

كلية الفنون الجميلة

علاقة الشكل الإنساني بالإيقاعات الخطية في بناء العمل التصويري الشرقي
كمثير للمصور الحديث

**THE RELATION BETWEEN HUMAN FIGURE AND LINEAR
RHYTHM IN THE ORIENTAL PAINTING AS A STIMULUS TO
MODERN PAINTER**

رسالة علمية
مقدمة إلى الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية
استيفاء للدراسات المقررة للحصول على درجة

الماجستير في الفنون الجميلة

في

التصوير العام

مقدمة من

مروة ناجي محمد علي حمدي

ملخص في حدود ١٠٠٠ كلمة
لرسالة الماجستير

المقدمة من الباحثة

مروة ناجي حمدي

و موضوعها

علاقة الشكل الإنساني بالإيقاعات الخطية في بناء العمل التصويري الشرقي
كمثير للمصور الحديث

**THE RELATION BETWEEN HUMAN FIGURE AND LINEAR
RHYTHM IN THE ORIENTAL PAINTING AS A STIMULUS TO
MODERN PAINTER**

لنيل درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص التصوير العام

تحت اشراف

أ.د / فاطمة حسين العرارجي

.....

استاذ غير متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

أ.د/ نعيمة الشيشيني

.....

استاذ متفرغ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

ALEXANDRIA UNIVERSITY

FACULTY OF FINE ARTS

POST GRADUATE STUDIES

**SYNOPSIS
OF THE MASTER THESIS
SUBMITTED BY RESEARCHER**

MARWA NAGUI MOHAMED ALY HAMDY

ENTITLED

**THE RELATION BETWEEN HUMAN FIGURE AND LINEAR
RHYTHM IN THE COMPOSITION OF EASTERN PAINTING AND ITS
EFFECT ON MODERN PAINTER**

This thesis discusses the human figure and its relation with line in the aesthetics of composition in the oriental arts of painting in an endeavor to recontemplate an important part of our cultural heritage with a view to achieving an original perception to avail us of the different artistic currents while avoiding the pitfall of imitation and subordination. Oriental arts which include India, Chinese, Japanese and Persian painting, have in common many aesthetic values through which they presented composition in various distinct forms, since they conjoin an aura of spiritual and sensibility of meditation. The fundamental principle in oriental art is not in the preservation of the factual as it exists in the outside world, but rather the fusion of the artist's individuality and soul in these facts, then their fusion in each other. For the oriental artist conceives the elements of nature, including himself, as a single entity which he conceives not through the mind, which analyses into components, but by direct spiritual confirmation, and this is the oriental aesthetic which does not negate the factual nor does it duplicate it but rather cancels to the eye that which separates its component parts from one another.

By studying the most important principles and modes of composition in oriental painting. The aim is to attempt benefiting from the oriental concept of composition and

peculiar way of organizing the art works plane by which the oriental artist transforms the elements of work into aesthetics theme .

The present study does not aim at introducing the phases of oriental art , nor its schools or its schools or its centuries , but is concerned with some of its aesthetics values which were so original that they lasted to influence our modern arts . The study draws attention as well to certain spiritual values with which some of those arts are associated to the point that the same could not be appreciated without their understanding , else . We would conform the problem of formality which some trends of art criticism fall into when they isolated the oriental art work from its intellectual cultural heritage and subjected it to a code of formal analyses and equations.

Hereupon , this study aims at throwing the light on certain composition aesthetics pertaining to the arts of oriental painting with a view to presenting an attempt at recontemplating an important part of the arts of our older cultural stages to benefit from them in presenting a contemporary painting movement .The study applies the analytic method to appreciate these aesthetics , and to present a contemplation and analysis of each expressive specimen chosen as representative of same , also some modern specimens benefiting from them .

The thesis consists of three chapters through which demonstrates some of the factors , which participated in establishing the relations between east and west and extended the earliest bridges to benefit from oriental arts such as the ancient trade routes .It demonstrates , as , well as the difference which made the return to the oriental perception of nature a necessity to reestablish the balance that we miss in modern times between the materialistic and spiritual aspects of life .

فهرس الموضوعات

رقم
الصفحة

المحتويات

المقدمة

الباب الاول

الفصل الاول: الانسان و العالم المحيط به من منظور الفكر الكلاسيكي و الفلسفات الشرقية

- ١ — تمهيد
- ٣ — رؤية الطبيعة كمدخل لفهم جماليات التكوين في الفن الشرقي

الفصل الثاني : البعد الفلسفي و التأمل في تناول الشكل الانساني في التصوير الشرقي

- ١٠ — تمهيد
- ١١ — الفلسفة الكونفوشية و الطاوية و اثرهما على فن التصوير الصيني
- ١٣ — تصوير الشكل الانساني في الصين
- ١٧ — مثاليات الفن الهندي
- ١٨ — علامات الفن الهندي المبكر
- ٢٢ — المدرسة الراجبوتية
- ٢٥ — التصوير في الفن الفارسي
- ٢٦ — نبذة عن تاريخ المنمنمة الفارسية
- ٢٩ — الشكل الانساني في المنمنمة الفارسية
- ٣٣ — شيراز و التقاليد الايرانية في القرن الرابع عشر
- ٣٥ — المدرسة الشيرازية من ١٤١٥ حتى ١٥٠٣
- ٣٦ — مدرسة حيرات ١٤٥٢ - ١٥١٠

الباب الثاني

الفصل الاول : العلاقة المتبادلة بين الشكل الانساني و الارضية في الفن الفارسي

- ٦٨ — تمهيد
- ٧١ — خلق اطار لاحاطة الحدث الرئيسي
- ٧٢ — العلاقة التبادلية بين الشكل الانساني و بين عناصر العمل الاخرى
- ٧٣ — تضافر العلاقة بين الهندسي و العضوي
- ٧٤ — وضع الاشكال على جانبي العمل بشكل متوال
- ٧٥ — استخدام الشفافية في التعبير عن الاشكال من الداخل و الخارج
- ٧٥ — الفراغ السلبي
- ٧٦ — المعالجة الخطية لأرضية العمل
- ٧٧ — استخدام التضاد اللوني في ابراز العناصر الرئيسية
- ٧٨ — فاعلية الايقاع الحركي للشكل الانساني في بناء العمل المصور

الفصل الثاني : تضافر القيمة اللونية مع الايقاعات الخطية في ايجاد الحالة الروحانية و التاملية في التصوير الياباني

- ٩٢ — تمهيد
- ٩٤ — جمالية اللون في التصوير الياباني
- ٩٤ — التصوير البوذي
- ٩٩ — فن المطبوعات اليابانية
- ١٠٠ — تصوير المرأة و الاهتمام بتفاصيل الثياب و تصفيفات الشعر
- ١٠٢ — استخدام النص الكتابي داخل تكوين العمل
- ١٠٣ — اختيار مشاهد من الحياة اليومية كموضوعات غنية باللون و الحركة
- ١٠٤ — فاعلية الاشكال الهندسية و الاشكال العضوية

- ١٠٥ — التأكيد على موسيقية الخط في بناء العمل
 - ١٠٦ — وضع الشكل داخل المساحة
 - ١٠٧ — تصوير الفنانين و الاهتمام بالتعبير المسرحي
- الباب الثالث**

الفصل الاول : أثر فلسفات الحضارات الشرقية على المصور الحديث

- ١٢٥ — تمهيد
- ١٢٨ — الاستشراق
- ١٣٠ — الرومانسية
- ١٣٥ — ديلاكروا
- ١٣٨ — جماليات التصميم الياباني و اثره على المصور الحديث
- ١٣٩ — التصميم العمودي
- ١٤٠ — التصميم الغير منتظم
- ١٤٠ — القطع المفاجئ للاشكال
- ١٤١ — الاستعانة بالمسطحات الخالية من العلامات
- ١٤٢ — استخدام اللون الشفاف
- ١٤٣ — حدة التناقض في الدرجات اللونية
- ١٤٣ — العنصر الزخرفي و اثره على الايقاع الخطي
- ١٤٤ — اختيار زوايا جديدة لتصوير الشكل الانساني
- ١٤٥ — تصوير الحركة في المشهد المتغير
- ١٤٥ — اختيار الموضوعات البسيطة اليومية
- ١٤٦ — اللاتماثلية و اللامركزية
- ١٤٧ — الانتقال المفاجئ من امامية العمل الى الخلفية

الفصل الثاني : تطبيق على اعمال بعض الفنانين الذين تناولوا هذا الجانب في التصوير

١٧٢	— تمهيد
١٧٤	— ايميل برنار
١٧٥	— كاندينسكي في تونس
١٧٦	— ماتيس و التجربة الشرقية
١٨٠	— كيس فان دونجن
١٨٩	— الاتجاه الرمزي و الفنون الشرقية
١٨١	— بول جوجان
١٨٣	— اوديلون ريدون
١٨٤	— بول رانسون
١٨٥	— جان توروب
١٨٦	— جوستاف كليمت
١٨٧	— ايجون شيلي
١٨٨	— موريس دينيس
١٨٩	— بيير بونار
١٩١	— الفن الشرقي و التصوير الغربي في القرن العشرين
	— قائمة المراجع
	— الملخص

قائمة الأشكال

رقم الشكل	بيــــــــــــــان الشـــــــــــــــــكل	رقم الصفحة
	<u>قائمة اشكال الباب الاول</u>	
١	العودة من الحقول - روبنز ١٦٣٥-١٦٣٨-تفصيلية - زيت على توال - ٤٨*٧٨	٣٨
	بوصة - Palazzo Pitti - فلورنسا	
٢	نصائح المعلمة لفتيات القصر - كوكاي تشي - القرن الخامس - ٣٥ * ٢٥ -	٣٩
	المتحف البريطاني	
٣	رجل يقود مركب النتين- بداية القرن الثاني قبل الميلاد أوائل أسرة هان الغربية -	٤٠
	تصوير على حرير- ٣٧*٢٨ - متحف هونان	
٤	ثلاثة عشر إمبراطور _ ين لي بن - ٥٢*٥٣ - القرن السابع - ألوان على حرير _	٤١
	متحف	
	الفنون الجميلة _ بوسطن	
٥	أربعة علماء في الحديقة - هان هوانج -أسرة تانج -عمل مصور على حرير	٤١
٦	سيدات يحملن الزهور	٤٢
٧	فتيات يلعبن _ زوفاتج - القرن الثامن - ألوان و أحبار على حرير- جالييري	٤٣
	واشنطن	
٨	نساء يحضرن الحرير - هوي تسونج - القرن الثاني عشر - أحبار و ألوان على	٤٣
	حرير - ٣٧*١٤٥ -متحف الفنون الجميلة بوسطن	
٩	تأدية البيعة لبوذا - ألوان على حرير - حقبة سونغ	٤٤
١٠	استحمام الخيول	٤٥
١١	تسين سوان- شاب يمتطي جوادا - ١٢٩٥ - ألوان واحبار على حرير - ٢٩*١١٩	٤٦
	سم- واشنطن - جالييري فريز بمعهد سميثسونيان	
١٢	بوذا و زوجته -صورة جدارية من كهوف أجانتا - القرن السادس الميلادي	٤٧
١٣	بونا باداماباني -صورة جدارية من كهوف أجانتا - القرن السادس ميلادی	٤٧

٤٨	١٤	راقصة تمسك بآلة موسيقية – أجاتنا – الكهف السابع عشر – القرن السادس ١٦
٤٨	١٥	أميرة حزينة – أجاتنا
٤٩	١٦	كريشنا و رادها – ١٧١٠
٥٠	١٧	كريشنا في منزل رادها – ١٧١٠
٥٠	١٨	أميرة مع وصيفاتها – القرن السابع عشر
٥١	١٩	رادها و كريشنا في الحديقة – كانجرا ١٧٨٥-٦*٥ بوصة – متحف فيكتوريا و ألبرت
٥١	٢٠	الإحتفال بالربيع – كانجرا ١٨٠٠ - ١٠*٦ بوصة – متحف فيكتوريا و ألبرت
٥٢	٢١	كريشنا و الوصيفات – كانجرا ١٨٠٠ - ٩٨٥ بوصة – مجموعة أرشر باكسفورد
٥٢	٢٢	ناي كريشنا السحري – كانجرا - القرن الثامن عشر
٥٣	٢٣	إبراهيم يستقبل ثلاثة غرباء - جميع التواريخ – تبريز ١٣١٤
٥٣	٢٤	الإسكندر يصرع التنين – شاهناماه للفردوسي – تبريز ١٣٣٦-١٣٣٠-٧*١١ بوصة – متحف الفنون الجميلة ببوسطن
٥٤	٢٥	هزيمة الجيش الهندي أمام جيوش الإسكندر – شاهناماه فردوسي – تبريز ١٣٣٠-١٣٣٦ - ١٠*١١ بوصة – متحف فوج للفنون بجامعة هارفارد
٥٥	٢٦	نقل نعش الإسكندر – شاهناماه الفردوسي – تبريز ١٣٣٠-١٣٦٠ - ١١*٩ - جاليري فريير للفنون بواشنطن
٥٦	٢٧	إكتشاف اللص داخل حجرة النوم - كليلة و دمنة – تبريز-١٢*٨ بوصة - المكتبة الجامعية باسطنبول
٥٧	٢٨	زال يصوب سهم نحو طائر امام الوصيفات الترك – تبريز – ١٣٧٠-١٠*٧ بوصة - مكتبة سارايا باسطنبول
٥٨	٢٩	جمع الثمار من شجرة اللوبياء - من كتاب عجائب المخلوقات - بغداد ١٣٨٨

- ٣٠ الأمير هومايون على باب قصر الاميرة هوماى - ديوان خواجه كيرماني - جونايد
- بغداد ١٣٩٦ - ١٢*٩ بوصة - المتحف البريطاني لندن ٥٩
- ٣١ صراع هوماى و هومايون - ديوان خواجه كيرماني - بغداد ١٣٩٦ - جونايد
١٢*٩ بوصة - المتحف البريطاني بلندن ٦٠
- ٣٢ فرهاد يمثل أمام شيرين - تبريز ١٤٠٥ - ١٤١٠ - ١٠*٦ بوصة - جاليري
فرير للفن واشنطن ٦١
- ٣٣ الكواكب - مؤنس الاحرار - موسوعة علمية لمحمد بدر جاجاريني شيراز ١٣٤٢ -
٥*٧ بوصة - متحف المترو بوليتان للفن نيويورك ٦٢
- ٣٤ بهرام غر يصرع التنين - شاهناماه - شيراز ١٣٧٠ - ٦*٤ بوصة - إسطنبول ٦٣
- ٣٥ جبريل يظهر بسالة على للرسول - خاورنامه لابن حسن - شيراز - ١٤٨٠ - ٨*٨
بوصة - متحف الفنون التطبيقية بطهران ٦٤
- ٣٦ خاورنامه ابن حسام - جبريل يولي على - شيراز ١٤٨٠ - ٨*٧ بوصة -
مجموعة خاصة بالولايات المتحدة ٦٥
- ٣٧ خمسة نظامي - الحزن على وفاة زوج ليلي - بهزاد - ٨*٦ - المتحف البريطاني -
لندن ١٤٩٤ ٦٦
- ٣٨ ليلي و مجنون في المدرسة - بهزاد - حيرات - ١٤٩٤ - ٥,٥*٨ بوصة
المتحف البريطاني - لندن ٦٧

قائمة أشكال الباب الثماني

الفصل الاول

- ٣٩ بيزهان يقاوم فاربيرز - أكا ميراك - تبريز ١٥٨٠ - ايران - جواش على ورق -
٣١*٤٣ ٧٩
- ٤٠ المعركة بين رستم وشانجل - أكا ميراك - تبريز ١٥٢٥ - ايران - جواش على
ورق ٨٠
- ٤١ على الاشجار - خسرو - شاهناماه قزوين ١٥٧٠ - ٢٤*١٨ ٨١
- ٤٢ هوماي و هومايون في حديقة القصر الملكي - خواجه كيرماني - حيرات ١٤٤٠ -
٢٩*١٧ - متحف الفنون التطبيقية باريس ٨٢

٨٣	٤٣	منع دخول رجل عجوز الى المسجد - بهزاد - بستان سعدي - حيرات ١٥٣٠
٨٤	٤٤	بهرام غر في القصر - خمسة نظامي - تبريز ١٤٨١ - اسطنبول قصر توبكابي
٨٥	٤٥	رستم يواجه إشكابس - جويلان - شاهناماه سلطان ميرزا علي - تبريز ١٤٩٤ - ٢٤*٣٤ - مجموعة خاصة بالامير صدر الدين اغاخان
٨٦	٤٦	مجموعة من العلماء - شيراز ١٤١٨ - إسطنبول المكتبة الجامعية
٨٧	٤٧	صورة لشاه أبو المعالي - الشيخ محمد - من مجموعة نستليق - ١٥٥٠-١٥٦٠ - جواش على ورق - ١٧*١٤ - مجموعة خاصة
٨٧	٤٨	زوجان متحابات - إيران أصفهان ١٦٧٠ - من ألبوم معين المصاوير - جواش على ورق ١٩*١٤
٨٨	٤٩	شاب جالس - ريزا عباسي - إيران أصفهان ١٦٣٠ - جواش على ورق - ١٩*١٠
٨٩	٥٠	رحلة الإسكندر للصيد - ديوان مير علي شير نواوي - تبريز ١٥٢٦ - ١٠*١٥ - المكتبة القومية باريس
٨٩	٥١	حفل لعاشقان - ديوان حافظ ١٥٣٣ - ١١*٧ - مقتنيات خاصة بالولايات المتحدة
٩٠	٥٢	الإسكندر يراقب الفتيات على الشاطئ - شيراز ١٤١٠ - ٥*٩ - مؤسسة جولينكان
٩١	٥٣	بناء قلعة خوارناك - خمسة نظامي - بهزاد - حيرات ١٤٩٤ - المتحف البريطاني لندن
٩١	٥٤	الخليفة المأمون في زيارة للحمام التركي - خمسة نظامي - بهزاد - حيرات ١٤٩٤ - ٦*٧ - المتحف البريطاني لندن
الفصل الثاني		
١٠٩	٥٥	موت بوذا - ١٠٨٦ - تصوير على ملفوفة حريرية - كونوبوجي- ٢٧١*٢٦٧
١١٠	٥٦	تفصيلية من عمل موت بوذا

١١٠	٥٧ صورة شخصية للراهب جون دايشي - القرن الحادي عشر - ألوان على حرير - ياكوشيجي
١١١	٥٨ صورة شخصية لميناماتو يوريتومو - فوجيوارا تاكانوبو - ١١٨٨ - ألوان على حرير ١٣٩*١١٢
١١١	٥٩ الإحتفال بجمع الكرز - نانو ناجاتوبو - بارفان - ألوان على ورق - القرن السابع عشر ٣٥٥*١٤٩ - طوكيو
١١٢	٦٠ فتيات لاهيات - تفصيلية من بارفان - القرن السابع عشر - ألوان واحبار على ورق نارا- اليابان متحف ياماتو بنكان
١١٣	٦١ الملهمات - فنان غير معروف - ألوان على حرير - ٧٢*٨٠- متحف اتامي
١١٤	٦٢ الشاعرة أنو نو كوماتشي - هارونوبو - ٢٧*٢٠ - المتحف البريطاني
١١٥	٦٣ سيدة واقفة - هيشيكاوا مورونوبو - أواخر القرن السابع عشر
١١٥	٦٤ ساعة القرد - كيتاجاوا يوتامارو - The hour of the monkey
١١٦	٦٥ النادلة أوكيتا - يوتامارو كيتاجاوا
١١٦	٦٦ المغنية تايهينا - ١٧٩٥-١٧٩٦ - يوتامارو كيتاجاوا
١١٧	٦٧ الحب الحزين - كيتاجاوا يوتامارو - ١٧٥٢-١٨٠٦ - ٢٦*٢٤ - طوكيو
١١٨	٦٨ مشهد داخل المطبخ - يوتامارو كيتاجاوا- ١٧٩٤
١١٩	٦٩ شاب يمتطي جوادا - أوكومورا ماسانوبو - أوائل القرن الثامن عشر
١٢٠	٧٠ قصة حب في الشرفة - سوزوكي هارونوبو
١٢١	٧١ إيشوساي تشوكي - جيشا ١٧٩٤ - ٢٤*٣٦

١٢١	٧٢ تشوكوساي إيشو - مهرجان العرائس - ١٧٨٩ - ٣٣*٢٢
١٢٢	٧٣ كيتاجاوا يوتامارو - تاكيجاوا
١٢٢	٧٤ فتيات الجيشا في حفل تنكري - يوتامارو كيتاجاوا - ١٧٨٠ - ٣٦*٩٢ - المتحف البريطاني
١٢٣	٧٥ توري كيوناغا - مركب تعبر نهر روكجو - ١٧٨٤ - ٣٩*٢٦
١٢٤	٧٦ صورة شخصية للممثل ايشيكاوا ابيزو - توشوساي شاراكو - ٣٧*٣٥ - المتحف القومي طوكيو
١٢٤	٧٧ ممثلان - توشوساي شاراكو - المتحف القومي طوكيو
<u>الباب الث</u>	
<u>الفصل الاول</u>	
١٤٩	٧٨ نساء الجزائر - ديلاكوروا - ١٨٣٤ - زيت على توال
١٥٠	٧٩ أميرة من بلاد الشرق - ويسلر - زيت على توال
١٥١	٨٠ السيدة رانسون ترتدي اللون الأخضر - ١٨٩٣ - موريس دنيس
١٥١	٨١ كاجيا أوس - ١٧٦١ - ابيتوساي بونشو
١٥٢	٨٢ الرداء - بونار - زيت على توال - ١٨٩٣
١٥٣	٨٣ المهمة - إدوارد فوييار - زيت على ورق - بيضاوي
١٥٣	٨٤ طوكيو الجميلة ١٨٤٣ - يوتاجاوا كونيوشي - ٢٤*٣٧ سم
١٥٤	٨٥ موريس دنيس - إحتفال على ضوء المصابيح اليابانية

١٥٤	مشهد بقرب روين _ بول جوجان- ١٨٨٠	٨٦
١٥٥	نانا - ادوارد مانيه - هامبرج- ١٨٧٧-١١٥*١٥٤	٨٧
١٥٥	عازفو الأوركسترا - إدجار ديغا-زيت على توال - ١٨٧٠-٩٤*٦٤	٨٨
١٥٦	مشهد الشارع - بونار-١٨٦٧-ليثوجراف	٨٩
١٥٧	عازف الناي - مانيه - زيت على توال - متحف اورساي باريس ١٨٦٦	٩٠
١٥٧	سيسلي أليكسندر - ويسلر- زيت على توال-جاليري تات - لندن ١٨٧٢	٩١
١٥٨	زاكاري أوسترك - مانيه- زيت على توال ١٨٦٣	٩٢
١٥٨	زولا - مانيه- زيت على توال -١٨٦٨-متحف اورساي باريس ١١٤*١٤٦	٩٣
١٥٩	الساتر الذهبي - ويسلر-زيت على توال - جاليري فريير- واشنطن-١٨٦٤	٩٤
١٦٠	الخرساء - فان جوخ-١٨٨٨-زيت على توال - واشنطن- ٢٣*٢٩	٩٥
١٩١	إيميلي فلاج - جوستاف كليمت ١٩٠٢	٩٦
١٦٢	كارلو بيليجريني - ١٨٧٦ - إدجار ديغا - متحف تات لندن ٣٣*٦١	٩٧
١٦٣	ماري كاسات في اللوفر - إدجار ديغا - ١٨٧٠-١٢*٣٠	٩٨
١٦٣	من كتاب مانجا - هوكوساي - ١٨*١٣	٩٩
١٦٣	هوكوساي - مانجا - ١٨ * ١٣ - مكتبة جامعة كامبريدج	١٠٠
١٦٤	ديجا - قبل عرض البالية - ١٨٨٨ - ٤٠ * ٨٩ - المعرض الدولي للفنون - واشنطن	١٠١