

كلية التربـــيــــة

قسم التربية الفنية

ابتكار مخرجات تصميمية لتشكيلات

 جديدة من الحروف العربية

Creating Design Patterns Of Innovative Styles From Arabic Letters

رسالة مقدمة للحصول

على درجة الماجستير فى التربية قسم التربية الفنية

مقدمة من

آية محسن أحمد مشهور

معيده بقسم التربية الفنية تخصص (تصميمات زخرفية)

كلية التربية – جامعة بنها

تحت إشراف

أ.م.د/ ياسر محمد سهيل		**أ.د/ منير حسن محمود**
أستاذ التصميم المساعد ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية **جامعة بنها**		**أستاذ تصميم الحلى و المعادن بقسم التربية الفنية** **بكلية التربية – عميد كلية التربية النوعية سابقاَ** **جامعة بنها**

2011 - 1432 هـ

الملخــــــــص

لكل امة لغتها الخاصه بها و التى تعتز بها و تمثل لها جزء اساسى من حضارتها و تراثها و الخط دليلها الناطق بها و أداة اتصالها و الذى يلعب الدور الاساسى فى نقل افكارها.

فإن فنون الخط العربى كغيرها من فنون الحضارة الإسلامية فهى تخضع فى اساسها الى لقواعد هندسية رياضية معينة و لقد استطاع الخطاط المسلم أن يصل بها إلى الاتزان الهندسى المطلوب.

و قد عرف المصمم المسلم لغة التشكيل فالخط و المساحة و اللون و البناء الإنشائى و الكتلة و الفراغ و التوازن و غيرهم ... فكل هذه العناصر هى ما تجعل العمل الفنى ذو قيمه جمالية عالية.

و من هنا جاء الاهتمام بتجميل الحرف إجمالا و تفصيلاً فاحتل الحرف مكانة رفيعة سامية تظهر فى عمارة المساجد و المبانى و القصور من الداخل و الخارج بآيات الذكر الكريم و يهدف هذا البحث الى دراسه تاريخ تطور الخط العربى و أنماطه المختلفة الكلاسيكى منها أو الحر مع وضع خطة تهدف إلى ابتكار أنماط جديدة من الحروف العربية للاستفادة منها فى عمل تطبيقات تطبيقات ابتكارية زخرفية مستلهمة من الخط العربى بشكل معاصر فى مجال المعلقات الجرفيكية أو الخزفيات او المعادن و الحلى...

و قسم هذا البحث إلى خمسة فصول :

الفصل الأول :

يتناول خلفية عامة للبحث و أهدافه و أهميته و فروضه , و حدوده و منهجيته , و الدراسات المرتبطة بموضوع البحث و عرض لأهم المصطلحات الواردة فى البحث.

الفصل الثانى :

يتناول الخط العربى بشكل عام من خلال : نشأته و مراحل تطور الخط العربى على مر العصور منذ أن كان يفتقر إلى الإتقان و الإجاده إلى وصول هذا الفن البديع إلى طريق الكمال.

و تناول أيضا هذا الفصل : أنماط الخطوط العربية و أشكالها بما فى ذلك من خطوط كلاسيكية مثل

 (الكوفى و النسخ و الرقعة ....) و خصائص كل نمط من هذه الأنماط و خطوط أخرى حرة حديثة منها (الهندسى و اللين و المزدوج) و تناول الفصل أهم المقومات التشكيلية التى يتحلى بها الخط العربى , مع دراسة مبسطة لأشهر الخطاطين.

الفصل الثالث :

 تناول هذا الفصل مقدمة فى توظيف الفنان العربى و الأجنبى للخط العربى فى مجالات مختلفة و دخوله فى برامج الكمبيوتر مثل برنامج ال (word) و استخدامه فى العديد من الفنون التشكيلية ..

و عرض هذا الفصل الخطة المقطرحة من قبل الباحث و هى خطه تصميمية لابتكار أنماط جديدة من الحروف العربية ثم تناول هذا الفصل مراحل تطبيق هذه الخطة مع عرض لبعض التجارب الذاتية المختلفة .

الفصل الرابع :

تناول هذا الفصل إمكانية الحاسب الآلى و دوره البالغ الأهمية فى الفنون التشكيلية و ظهور المدارس المختلفه التى استخدمته كعنصر أساسى من عناصر الفن و منها ما عرف بمدارس الفن الرقمى و هذا الاسم يطلق على الحركه الفنية التشكيلية التى تستخدم تقنيه الكمبيوتر و المؤثرات المتطورة مثل برنامج ال photo shop الفوتوشوب . تناول أهم البرامج الفنية المستخدمة فى الحاسب الآلى و قام بعرض أهم المقومات التشكيلية التى يجب مراعتها عند استخدام البرامج الفنية و عرض بعض التصاميم المختلفة المنفذة من قبل الفنانين باستخدام الفن الرقمى.

الفصل الخامس :

و يختتم البحث بهذا الفصل , و الذى أجرى فيه الباحث تجربته الذاتية و ذلك عن طريق تصميم مجموعة متنوعة من التطبيقات الابتكارية الزخرفية المستلهمة من الخط العربى بشكل معاصر فى مجال المعلقات الجرافيكية مستخدمة الخطوط المبتكرة مع التحليل الفنى لها و كذلك مجموعة مختلفة من التطبيقات الابتكارية الزخرفية المستلهمة من الخط العربى بشكل معاصر فى مجال الخزفيات و كذلك تناول مجموعة من التطبيقات الابتكارية الزخرفية المستلهمة من الخط العربى بشكل معاصر فى مجال المعادن و الحلى (الفضة) مستخدمة الخطوط المبتكرة فى تصاميم مختلفه للحلى .

المستخلص

تتسع آفاق الخط العربى للدراسة و البحث و الابداع الفنى التشكيلى المعاصر فيتميز عن غيره من الخطوط بما لديه من مقومات تشكيلية جمالية تمكن من استخدامه فى عمل تطبيقات ابتكارية زخرفية مستلهمة من الخط العربى فى مجالات عديدة ...

و ذلك إما يدويا إما عن طريق الفن الرقمى و هو فن استخدام الحاسب الالى عن طريق برامج فنية معينة فى إثراء مجال الفنون التشكيلية .

لذلك لابد من وضع الخطط و الأساليب المنهجية لتنظيم عملية الابتكار و التطوير فى أنماط الخطوط لإمكانية استخدامه إما من خلال معايير هندسية أو من خلال التكوين الحر.

فيمكن توظيفه من خلال قواعد هندسية محددة و ميكنة محددة الشكل و الاستخدام لخدمة مجالات عديدة تخصصية نفعية يدوية أو بواسطة برامج الكمبيوتر.

و يمكن أيضاً التعامل مع الخط كعنصر جمالى يخضع لخدمة التشكيل الفنى بالشكل الذى يراه الفنان و يمثل فى هذه الحالة الخط جزء من الكل بالنسبة للعمل الفنى و يتم تشكيله يدويا أو بواسطة برامج الكمبيوتر.

و ذلك مع مراعاة المقومات التشكيلية الجمالية التى يجب مراعتها فى التكوينات و التصميمات الخطية .

Abstract

Every nation has its own language, which is proud of it and represent an essential part of its culture and heritage. Calligraphy is her clear evidence and communication tool, which plays a fundamental role in the transfer of her ideas.

The Art of Arabic Calligraphy, like other arts of Islamic civilization, subject to certain rules of specified mathematical engineering, where Muslim calligrapher has been able to reach the geometrical equilibrium required.

The Muslim designer know the configuration language, where calligraphy, size, colour, structural construction, mass, space, equilibrium and others…. All these elements what make the work of art with high aesthetic value.

Hence, the interest in beaustifying of the Arabic letter as overall and detailed. The Arabic character take its stature which appear in the architecture of mosques, buildings and palaces from the inside and outside by the verses of Quran. This research aims to study the history of the evolution of Arabic calligraphy and its various classic patterns or the free one with a plan aimed to create a new types of Arabic characters for the use in applications of innovative decorative works inspired by Arabic calligraphy in a contemporary figure in graphical hangs or ceramics or metals or jewelry ..

This research separated into five chapters:

Chapter One :

Deals with a general background of the research, importance, objectives, hypotheses, limitations, methodology, and studies related by the research subject, displaying its most important terms.

Chapter Two :

Deals with Arabic calligraphy in general through: The Arabic calligraphy origins and its evolution over centuries since it was lacking in workmanship and mastery to the arrival of this magnificent art to the way of perfection.

This chapter addressed also: Arabic characters and forms, including the classical characters as (Kufi, Naskh and Recaa …) and the characteristics of each of these patterns and other free modern ones (geometrical, soft and double) . The chapter also dealt with the most important figurative essentials characterize the Arabic calligraphy, with a simplified study for the famous calligraphers.

Chapter Three :

This chapter introduce an introduction of functioning the Arabic and foreigner artists in different areas and its entry in the computer software program such as (Word) and its use in many of the Fine Arts ...

This chapter presented the plan proposed by the researcher, which is a design plan to create new patterns of Arabic characters and then deal with the application stages of this plan with viewing some various self-experiments.

Chapter Four:

This chapter deals with the possibility of using computer and its importance role in Fine Arts and the emergence of different schools used it as a key element of art elements, including the so-called schools of digital art and this name is called on the fine art movement that uses computer technology and developed effects such as the Photoshop. It address the most important programs of art used in computers and introduced the most fine art important ingredients that must be taken into account when you using the technical programs and show some of the different designs by artists using digital art.

Chapter Five:

This is the concluding last chapter in the research, where the researcher conducted his self-experience, through designing of a variety of innovative applications motifs inspired by Arabic calligraphy in contemporary and in the field of graphic hangs using innovative characters with its artistic analysis, as well as a variety of innovative applications motifs inspired by Arabic contemporary calligraphy in the field of ceramics, as well as addressing a range of innovative applications inspired by the decorative contemporary Arabic calligraphy in the field of minerals, jewelry (silver), using in innovative designs of different ornaments.

Conclusion

The Arabic calligraphy is widened for research, creativity of the contemporary fine art, so it is characterized from other calligraphies with what it have with an aesthetic gradients make it able to be used in the work of innovative applications motifs inspired form the Arabic calligraphy in several fields.

This could be either manually or by digital art, the art of the use of computers by certain technical programs to enrich the field of Fine Arts.

So, it must to put plans and methodological approaches to regulate the process of innovation and development in the patterns of the characters so it can be used either by geometrical standards or through freely configuration.

This art can be functioned through geometrical and automation rules specified by shape and use to serve a various specified fields of many specialized utilitarian hand or by computer programs.

It can also deal with calligraphy as an aesthetic element subject to the Art configuration as the artist can see and it represent in this case a part of the total work for the artistic work and it can be formed manually or by computer programs.

All this by taking into account the aesthetic components which must be observed in calligraphy configurations and designs.