

جامعة عين شمس
كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية

صياغات مستحدثة للشكل الخزفي المعاصر بالإفادة من

النظم الشكلية لنباتات الصبار

**New Formulation for Contemporary Ceramics Shape
to Benfit from The Formative System of Cactus Plants**

مقدم من الباحثة

ريم مصطفى حمودة أبو العلا

قسم التربية الفنية (تربية خاصة) – تخصص خزف-

كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

استكمالاً لمتطلبات الحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية

(التربية الفنية)(تخصص خزف)

الإشـراف

أ.د/ سلوى أحمد محمود رشدي

أستاذ الخزف المتفرغ بقسم التربية الفنية

ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا

والبحوث سابقا- جامعة عين شمس.

أ. د/ السيد محمد السيد

أستاذ الخزف ورئيس قسم التعبير

المجسم بكلية التربية الفنية سابقا -

جامعة حلوان.

Ain Shams University
Faculty of Specific Education
Department of Art Education

New Formulation for Contemporary Ceramics Shape to Benfit from The Formative System of Cactus Plants

Prepared By

Reem Moustafa Hamouda Abo Elela

*Researcher -Art Education Department (Specific Education)
(Ceramic Specialization)
Ain Shams University*

A Research project presented as Partial Fulfillment For Obtaining
Professor Degree In Education (Art Education) specialization
(Ceramic Specialization)

Supervision

Professor Dr.
El-Said Mohammed El-Said
*Ceramics professor & Ex Head of
Department of 3-Dimension Expression
Faculty of Art Education
Helwan University*

Professor Dr.
Salwa Ahmed Mahmoud Roshdy
*Ceramic Professor
Faculty of Specific Education Ex. Former Deputy
Dean for Post Graduate Studies & Researches
Ain Shams University*

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا

لِنُفْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ }

صدق الله العظيم

(الأعراف ٤٣)

شكر وتقدير

الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام وعلي آله وصحبه أجمعين، علي أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين، أحمد الله وأشكر فضله ونعمة أن هداني إلي إعداد هذه الدراسة، فإن أصبت فبتوفيق منه سبحانه، وإن أخطأت أو سهوت فمن نفسي ومن الشيطان، وأرجو من الله أن أكون قد وفقت فيها. أما بعد،،،،،

يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر الاحترام لأستاذتي الأفاضل

الأستاذ الدكتور/ **السيد محمد السيد**. أستاذ الخزف المتفرغ ورئيس قسم التعبير الجسم سابقاً- كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

الأستاذة الدكتورة/ **سلوى أحمد محمود رشدي**. أستاذ مادة الخزف المتفرغ بكلية التربية ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا و البحوث سابقاً، جامعة عين شمس.

لما قدموه لي من عون وعلم كان له الأثر البالغ في ظهور هذا البحث في صورته النهائية.

كما أتقدم بجزيل الشكر العميق ووافر التقدير للأستاذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة و الحكم علي قبولهم مناقشة هذا البحث. وأخص بالشكر

الأستاذة الدكتورة/ **أمينة كمال عبيد** . أستاذ الخزف وعميد كلية التربية الفنية سابقاً- جامعة حلوان.

والأستاذ الدكتور/ **وائل حمدي عبدالله القاضي**. أستاذ التصميم بقسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

كما أخص بالشكر والاحترام الدكتور/ **محمد علي محمود** - مدرس الخزف بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة عين شمس. لما قدمه لي من عون وجهد.

كذلك أساتذتي وزملائي بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة عين شمس لما قدموه لي، داعياً للجميع بكل خير.

ولا يسعني بعد ذلك إلا أن أبدي شكري وتقديري إلى أعلى ما لدي إلى أسرتي، أشكرهم على كل ما بذلوه من أجلى، أطال الله في عمرهم وأمدهم الصحة والعافية.

كما أهدي شكري إلي كل من ساهم من قريب أو بعيد في ظهور هذا البحث، لهم مني جميعاً خالص الشكر والتقدير...

والله ولي التوفيق.

الباحثة

أولاً: فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١٤-١	الفصل الأول: (التعريف بالبحث)
٢	- خلفية البحث
٤	- مشكلة البحث
٤	- أهداف البحث
٥	- فروض البحث
٥	- أهمية البحث
٥	- حدود البحث
٦	-أداة البحث
٦	- منهج وإجراءات البحث
٦	أولاً:- الجانب النظري
٧	ثانياً:- الجانب التطبيقي
٨	- مصطلحات البحث
٩	-دراسات سابقة
٥٥-١٥	الفصل الثاني: (القيم الفنية في أشكال (نباتات الصبار)
١٧	أولاً: ماهية النباتات الشوكية والعصارية
١٨	ثانياً: تصنيف نباتات الصبار من حيث الرؤية الجمالية والبصرية
١٨	أ: الصبار النجمي <i>Astraphytum</i>
٢١	ب: الشكل الكروي
٢١	• المالميلاريا <i>Mammilaria</i> وعمة القاضي المستديرة

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٢٣	• عمة القاضي البرميلية Echinosis eyriesi (Fam. Cuctuceae)
٢٤	• لوفوفورا Lophophora (Fam. Cuctuceae)
٢٥	• أزتيكيوم ريتيري Aztekium ritteri (Fam. Cuctuceae)
٢٦	ج: الشكل الشمعداني
٢٦	• الصبار الشمعدانية الشمعية Cereus
٢٧	• شمعدان البيل الفضي Cereus senilis (Fam. Cactaceae)
٢٨	د: الشكل الحلزوني
٢٩	• يوليكنيا كاستانيا Eulychnia castanea (Fam. Cactaceae)
٣١	هـ: الشكل العضوي
٣١	• الأيام الصغيرة Opuntia Microdays أو أذن الأرنب
٣٢	• التين الشوكي Opuntia indica
٣٣	• الفربيون Euphorbia
٣٦	• إيشينوبسيس إريسلي Echinopsis eyriesli
٣٧	• يافيا كريبتوكاربا Yavia cryptocarpa (Fam. Cactaceae)
٣٨	• أجنة الصبارات المتوسطة Mesembryanthemum
٣٩	• ميرتيلوكاكتس Myrtillocactus (Fam. Cactaceae) geometrizers
٤٠	و: الصبارات الورقية
٤٠	• الآجاف الأمريكية Agave (Fam. Amaryllidaceae) Americana
٤١	• الآجاف Agave attenuata (Fam. Amaryllidaceae)

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٤١	• جوستيريا <i>Gusteria maculate</i> (Fam. Liliaceae)
٤٢	• هوزيا كواريتاتا <i>Haworthia coaretata</i> (Fam. Liliaceae)
٤٢	• كالانشوي مارميراتا <i>Kalanchoe marmorata</i> (Fam.Crasulaceae)
٤٣	• بريليديوم <i>Bryaphyllum</i>
٤٤	• عصا النمر المبرومة <i>Sansevieria cylindrica</i> (Fam. Liliaceae)
٤٤	• جلد النمر <i>Sansevieria quneensis</i> (Fam. Liliaceae)
٤٨	ثالثا: النظم الشكلية لنباتات الصبار
٤٨	- النظام System
٤٨	١- النظام الإشعاعي: " Radioactive System " (محور رأسي)
٥٠	٢- النظام المتوازي: " Parallel System " (محور أفقي)
٥١	٣- النظام المتعامد: " The Orthogonal System " (محور أفقي)
٥٢	٤- النظام المتشابك: " The Complex System " (محور مائل)
٥٣	٥- النظام الحر: " Open System " (محور منحنيات ودوائر)
٥٤	٦- النظام المتقاطع: " The Cross System " (محور منحنيات ودوائر)

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٩٩-٥٦	الفصل الثالث: عناصر تكوين الشكل الخزفي
٥٨	أولاً : عناصر التكوين
٥٨	١- الخطوط line وعلاقتها في الشكل الخزفي المعاصر
٦١	أ- خطوط مستقيمة
٦١	• الخطوط الأفقية
٦٢	• الخطوط الرأسية
٦٣	• الخطوط المائلة
٦٤	ب- خطوط غير مستقيمة
٦٤	• الخط المنحني
٦٥	• الخط المقوس
٦٦	• الخط الإنسيابي
٦٧	٢- الكتلة وعلاقتها بالشكل الخزفي المعاصر Mass
٦٨	٣- الخامة Row Material
٦٩	٤-العوامل المؤثرة لإختيار الطينات الخزفية في التشكيل المعاصر
٦٩	أ- عوامل إقتصادية
٧٠	ب- العوامل الثقافية
٧٠	ج- العوامل التقنية
٧١	٥- الشكل وعلاقته بالخزف المعاصر Shape
٧١	• الجانب التعبيري
٧١	• صياغة الشكل

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٧٢	• الشكل (اجرائيا)
٧٢	• معنى الشكل العام في الفن
٧٣	• الشكل والمضمون Form and content
٧٤	٦- الملمس Texture وعلاقتها بالشكل الخزفي المعاصر
٧٧	٧- اللون Color وعلاقته بالشكل الخزفي المعاصر
٧٩	٨- الفراغ Space وعلاقته بالشكل الخزفي المعاصر
٧٩	• الفراغ الداخلي
٨٠	• الفراغ المحيط وعلاقته بالشكل الخزفي المعاصر
٨٢	ثانيا: القيم الفنية المؤثرة بالخزف المعاصر
٨٢	١- الإيقاع بأنواعه Rhythm
٨٢	أ- الإيقاع من خلال التكرار Repetition
٨٤	ب- الإيقاع من خلال التنوع
٨٥	ج- الإيقاع من خلال الاستمرار
٨٦	د- الإيقاع من خلال التدرج Graduation
٨٦	• أنواع التدرج في الإيقاع
٨٦	• الإيقاع المتناقص
٨٦	• الإيقاع المتصاعد (المتزايد)
٨٨	• الإيقاع الحر
٨٩	• الإيقاع الرتيب
٩٠	• الإيقاع الغير رتيب
٩١	٢- الإتزان: Balance

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٩١	• الإلتزان المحوري
٩٢	• الإلتزان الإشعاعي
٩٣	• الإلتزان الوهمي
٩٤	٣- الوحدة وعلاقتها بالشكل الخزفي المعاصر Unity
٩٦	٤- التناسب وعلاقتها بالشكل الخزفي المعاصر proportion
١٧٦-١٠٠	الفصل الرابع: تأثير الطبيعة على الشكل الخزفي المعاصر
١٠١	أولاً: جمال الطبيعة
١٠٣	ثانياً: جمال الطبيعي من وجه نظر الفلاسفة
١٠٣	• جمال عند أفلاطون
١٠٤	• جمال عند أرسطو
١٠٥	• جمال عند روسو
١٠٥	• جمال عند كانط
١٠٦	• جمال عند جورج سانتيانا
١٠٦	ثالثاً: جمال الطبيعة علي مر العصور
١٠٦	• جمال الطبيعة في خزف المصري القديم
١٠٩	• جمال الطبيعة في خزف الفن الإغريقي والروماني
١١٢	• جمال الطبيعة في خزف الفن القبطي
١١٤	• جمال الطبيعة في خزف الفن الإسلامي
١١٦	• جمال الطبيعة في خزف عصر النهضة

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١١٨	• الفترة القرنين التاسع عشر والعشرين
١١٩	• ما بعد الحداثة
١٢٠	• جمال الطبيعة في الفن المعاصر
١٢٠	رابعاً: الخزف المعاصر
١٢١	• القدرة علي التخيل
١٢١	• القدرة علي الإبتكار
١٢٣	خامساً: مختارات من أعمال الفنانين الذين تأثروا بالطبيعة ونباتات الصبار (فنانون عرب - فنانون أجانب)
١٢٤	• عايدة محمد عبد الكريم Aida Abdel Karim
١٢٦	• الفنان أحمد عبد الرحمن أحمد موسي Ahmed Abd Elrahman Ahmed
١٢٨	• الفنان السيد محمد السيد Al-Sayed M.al-Sayed
١٣٠	• الفنان نبيل درويش Nabil Darwish
١٣٢	• الفنان سلمان خليل التيتون Salman Khalil
١٣٤	• الفنان فواز الدرويش Fawaz Darwish
١٣٦	• الفنان سعد شاكر Saad Shaker
١٣٨	• الفنانة سلوي أحمد محمود رشدي Salwa Ahmed M. Roshdi
١٤٠	• الفنان خالد سراج الدين Khaled Serageldin

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١٤٢	• الفنان محمود بشندي قاسم Mahmoud Bashandi Kassem
١٤٤	• الفنان وليام كيد William Kidd
١٤٦	• الفنانة كاتي مالون kate Malone
١٤٩	• الفنانة ليندساي فيور Lindsay Feuer
١٥٠	• الفنانة هيتومي هوسونو Hitomi Hosono
١٥٢	• الفنان بيرجيت فويجل Birgit Vogels
١٥٤	• الفنانة ميشيل ماهر Michelle Maher
١٥٦	• الفنانة ساندرا دافوليو Sandra Davolio
١٥٨	• الفنانة الكسندرا إنجلفريت Alexandra Engelfriet
١٦٠	• الفنانة دينيس روميكي Denise Romecki
١٦٢	• الفنانة أليس بالارد Alice Ballard
١٦٤	• الفنانة بولا كولي Paula Cooley
١٦٦	• الفنانة تريزا برووكس Teresa Brooks
١٦٨	• الفنان ديفيد وارن David Warren
١٧٠	• الفنانة لينا كوفان Lina Cofán
١٧٢	• الفنانة الين راندل Ellen Rundle
١٧٤	• الفنانة جو كونيل Jo Connelle

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١٧٦	سادسا: السمات الفنية المستخلصة من الدراسة التحليلية
٢٢٩-١٧٧	الفصل الخامس: إستحداث صياغات جديدة للشكل الخزفي مستوحاة من نباتات الصبار
١٧٨	أولاً: أساليب تناول الشكل الخزفي المعاصر
١٧٩	١- الأشكال العضوية
١٧٩	٢- الأشكال المركبة
١٧٩	٣- الأشكال المجمعة
١٨٠	ثانياً: النظم الشكلية في بناء الشكل الخزفي المعاصر
١٨٠	١- النظام الإنشائي التكراري
١٨٠	٢- النظام الإنشائي التدريجي
١٨١	٣- النظام الإنشائي التبايني
١٨١	٤- النظام الإنشائي الإشعاعي
١٨١	ثالثاً: الحدود التشكيلية للتطبيق العملي
١٨٢	رابعاً: أساليب التشكيل المستخدمة
١٨٢	خامساً: تطبيقات الباحثة
٢٢٤-١٨٣	• أعمال الباحثة
٢٢٨-٢٢٥	سادساً: النتائج و التوصيات
٢٤١-٢٢٩	المراجع
٢٤٦-٢٤٢	الملاحق
٢٤٧	ملخص البحث

ثانيا: فهرس الصور

الصفحة	البيان	الصورة
١٩	توضح مجموعة من أشكال الصبار النجمي التي تظهر التنوع في أشكال الملمس والتناغم اللوني للوحدة	١
٢٠	توضح نبات صبار الشكل النجمي ذات التداخل اللوني للونيين مختلفين	٢
٢٠	توضح نبات صبار الحضانة البيضاء التي تتميز بالملمس الصخري	٣
٢١	توضح أشكال الصبار الكورات القطنية مظهره الشكل الكروي لجسم النبات والملمس القطني	٤
٢٢	توضح صبار المالميلاريا ذات الشكل التاجي المتنوع في الملمس النقطي واللون	٥
٢٢	توضح نبات صبار عمه القاضي المستديرة ذات الشكل الكروي المضلع ذو الملمس الخشن	٦
٢٣	توضح نبات صبار عمه القاضي البرميلية ذات الشكل الكروي المحتوي علي مجموعة أضلاع يتقاطع فيها الألوان بشكل عرضي بطريقة تبادلية	٧
٢٤	توضح نبات صبار لوفوفوا يعكس هذا النوع شكل الكروي المترهل والمتكثف من خلال التراكم الكروي للحجوم المختلفة	٨
٢٥	توضح نبات صبار ازتيكيوم ريتيري ذات الشكل الكروي ذو الملمس المتنوع	٩
٢٦	توضح مجموعة من أشكال الصبار الشمعدانية الشمعية التنوع في شكل النتوءات الظاهرة منها الشوكي المدبب ومنها الناعم الأملس	١٠