

كلية التربية النوعية
قسم التربية الفنية
الدراسات العليا

الإستفادة من جماليات الخط العربي لإثراء فن النحت المعاصر

Benefiting from Arabic calligraphy to enrich the art of contemporary sculpture

رسالة مقدمة من

علا الطوخي أحمد محمد حلوه

المدرس المساعد بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية

بمحة مقدم استكمالاً لمتطلبات المصول

على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص (نحت)

تحت إشرافه

أ.د/ عبدالواحد عطية عبدالواحد

أستاذ النحت بقسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية – جامعة طنطا

أ.د/ محمد حلمي حامد

أستاذ التصميم المتفرغ بقسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية – جامعة بنها

د/ أميرة عبدالباسط عبدالصمد

مدرس النحت بقسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية – جامعة بنها

2023م – 1444هـ

ملخص البحث

" الإستفادة من جماليات الخط العربي لإثراء فن النحت المعاصر "

كان الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء علي جماليات الخط العربي والقيم التشكيلية و القيم الجمالية للخط العربي ، ولقد قامت الباحثة بعمل دراسة عن التعريف بالخط العربي و نشأته و تطوره و أنواع الخطوط العربية ، و كذلك توضيح المقومات التشكيلية التي يتميز بها الخط العربي و كما يقوم البحث علي دراسة جماليات الخط العربي و قيمه التشكيلية و التعبيرية و الروحية ، كما اهتم البحث بإلقاء الضوء علي أعمال بعض النحاتين العرب و الأجانب الذين قاموا بتناول الخط العربي و جمالياته في منحوتاتهم . وقد قامت الباحثة بتقسيم هذا البحث إلي ست فصول كالآتي:

الفصل الأول:

" الإطار العام للبحث " ويشتمل علي خلفية البحث، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، فروض البحث، حدود البحث، منهج البحث، مصطلحات البحث والدراسات المرتبطة .

الفصل الثاني:

" الخط العربي بين التنوع و التأريخ " ويشتمل الفصل علي تعريف بالخط العربي و نشأته و تطوره وتم تقسيمه إلي محورين كالتالي:

✦ **المحور الأول:** أنواع الخطوط العربية ((الخط الكوفي، الخط النسخي، خط الثلث، خط الرقعة، الخط الفارسي، الخط الديواني، خط الإجازة، خط الطغراء، الخط المغربي و الخط الحر)).

✦ **المحور الثاني:** المقومات التشكيلية للخط العربي، و من تلك المقومات ((المد ، البسط ، التزوية ، المطاطية ، قابلية الحرف للضغط ، التزوية ، التشابك و التداخل ، تعدد شكل الحرف الواحد ، الحركة ، قابلية التحوير ، البياض ، شغل الفراغ ، قابلية التكرار و التشعيب))

الفصل الثالث:

" جماليات الخط العربي و قيمه التشكيلية بين التراث و المعاصر " و يشتمل الفصل علي مفهوم الخط العربي كفن تشكيلي ودراسة للخط العربي بين التراث و المعاصرة و كذلك التأكيد علي القيم التشكيلية و الجمالية للخط العربي و التي تم تقسيمها كالآتي : **القيم التشكيلية للخط العربي و هي ((الإلتزان، الإيقاع ، التناسب و الوحدة))** أما **القيم الجمالية للخط العربي و هي ((بناء التكوين الفني ، إشغال مسطح العمل الفني ، علاقة الشكل بالفراغ و الطاقة الناتجة عن حركة الشكل في الفراغ))** مع إيضاح العلاقات الفنية التي

تتحكم في المنطق البنائي للخط العربي كمفردة تشكيلية و كذلك الجانب الروحي في الخط العربي و أخيراً القيم التعبيرية للخط العربي .

الفصل الرابع:

" خلال تحليل الأعمال الفنية لبعض النحاتين العرب والأجانب" و يشتمل علي أثر الخط العربي في أعمال بعض الفنانين العرب و الأجانب و تحليل أعمال الفنانين من خلال توضيح المقومات التشكيلية و القيم الفنية و الجمالية في أعمالهم النحتية .

الفصل الخامس:

" تطبيقات البحث " ويشتمل علي التطبيقات الخاصة بالباحثة .

الفصل السادس:

ويحتوي علي النتائج والتوصيات وقائمة المراجع.

مستخلص الدراسة

اسم الباحثة : علا الطوخي أحمد محمد حلوه.

عنوان الدراسة: " الإستفادة من جماليات الخط العربي لإثراء فن النحت المعاصر "
Benefiting from Arabic calligraphy to enrich the art of contemporary
sculpture

في العصر الحديث أصبح النحات مهتماً بفن الخط العربي ، و ذلك لأنه يعتبر جزء من الحالة الإسلامية و العربية التي اهتمت بالخط العربي ، و هناك من النحاتين الذي استهواهم فن الخط العربي في استحداث منحوتات فنية تتميز بالدمج بين التراث والمعاصرة ، و جاءت تلك الأعمال في تنظيمات جمالية باستخدام القيم الفنية و التشكيلية التي يتميز بها العمل النحتي بالإضافة الي تلك المقومات التشكيلية و القيم الجمالية و التعبيرية التي يتميز بها فن الخط العربي ، مع استخدام التقنية المناسبة في إخراج العمل النحتي

✦ الفصل الأول: الإطار العام للبحث

✦ الفصل الثاني: الخط العربي بين التنوع و التاريخ

✦ الفصل الثالث: جماليات الخط العربي و قيمه التشكيلية بين التراث و المعاصر

✦ الفصل الرابع: تحليل الأعمال الفنية لبعض النحاتين العرب والأجانب

✦ الفصل الخامس: تطبيقات البحث

Research Summary

"Utilizing the Aesthetics of Arabic Calligraphy to Enrich the Art of Contemporary Sculpture"

The aim of this research is to shed light on the aesthetics of Arabic calligraphy and plastic values and aesthetic values of Arabic calligraphy, and the researcher has done a study on the definition of Arabic calligraphy and its origin and development and types of Arabic calligraphy, as well as clarify the plastic components that characterize Arabic calligraphy and the research is also based on the study of the aesthetics of Arabic calligraphy and the value of plastic and expressive and spiritual, as the research was interested in shedding light on the work of some Arab sculptors and Foreigners who dealt with Arabic calligraphy and its aesthetics in their sculptures. The researcher divided this research into six chapters as follows:

Chapter One:

"General framework of research" includes the background of the research, the research problem, the importance of the research, the objectives of the research, the hypotheses of the research, the limits of the research, the research methodology, the search terms and related studies.

Chapter Two:

"Arabic calligraphy between diversity and history" The chapter includes a definition of Arabic calligraphy, its origin and development, and it was divided into two axes as follows:

□ The first axis: types of Arabic calligraphy ((Kufic script, Naskhi script, Thuluth script, Ruq'ah script, Persian calligraphy, Diwani script, Ijazah line, Tughra script, Moroccan calligraphy and free calligraphy)).

□ The second axis: the plastic components of Arabic calligraphy, and those components ((tide, numerator, warping, rubber, compressibility of the letter, distortion, entanglement and overlap, multiplicity of the shape of one letter, movement, modifiability, whiteness, filling the space, repeatability and bifurcation))

Chapter Three:

"The aesthetics of Arabic calligraphy and its plastic values between heritage and contemporary" The chapter includes the concept of Arabic calligraphy as a plastic art and a study of Arabic calligraphy between heritage and contemporary, as well as emphasizing the plastic and aesthetic values of Arabic calligraphy, which have been divided as follows: The plastic values of Arabic calligraphy, which are ((balance, rhythm, proportion and unity)) The aesthetic values of Arabic calligraphy, which are ((building the artistic composition, occupying the work surface)).

The relationship of form to space and energy resulting from the movement of form in space)) with clarification of the artistic relations that control the structural logic of Arabic calligraphy as a plastic vocabulary, as well as the spiritual aspect of Arabic calligraphy and finally the expressive values of Arabic calligraphy.

Chapter Four:

"Extracting the plastic components and artistic and aesthetic values of Arabic calligraphy through the analysis of the artworks of some Arab and foreign sculptors" and includes the impact of Arabic calligraphy on the works of some Arab and foreign artists and analyzing the works of artists by clarifying the plastic components and artistic and aesthetic values in their sculptural works.

Chapter Five:

"Search Applications" includes the applications of the researcher.

Chapter Six:

It contains findings, recommendations and a list of references.

Researcher name: Ola El-Toukhy Ahmed Mohammed Helwa.

Study Title: "Utilizing the Aesthetics of Arabic Calligraphy to Enrich the Art of Contemporary Sculpture"

Benefiting from Arabic calligraphy to enrich the art of contemporary sculpture

In the modern era, the sculptor has become interested in the art of Arabic calligraphy, because it is considered part of the Islamic and Arab situation that was interested in Arabic calligraphy, and there are sculptors who were attracted by the art of Arabic calligraphy in the development of artistic sculptures characterized by the integration of heritage and contemporary, and these works came in aesthetic

organizations using the artistic and plastic values that characterize the sculptural work in addition to those plastic components and aesthetic and expressive values that characterize the art of Arabic calligraphy, with the use of appropriate technique in the output of the sculptural work.

Chapter One : General Framework of Research

Chapter Two: Arabic Calligraphy between Diversity and History

Chapter Three: The Aesthetics of Arabic Calligraphy and its Plastic Values between Heritage and Contemporary

Chapter Four: Analysis of the artworks of some Arab and foreign sculptors

Chapter Five: Research Applications

Chapter Six: Findings, Recommendations and Research References