

الإستهلال

قال الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَ السَّمَاءَ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا
وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا
وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33)

صدق الله العظيم

النازعات، الآيات (27 - 33)

إهداء

الى

أمي وأبي

وكل أحبائي

أهدي هذا

الجهود

شكر وتقدير

الحمد لله حمداً يليق بعظمته وجلاله وقدرته ووجوده وملكه ونوره وصلى الله على حبيبنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

في البدء اتقدم بجزيل شكري إلي دطارق عابدين الذي كان مشرفاً أول. وعاطر ثنائي وامتناني الي د. عبد الحافظ عبد الحبيب الذي أعانني وما فتئ.

وأتمنى أن أحظى بشرف تأكيد مودتي الخالصة وتقديري وإحترامي إلي كل من همهم أمري وأحاطوني برعايتهم وأزروني وساندوني وما بخلوا على بجهد أو بمعلومة احتجتها..

وشكر خاص لشركة أوماميديا للدعاية والإعلان لما قدموه لي من عون سخي.

وفي الختام أوفر الشكر لأسرة كلية الفنون الجميلة والتطبيقية لما تم تقديمه لي من وافر العطاء.

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة التبادلية بين البيئة الحية المادية والبيئة الطبيعية كمصدر لبناء اللوحة التشكيلية بالنظر إلى تجليات الأشكال والخطوط والألوان كمدرجاتٍ بصرية لتحقيق قيم جمالية تعكس أثر هذا الوجود البيئي في ذات الفنان .. عليه تتمحور اسئلة وفروض البحث حول ابعاد العلاقة الارتباطية بين النسق الداخلي لذات الإنسان والمشاهدات الحياتية في المنتج التشكيلي وذلك من خلال التوجه ألقصدي لاستخدام إيقاع النظام الطبيعي لبناء اللوحة التشكيلية كمحاولة وجهد ذاتي لاستنتاج موضوع بحثي فني لم يتم التطرق إليه من ذي قبل.

تماشياً مع هذا المفهوم هدفت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

- هل اللوحة التشكيلية بمثابة المرآة التي تعكس جوهر وروح البيئة
- ما مدى مقدار التمازج والتداخل لمكونات وعناصر الوجود المحسوس والوجود الحضري المعنوي في العمل الفني التشكيلي؟
- هل التمثيل البصري (اللون ، الشكل ، الخط .... الخ) في اللوحة التشكيلية يقدم قراءة منطقية لإيقاع الطبيعة؟

يستعرض الإطار النظري للبحث المفاهيم والتركيبات النظرية والمرجعية المعرفية لبنائية اللوحة التشكيلية ويتكون من أربعة مباحث رئيسه أُفرد الأول منها للبيئة بشقيها الطبيعي والمصنعة وموقف الفنان من الطبيعة و أثر البيئة في عملية التذوق الفني. أما المبحث الثاني فقد أهتم بتناول العملية الإبداعية من منظور مراحل نمو العملية الإبداعية والعمليات المعرفية تحديداً الإحساس والانتباه والإدراك والتعلم والذاكرة والتفكير. أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض ومناقشة مفهوم بناء اللوحة التشكيلية ووحدة التكوين والإيقاع وأنماط وأشكال الإيقاع والتوازن وأنواعه وغيره من المقومات الرئيسية. أنتهى هذا الفصل بمناقشة وتحليل اللوحة التشكيلية أو التصوير وذلك من خلال التعرض لمسار أهداف التصوير عبر العصور ومقومات بنائية اللوحة التشكيلية.

وظفت الباحثة ثلاثة طرائق بحثية هي: المنهج الوصفي لبناء وتأسيس الأطر النظرية ذات الصلة بموضوع البحث والمنهج الذاتي (العملي/ التطبيقي) لإعداد وإنفاذ

مجموعة من اللوحات التشكيلية مرجعيتها الرئيسة الأبعاد الثقافية والمعرفية للباحثة مصحوبة بقدراتها ومهاراتها الفنية، ثم المنهج الوصفي الإحصائي عن طريق استطلاع آراء عينة خبراء مكونة من ثمانين من خريجي كلية الفنون والتربية فنون من حملة درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لتقويم وتقييم معرض اللوحات التشكيلية والفيلم المصور.

وفقاً لعرض وتحليل ومناقشة بيانات استمارة استطلاع الرأي أكدت الدراسة

الحقائق والمفاهيم التالية:

- اللوحة التشكيلية بمثابة المرآة التي تعكس جوهر وروح البيئة
- يصعب تجاوز تمازج وتداخل مكونات وعناصر الوجود المحسوس والوجود الحضري المعنوي في العمل الفني التشكيلي أو بمعنى أدق تتجلي مكونات وعناصر الوجود البيئي المحسوس والمعنوي في نتاجات التشكيل المرئي.
- العمل الفني التشكيلي مرآة لما يجيش في النفس وما تراه العين.
- القراءة اللغوية المصاحبة للوحات تعمق معاني ودلالات تجسيد عناصر التصميم في اللوحات التشكيلية المشاهدة.

Abstract

This research aims to study the correlation between the (man-made) environment and the natural environment as a source to construct a fine painting with respect to the manifestation of shapes, lines and colors as visual perceptions to achieve aesthetic values reflect this environmental impact in the innate-self of the artist.

So, the research questions and hypotheses focus on the dimensions of the correlation between the innate feelings of the artist and his visual perceptions of the social and physical existence in which he is found in his artistic products through orientation induced to use the rhythm of the natural order to construct fine paintings as an attempt and self-effort to form an artistic research subject that has not been tackled before

In line with this concept the research aims are directed to answer the following questions:

- Is a painting looked at as a mirror that reflects the essence and Spirit of the environment?
- To what extent the degree of intermingling and overlapping of the components and elements of the (man-made) environment and the natural environment are present in the paintings of the artist.
- Are the visual representation of (color, shape, line ... etc) in Painting provides a logical reading of the rhythm of nature?

The literature review of the research exhibits concepts, theoretical constructs, and knowledge related to the making of paintings. It consists of four major topics, the first of which deals with both natural and (man-made) environment as perceived by the artist and the impact of the environment in the process of artistic taste. The second one focuses on the stages of the creative process: development and cognitive processes mainly the feelings, the attention, perception and the memory and thinking. The last topic presents and discusses the concept of the construction of paintings: unit configuration, rhythm patterns, forms, types of balance and other related essential components. This chapter

ended with discussion and analysis of the historical trends of the aims and functions of paintings.

The researcher adopted three methodological approaches these are: the descriptive approach to collate the required information for the related literature review. The self-inter-subjective applied technique to produce a number of fine paintings referenced mainly to the cultural and cognitive dimensions of the researcher accompanied by her abilities and technical skills, and then the descriptive statistical approach through the utilization of a guide sheet to collate the opinions and views of a sample of eighty experts invited to see and evaluate the paintings exhibition accompanied by a video film.

According to the analysis of the data of the evaluation guide sheet the research confirmed the following facts and concepts:

- Fine paintings are perceived as a mirror that reflects the essence and spirit of the environment.
- Difficult to overcome the impact of blending and overlapping components and elements of the natural and man-made environments in the work of an artist.
- More precisely manifested components and elements of the perceived environments are often present in the visual composition of the products of a painter.
- A work of an artist (painting) reflects the psychological innates of the artist and what meets his eye.

فهرست الموضوعات

الصفحة	الموضوع	الرقم
أ	الإستهلال	1
ب	الإهداء	2
ت	الشكر والتقدير	3
ث	مستخلص البحث باللغة العربية	4
ج	مستخلص البحث باللغة الإنجليزية	5
ح	فهرست الموضوعات	6
خ	قائمة الجداول	7
د	قائمة الأشكال	8

الصفحة	الموضوع	م	الرقم
	الفصل الأول: الإطار العام للبحث		9
1	مدخل البحث	1:1	10
2	مشكلة البحث	2:1	11
2	أسباب اختيار مشكلة البحث	3:1	12
2	أهداف البحث	4:1	13
2	أسئلة البحث	5:1	14
2	فروض البحث	6:1	15
3	منهجية البحث	7:1	16
3	أهمية البحث	8:1	17
3	حدود البحث	9:1	18
3	مصطلحات البحث	10:1	19
	الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة		20
4	المبحث الأول: البيئة والتذوق الفني		21
4	تعريف البيئة	1:2	22
5	البيئة الطبيعية والأخرى المصنعة	2:2	23
6	موقف الفنان من الطبيعة	3:2	24
6	النظم البنائية في الطبيعة	4:2	25

8	البيئة الصناعية	5:2	26
8	أثر البيئة في عملية التذوق الفني	6:2	27
9	البيئة والخبرة الفنية	7:2	28
9	اختلاف بيئة المنتج الفني تغير من نظر المتذوق له	8:2	29
10	التذوق الفني والتراث الشعبي	9:2	30
11	المهجم الثاني: العملية الإبداعية والعمليات المعرفية		31
11	العملية الإبداعية	1:10:2	32
12	العمليات المعرفية Cognitive Processes	11:2	33
13	الإحساس Sensation	1.11.2	
14	الانتباه Attention	2:11:2	
15	الإدراك: Perception	3:11:2	
16	الإدراك فوق الحسي	12:2	
17	المهجم الثالث: عناصر الفن التشكيلي		34
17	النقطة: Dot	1:13:2	35
18	الخط: Line	2:13:2	36
19	أنواع الخطوط	1:2:13:2	37
19	دلالات الخطوط في التشكيل	2:2:13:2	38
20	وظائف الخطوط في الفن التشكيلي	3:2:13:2	39
21	مفهوم الشكل في العمل الفني	3:13:2	40
21	الشكل في الطبيعة		41
21	الأشكال المدركة حسيًا	4:13:2	
21	الأشكال الطبيعية الحية	1:4:13:2	
21	أ- الشكل في الحيوان	2:4:13:2	
22	ب- الشكل في النبات		
22	أشكال الطبيعة غير الحية	3:4:13:2	42
23	أشكال الطبيعة المدركة عقليا	4:4:13:2	43
23	الأشكال الهندسية	5:4:13:2	44
24	المساحة	5:13:2	45
25	الملمس: Texture	6:13:2	46
26	الملمس الغائر والبارز	1:6:13:2	
26	أنواع الملامس	2:6:13:2	47

27	الملامس الإيهامية	3:6:13:2	48
27	مصادر الإيحاء باللمس	4:6:13:2	49
27	اللمس في مجال الفنون التشكيلية	5:6:13:2	50
27	الاضاءة والظلال: light & Shadows	7:13:2	51
28	تحقيق السيادة للموضوع الرئيسي	1:7:13:2	
28	تحقيق التوازن	2:7:13:2	
28	تحقيق التأثير الدرامي	3:7:13:2	
28	تحقيق العمل الفراغي	4:7:13:2	
29	اللون Color	8:13:2	52
29	ماهية اللون	1:8:13:2	
29	اللون ↔ الضوء	2:8:13:2	
29	تحليل الضوء	3:8:13:2	
31	رؤية الألوان	4:8:13:2	
32	لغة الألوان The language of color	5:8:13:2	
32	تشبع اللون أو الكروما: Chroma	6:8:13:2	
33	طرق تجعل اللون أقل تشبعاً	7:8:13:2	
33	وزن اللون	8:8:13:2	
33	توازن اللون	9:8:13:2	
34	إيحاءات الألوان من منظور السخونة والبرودة	10:8:13:	
35	القواعد الأساسية للضوء الملون	2 11:8:13: 2	
37	الأسس الجمالية لعناصر الفن التشكيلي	9:13:2	53
37	وحدة التكوين	1:9:13:2	54
38	الإيقاع: Rhythm	2:9:13:2	55
38	أنواع الإيقاع		
38	1. الإيقاع الرتيب		
38	2. الإيقاع غير الرتيب		
38	3. الإيقاع الحر		
38	4. الإيقاع المتناقص والإيقاع المتزايد		
39	5. الإيقاع من خلال التكرار : ويشمل		
39	أ- الإيقاع من خلال التدرج: Gradation		

40	ب- الايقاع من خلال التنوع		
40	ت- الايقاع من خلال الاستمرارية		
41	الاتجاه: Direction	3:9:13:2	57
41	التباين: Contrast	4:9:13:2	58
41	البناء: Structure	5:9:13:2	59
41	الانسجام Harmony	6:9:13:2	60
42	التشابه Similarity	7:9:13:2	61
42	التوازن: Balance	8:9:13:2	62
43	التناسب: Proportion		
44	التناسب في تقسيم الخطوط والسطوح	9:9:13:2	
44	1. القطاع الذهبي Golden Section	1:9:9:13:	63
45	2. الوسط الذهبي Golden Mean	2	
45	3. مستطيل الجزر الخامس		
46	السيادة أو السيطرة: Dominance	10:9:13: 2	64
46	التكرار: Repetition	11:9:13: 2	65
46	التكرار المنتظم systematic repetition	12:9:13: 2	66
47	المبحث الرابع: اللوحة التشكيلية أو التصوير		67
47	مسار أهداف التصوير عبر العصور	1:14:2	68
48	مقومات بنائية اللوحة التشكيلية	2:14:2	
48	معالجة عناصر التشكيل	1:2:14:2	
49	ملاحظة ومعالجة التضاد	2:2:14:2	
49	توظيف اتجاهات حركة الخطوط	3:2:14:2	69
49	الحركة والعمق	4:2:14:2	
49	المنظور الخطي أو الهوائي	5:2:14:2	
50	معالجة الاضاءة والظلال light & Shade	6:2:14:2	
51	حلقة التذوق الفني	15:2	70
51	تعريف التذوق الفني	1:15:2	
51	الدراسات السابقة	16:2	71

54	الفصل الثالث : منهجية وإجراءات البحث		72
54	الجانب العملي	1:3	73
54	المرحلة الأولى	1:1:3	
55	المرحلة الثانية	2:1:3	
55	المرحلة الثالثة	3:1:3	
56	المرحلة الرابعة: إعداد النص المقروء	4:1:3	
56	المرحلة الخامسة: التصوير والإخراج	5:1:3	
61	تقويم وتقييم المعرض التشكيلي والعرض المصور	2:3	74
61	اجراءات استمارة استطلاع الرأي (التقويم)	1:2:3	
61	توضيح	1:1:2:3	
61	وصف العينة	2:1:2:3	75
61	تصميم استمارة استطلاع الرأي (التقويم)	3:1:2:3	76
61	صدق وثبات استمارة استطلاع الرأي	4:1:2:3	77
63	قائمة المعرض مصحوباً بعرض الفيديو	3:3	78
63	الأساليب الإحصائية	4:4	79
64	الفصل الرابع : تحليل ومناقشة بيانات التقويم		80
64	التفاصيل الذاتية	1:4	81
64	المؤهلات الأكاديمية	1:1:4	
65	سنين الخبرة	2:1:4	
65	مضامين اللوحات وأساليب التنفيذ	2:4	82
67	العرض المصور عن طريق الفيديو	3:4	83
69	تقويم تقنيات الإعداد والإخراج	4:4	84
71	الفصل الخامس : الاستنتاجات والتوصيات		85
71	تقديم	1:5	86
72	استنتاجات ونتائج الدراسة	2:5	87
72	التوصيات	3:5	88
73	المراجع		89

قائمة الجداول

الصفحة	البيان	م	الرقم
62	أرقام وعبارات محوري استمارة استطلاع الرأي	1:3	90
64	المؤهلات الأكاديمية للعيينة التي تم استطلاعها	1:4	91
65	توزيع العينة حسب متغير سنين الخبرة	2:4	92
65	مضامين اللوحات وأساليب التنفيذ	3:4	93
66	تحليل تماثل ألوان اللوحات وألوان الطبيعة عن طريق متغير المؤهل الأكاديمي	4:4	94
67	العرض المصور عن طريق الفيديو	5:4	95
69	تقويم تقنيات الإعداد والإخراج	6:4	96

قائمة الأشكال

الصفحة	الشكل	م	الرقم
30	دائرة الألوان الضوئية	1:13:2	97
45	القطاع الذهبي	2:9:13.2	98
46	مستطيل الجزر الخامس	3:9:13:2	99
70	رسم بياني للتقويم النهائي	4:9:13:4	100