(مؤلفات-رسائل علمية- مجلات ودوريات علمية)

ب- المراجع الأجنبية

ج- المواقع الإلكترونية

فهرس محتويات الرسالة

(الفصل الأول)

التعريف بمشكلة البحث ومنهجه

رقم الصفحة	الموضوع
١	خلفية البحث
٨	مشكلة البحث
٩	أهداف البحث
٩	فروض البحث
١٠	أهمية البحث
١٠	حدود البحث
١١	منهج البحث
١١	أولاً : الإطار النظري
١١	ثانياً : الإطار العملي
١٣	مصطلحات البحث
١٩	الدراسات المرتبطة والمتعلقة بالبحث
١٩	أولاً : دراسات تناولت المزاجية بين الإتجاهات المتضادة
٢٢	ثانياً : دراسات تناولت الإتجاه الواقعي
٢٦	ثالثاً : دراسات تناولت الإتجاه التجريدي

(الفصل الثاني)

الأبعاد الفلسفية للإتجاهين الواقعي والتجريدي

رقم الصفحة	الموضوع
٢٨	أولاً: الأبعاد الفلسفية للإتجاه الواقعي
٢٨	مقدمة

٢٩	مفهوم الإتجاه الواقعي عند الفلاسفة
٢٩	أ- الفن والواقعية عند "هيجل"
٣١	ب- لوكاتش والواقعية (منظور ماركسي)
٣٣	مفهوم الواقعية في الفكر والفن
٣٥	تعريف الواقعية
٣٦	أ- معني الواقعية في الفلسفة
٣٦	ب- معني الواقعية في الفن
٣٨	ج- معني الواقعية في الأدب
٣٩	د- المفهوم الإجتماعي للواقعية
٤١	الأساليب الفنية المختلفة للإتجاه الواقعي
٤٣	أولاً: أسلوب واقعية ما بعد الحداثة (الواقعية بين الحربين ١٩١٨-١٩٣٩)
٤٥	ثانياً: دراسة لمختارات من أعمال فناني الإتجاه الواقعي في التصوير
٤٧	١- هونوريه دوميه H. Daumier (١٨٠٨-١٨٧٩)
٥٠	٢- جان فرانسوا ميه G. F. Miller (١٨١٤-١٨٧٥)
٥٢	٣- جوستاف كورييه Gustave Corurbet (١٨١٩-١٨٧٧)
٥٦	فلسفة المدرسة الواقعية
٥٩	النظريات الفلسفية التي تناولت مفهوم الواقعية في منتصف القرن العشرين
٥٩	أ- الوجودية والإتجاه التشخيصي
٦١	ب- السياق الواقعي في فلسفة ما بعد الحداثة
٦١	١- جان فرانسوا ليوتار J.F. Lyotard
٦٢	٢- شارلز جنكس Charles Jencks

٦٤	مذاهب الإتجاه الواقعي
٦٧	١. الواقعية البصرية Visual Realism
٧١	٢. الواقعية المثالية Ideal Realism
٧٣	٣. الواقعية الإجتماعية Social Realism
٧٩	٤. الواقعية الذهنية Intellectual Realism
٨١	٥. الواقعية العلمية Scientific Realism
٨٢	٦. الواقعية البدائية Primitive Realism
٨٤	٧. الواقعية النقدية Critical Realism
٩٠	٨. الواقعية الأيديولوجية The Ideological Realism
٩٨	٩. الواقعية الإشتراكية Socialistic Realism
١٠٤	١٠. الواقعية الجديدة New Realism
١١٠	١١. الواقعية وفن البوب أو الفن الدارج Realism & Pop Art
١١٧	١٢. الواقعية الفوتوغرافية Photo Realism
١٢٢	١٣. واقعية الإدراك الحسي Perceptual Realism
١٢٨	١٤. واقعية الحنين للماضي Nostalgia Realism
١٣٤	١٥. الواقعية السحرية Magic Realism
١٣٩	١٦. الواقعية الميتافيزيقية Metaphysica Realism
١٤٥	أهم المقومات التي جعلت هذه الإتجاهات تنتمي لفنون ما بعد الحدث
١٤٥	١- مقومات فلسفية
١٤٥	٢- مقومات فكرية
١٤٦	٣- مقومات عقائدية
١٤٦	٤- مقومات تشكيلية
١٤٧	ثانياً: الأبعاد الفلسفية للإتجاه التجريدي

١٤٧	مقدمة
١٤٨	مفهوم الإتجاه التجريدي عند النقاد وعلماء النفس
١٤٨	أ- التجريد عند "النقاد والفنانين"
١٥٠	ب- التجريد عند علماء النفس ديكرارت
١٥١	مفهوم التجريد والتجريدية
١٥٤	مفهوم التجريد في الفلسفة والفن والطبيعة
١٦٤	الأساليب الفنية المختلفة للإتجاه التجريدي
١٦٧	أولاً: أسلوب الإتجاه التجريدي وجذوره العربية
١٦٩	الإتجاه التجريدي في مصر
١٧١	ثانياً: أسلوب الإتجاه التجريدي وجذوره الغربية
١٧١	أ- الإتجاه التجريدي في أوروبا
١٧٤	١- فاسيلي كاندينسكي Wassili Kandinsky (١٨٦٦-١٩٤٤م)
١٧٨	٢- بيت موندريان Piet Mondrian (١٨٧٢-١٩٤٤م)
١٨٢	٣- بول كلي Paul Klee (١٨٧٩-١٩٤٠م)
١٨٣	ب- الإتجاه التجريدي في أمريكا
١٨٤	١- أرشيل جوركي Gorky (١٩٠٤-)
١٨٦	٢- هانز هوفمان Hanz Hofman (١٩٠٤-)
١٨٧	٣- وليم دي كوننج William De Kong (١٩٩٠٤-١٩٩٧)
١٨٩	٤- روبرت مازرويل Robert M otherwell (١٩١٥-)
١٩٠	فلسفة المدرسة التجريدية
١٩٣	النظريات الفلسفية التي تناولت مفهوم التجريد في منتصف القرن العشرين

١٩٤	١- النظرية البنائية أو البنوية Constructivism Theory
٢٠٦	٢- النظرية التفكيكية Deconstruction Theory
٢٠٩	مذاهب الإتجاه التجريدي
٢١٢	١. التجريدية التعبيرية Abstract Expressionism
٢٢١	٢. التجريدية الهندسية Geometric Abstraction
٢٢٦	٣. التجريدية العضوية Organic Abstraction
٢٢٦	٤. التجريدية الطبيعية Natural Abstraction
٢٢٨	٥. التجريدية الحركية Kineticism Abstraction
٢٢٩	٦. التجريدية النقائية Purism Abstraction
٢٣٠	٧. التجريدية الإيجازية Minimality
٢٣٢	٨. التجريدية الأبجدية Alphabetical Abstraction
٢٣٣	٩. التجريدية السوبرماتية Supremacy
٢٣٥	١٠. التجريدية البنائية Constructional Abstraction
٢٣٧	١١. التجريدية وخداع البصر (الفن البصري) Abstraction and Optical Art
٢٤١	١٢. التجريدية السريالية Surrealism Abstraction
٢٤٢	١٣. التجريدية والتأمل الإبداعي Abstraction and Creative Meditation
٢٤٣	الإتجاه التجريدي ومصادر الإلهام
٢٤٣	أولاً: الإتجاه التجريدي والإستلهام من الطبيعة Natural
٢٤٨	ثانياً: الإتجاه التجريدي والإستلهام من اللاشعور Unconsciousness

(الفصل الثالث)

مفهوم المزاجية بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي في التصوير الحديث والمعاصر

رقم الصفحة	الموضوع
٢٥١	مقدمة
٢٥٤	أولاً : مفهوم المزاجية في مجالات الفنون
٢٥٤	١ - مفهوم المزاجية في اللغة
٢٥٦	٢ - المزاجية في الطبيعة والواقع
٢٥٧	٣ - المزاجية في الفن عامة
٢٥٨	أ - مفهوم المزاجية في المسرح والسينما
٢٥٩	ب - مفهوم المزاجية في الموسيقى
٢٦٠	٤ - المزاجية في فنون الأدب عامة
٢٦٢	أ - مفهوم المزاجية في الشعر
٢٦٤	ب - المزاجية في الفنون النثرية (القصة أو الرواية)
٢٦٦	• أهم نظريات المزاجية بين الفنون وقيم إثراء هذه المزاجية بين الفنون التشكيلية والأدبية: (نظريات "واجنر" Wagner)
٢٦٧	• قيم إثراء المزاجية بين الفنون التشكيلية والأدبية
٢٦٧	١ - التخيل
٢٦٩	٢ - الجذب والتشويق
٢٧٠	٣ - اللغة
٢٧٠	٤ - الوسائط
٢٧١	ثانياً : مفهوم المزاجية في أعمال التصوير الحديث
٢٧٤	١ - المزاجية في إتجاه التشخيص الواقعي
٢٨٠	٢ - المزاجية في إتجاه البناء التجريدي

٢٨٤	٣- العلاقات الشكلية للمزوجة بين المتضادات في التصوير الحديث
٢٨٤	أ- المزوجة والعلاقات الشكلية في إتجاه التشخيصي الواقعي Diagnosis Realistic
٢٩١	ب- المزوجة والعلاقات الشكلية في الإتجاه السريالي (فوق الواقعية) Surrealism (Super Realism)
٢٩٥	ج- المزوجة والعلاقات الشكلية في الإتجاه التجريدي Abstraction
٢٩٨	د- المزوجة والعلاقات الشكلية في التجريدية التعبيرية Abstract Expressionism
٣٠٣	ثالثاً: العلاقة بين الشكل الواقعي والتجريدي في التصوير الحديث
٣٠٥	أولاً: المقومات الجمالية للعلاقة بين الشكل الواقعي والتجريدي
٣٠٦	١- الشكل في إطار المزوجة
٣٠٨	٢- تعريفات الشكل في إطار التضاد
٣٠٨	٣- تصنيفات الأشكال
٣١٢	ثانياً: طبيعة العلاقات الإنشائية بين الشكل الواقعي والتجريدي
٣١٣	(١) العلاقات الشكلية المتضادة للخط
٣١٥	(٢) العلاقات الشكلية المتضادة لتمايز التباين بين الشكل والأرضية
٣١٨	(٣) العلاقات الشكلية المتضادة للمساحة والشكل Shape
٣٢٠	(٤) العلاقات الشكلية المتضادة بين الشكلين العضوي والهندسي
٣٢٣	(٥) العلاقات الشكلية المتضادة للفراغ Space
٣٢٤	(٦) العلاقات الشكلية المتضادة للملمس Texture
٣٢٦	(٧) العلاقات الشكلية المتضادة للضوء والنور (Chiaro- Scuro)
٣٢٨	(٨) العلاقات الشكلية المتضادة والتضاد اللوني Colour Contrast
٣٣١	رابعاً: الأبعاد الفلسفية للمزوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي
٣٣٢	١- النظرة الفلسفية للعلاقات المتضادة أو الضدية بين الفنون:

٣٣٤	(أ) المنهج الجدلي (الديالكتيكي) La Dialectique de Hegel
٣٣٤	(ب) التضاد الديالكتيكي والعالم الروحي
٣٣٥	٢- المنهج الفلسفي للمزاوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي
٣٣٦	(أ) المنهج البنيوي
٣٣٨	(ب) المنهج التفكيكي
٣٤١	٣- الوحدة الكلية الشاملة "وحدة الأضداد"
٣٤٢	٤- الجانب الأدبي لوحدة الأضداد الكلية
٣٤٣	٥- وحدة المزاوجة بين المتضادات في الطبيعة
٣٤٥	٦- المحتوي والمزاوجة بين المتضادات
٣٤٥	(أ) مضمون وحدة المزاوجة بين الأضداد
٣٤٦	(ب) مضمون التضاد وإتجاهات تمثيل المحتوي الشكلي
٣٤٨	(ج) أساليب المزاوجة الثنائية المتضادة
٣٤٩	١- الجميل والقيبح
٣٤٩	٢- الإيهامي والإيهامي
٣٥٠	٣- الذاتي والموضوعي
٣٥٠	٤- المألوف والغريب
٣٥٢	خامساً: الأبعاد الجمالية للمزاوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي
٣٥٤	أولاً: المعايير الجمالية في التصوير الحديث
٣٥٥	- القيم الجمالية ومعاييرها في ضوء النظريات النقدية
٣٥٦	١- النظرية الموضوعية (حدس - سمات مصاحبة - تعريفية)
٣٥٧	• الحدس Intuition
٣٥٧	• نظرية السمات المصاحبة Accompanying – Properties

٣٥٨	● النظرية التعريفية Definist
٣٥٨	٢- النظرية الذاتية
٣٦٠	ثانياً: المقومات الجمالية والأسس الإنشائية لأنماط المزوجة الشكلية المتضادة
٣٦٠	(١) الأسس والقيم الجمالية للمزوجة الشكلية المتضادة
٣٦٢	أ-الوحدة ... Unity
٣٦٤	ب-الإتزان ... Balance
٣٦٦	ج-الإيقاع ... Rhythm
٣٦٨	١- الإيقاع والتنظيم المتدرج Gradation
٣٦٩	٢- الأيقاع والملمس التكراري
٣٦٩	د-التناسب ... Proportion
٣٧١	(٢) الأسس الإنشائية في العمل الفني
٣٧٢	أ-التجاور Contiguous
٣٧٤	ب-التماس Tangent
٣٧٧	ج-التراكب Overlapping
٣٧٧	١- التراكب الإيهامي البصري
٣٧٨	٢- التراكب الحقيقي المتباعد
٣٧٩	د-التداخل (التشابك) Interlacement
٣٨٤	سادساً: الأبعاد التعبيرية للمزوجة بين التشخيص الواقعي والبناء التجريدي
٣٨٧	أولاً: العوامل التي تؤثر في الأسلوب
٣٨٧	(١) مفهوم الأسلوب
٣٨٩	(٢) إزدواجية الأسلوب
٣٩١	(٣) عوامل تشكيل الأسلوب